

表演

明星文化
政治覺醒
表演視女
1910-1945

中國

Performing China

Actresses, Performance Culture, Visual Politics, 1910-1945

周慧玲 著
Katherine
Huillining Chou
國立編譯館主編

本書仔細翻檢五四運動以降，

幾位著名女性戲劇演員和電影明星在舞台、銀幕上的演出，以及在生活上的表演。

這些女演員和女明星不只是人們茶餘飯後的消閒對象，

更是文藝青年、媒體大亨與意見領袖們追逐評論、念茲在茲的焦點。

她們在流言、輿論、批判之間，輾轉折衝，尋找安頓、詮釋自己的方式。

這些女性風頭人物既是舞台銀幕上的「戲劇演員」，

也是社會實踐裡的「社會演員」。

她們將舞台銀幕的虛構情節推向「社會劇」的境界，

掀起另一場風起雲湧的「文化表演」形態。

在摸索表演方法的路上，她們意外發現「人生如戲」其實意味人生模仿戲劇，

她們甚至被期待粉墨登場搞革命。

這些女演員、女明星的表演生涯代表一代中國人尋找現代女性國民形象的歷程

而她們在中國現代化進程裡的表演行為，

更透露了與國家想像、城市造景、身體操作，

乃至現代人印象整飾等議題息息相關的表演文化與視覺政治。

ISBN986-7537-88-2

RH1086

00360

定價360元

Rye Field Publications
A division of Cité Publishing Ltd.

cité 城邦

麥田出版

麥 田 人 文

王德威／主編

麥田人文 86

表演中國：女明星，表演文化，視覺政治，1910-1945

Performing China :

Actresses, Performance Culture, Visual Politics, 1910-1945

作者 周慧玲 (Katherine Hui-ling Chou)

主編者 國立編譯館

著作財產權人 國立編譯館

主編 王德威 (David D. W. Wang)

責任編輯 胡金倫

發行人 涂玉雲

出版 麥田出版

100 台北市中正區信義路二段 213 號 11 樓

電話：(02)2351-7776 傳真：(02)2351-9179

發行 城邦文化事業股份有限公司

104 台北市民生東路二段 141 號 2 樓

電話：(02)2500-0888 傳真：(02)2500-1938

網址：www.cite.com.tw E-mail：service@cite.com.tw

郵撥帳號：18966004 城邦文化事業股份有限公司

香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司

香港北角英皇道 310 號雲華大廈 4 字樓 504 室

電話：25086231 傳真：25789337

馬新發行所 城邦（馬新）出版集團有限公司

Cite(M) Sdn. Bhd. (458372 U)

11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi,

57000 Kuala Lumpur, Malaysia

電話：603-9056 3833 傳真：603-9056 2833

E-mail: citekl@cite.com.tw.

初版一刷 2004 年 6 月

售價 / 360 元

版權所有・翻印必究 (Printed in Taiwan)

ISBN : 986-7537-88-2

表演

明星文化
女表演
視覺政治
1910-1945

中國

Performing China

Actresses, Performance Culture, Visual Politics, 1910-1945

周慧玲 著

Katherine
Huillling Chou
國立編譯館主編

目次

自序	「現身說法」案外案	009
第一章	總論	017
	粉墨現身說革命	
	一、「人生如戲」的現代想像	
	二、「文化表演」的跨學科挪用	
第二章	「性感野貓」之革命造型	045
	二、三〇年代，中國電影的創作、行銷、 女明星與現代性想像	
	一、前言： 女明星的死亡表述	
	二、從「表演藝術」到「文化表演」	
	三、二〇年代中國電影與女明星行銷術	
	四、野貓的兩款革命造型： 徘徊在左翼與現代派之間的艾霞	
	五、性感野貓的「政治易容術」： 左翼論述中的「阮玲玉」	
	六、小結： 壓抑的「新女性」	

第三章 投射好萊塢、想像熱女郎

115

二、三〇年代好萊塢與中國電影的文化互涉

一、前言：

上海鏡像裡的好萊塢熱女郎

二、「明星論述」的「文化互涉」

三、好萊塢的「女明星論述」：

二、三〇年代電影與時尚工業的策略聯盟

四、中國式的「女明星論述」與好萊塢言說：

中國視覺文化與物質文化

五、小結

第四章 粉墨登場搞革命

197

陳波兒與戰時女演員的表演實踐，1934-1945

一、前言：

「摩登女郎」與「新女性」的齟齬

二、揭開左翼的假面：

陳波兒的表演生涯與電影評論

三、抗戰演劇的先鋒：

陳波兒與抗戰話劇的實驗

四、文藝理論與性別表演之間：

社會主義與女性主義的扞格

五、小結

第五章	女演員、寫實主義、「新女性」論述	239
	中國早期現代劇場中的性別表演，1910s-1920s	
	一、前言	
	二、歷史軌跡：	
	傳統劇場的「性別反串」表演	
	三、辛亥革命前後早期話劇的性別反串：	
	革命或反革命？	
	四、五四話劇與「新女性」女演員：	
	與偷窺並行的現代化	
	五、小結	
第六章	結論	299
參考文獻		307
參考影片目錄		331
索引		335

自序

「現身說法」案外案

以為序裡可以有些私人敘事。於是，我想回顧一下成書的原委。本書的過程可分為兩個階段：前期的醞釀與資料搜整分析，後期的陸續發表和擴充。

從1992年第一次在上海徐家匯藏書樓接觸第一筆早期話劇和電影的「新女性」資料迄今，已經十二年。十二年間，從讀書到教書，從寫學位論文到主持研究計畫，只單純做自己分內事。然而生活裡生與死的交替演繹，開始改變我對世界的看法；在表演藝術裡，想要兼顧論述與創作，雖然有點危險，本書終究成為我「左手創作右手論述」的初步實驗。十二年來，我的身分不僅分裂，還時有衝突，拉鋸牽扯。可是，這本書的最原始動機，卻不在這十二年裡，而要再往前追溯；現身說法的不是我，是我的母親。

小時候家裡的書架上，有本《易卜生全集》和《西洋名劇選》，與《隆美爾將軍傳》和《簡愛》一起堆著。我以為易卜生是中國人，還是個算命的。懂事以後，總是聽母親提到易卜生這個傢伙寫了一個女人從婚姻出走的故事；母親一面揚言要出走拒絕被我們一輩子綁著，一面繼續要求我們背書做算術學畫畫。易卜生的名字記下來了，他的教訓也贏得我一些敬畏，雖然不希望

母親真的實踐它。可是始終沒有興趣去讀他（好像大學讀英文系時，自己翻閱過一次），更從來沒有細想過，為什麼戰爭、愛情、戲劇是這樣交錯在家裡？直到在美國一邊唸表演研究所，一邊大量閱讀中國三〇年代文學、看三〇年代中國電影，易卜生又陰魂不散地回來了。這次他把我嚇了一跳，原來胡適是第一個介紹他的人，而且還把他的悲劇改寫成喜劇？母親竟然與五四思潮掛鉤？五年級的人是屬於解嚴的世代，只不過有些人在國內歷經解嚴，有些人在國外自我解嚴，我屬於後者。母親與五四莫名其妙的聯繫，成了我個人解嚴的課題之一。

母親出生台中大里林家，據外祖父說，可能和霧峰林家有點關係，但林爽文之亂以後，為了避免無謂的牽連，大家不再往來；外祖家的林姓淵源大致如此。台中家職的女學生，18歲考入政治作戰學校，全台中市列隊送行；一年後外婆到台北抓人，還是被母親逃回部隊。八二三炮戰開打，母親自願到金門，在戰地對敵喊話，官拜上尉的她，認識了隔壁碉堡裡用望遠鏡觀測敵情的中尉父親。六〇年代台北縣某個眷村裡的破廚房，紙糊著屋頂，老鼠攀爬的歲月裡，母親不改天真瀟灑地說，「幹麼要修？都要反攻大陸了。」這段經歷，怎麼會是一個「正常的」台灣人該有的？母親以一個女人的角色，不但違反本土路線，而且上溯五四？這頁台灣歷史深植我的童年記憶，卻始終未見天日。半調子的自主與解放言說，沒有為母親帶來快樂，卻長期困頓著她。婦女解放的問題出在哪裡，我不知道，但感受深刻，我想弄清楚；母親從家職逆轉戰場的早年經歷，令我著迷，也讓我疑惑，誰可以給它個說法？1992年，拿著自願為父探親的名義與經費，恪遵母親從小交給我的訓誨「將在外，軍令有所不受」，我上路

了。目標是隔洋跨海尋找母親一心想要以身試法的「新女性」原型，再想辦法拆穿她。

接下來的幾年，透過紐約大學同學曹路生的輾轉引介，我先拜訪了上海徐家匯藏書樓的徐錦均先生。九〇年代初的數位化，當時還沒有進入中國早期史料的管理系統中。徐先生隨口而出的典藏書目，令我驚異，也成為我進入中國早期表演的儀式，讓我敢於從表演理論出發，挑戰那段紛雜的歷史過程。在徐先生的引介下，我又拜訪了北京電影資料館，朱天緯女士的提點，以及該館的資料分享，和藏書樓一起成為我日後定期拜訪的對象。

從上海回到紐約的那年，我登門向王德威教授請益，開始隨他修習中國現代文學的課程，嘗試在下城的紐約大學與上城的哥倫比亞大學之間，探索一條表演文化史的研究道路。和王老師修課，不是一年兩年的短期集訓；他對我的鼓勵，也遠不僅止於教授對研究生的作業批改。1995年我搬回台北寫作論文，在各方都不看好的情況下，王老師總是年年垂詢，鼓勵我發表所學。如果不是王老師的文學史課程，我不可能有信心在上海圖書館之外，建立自己的觀點；如果不是王老師的長期叮嚀，我也很難想像這本書在台北出版。他是我在專業領域裡磕碰摸索時，最重要的、和永遠的導師。

1995年回到台北以後，在中研院近史所呂芳上先生和游鑑明女士的支持下，我先借用近史所的設備。他們兩位的鼓勵，讓我在缺乏戲劇研究的台灣學界，找到舞台定期發表論文。本書大部分的論文先在近史所的學術期刊《近代婦女研究》與會議上發表，再為了成書而另做修改。他們兩位是支持我完成相關研究的先進。

1996年以後，相當多的書籍與影像資料已可在市面上取得，但是目睹上海北京兩地的變化，卻提供本書歷史重建工程之外，另一個重要的歷史視野。時序進入二十一世紀，上海藏書樓早已併入新的現代圖書館；黃浦江兩岸的新舊高樓，總讓我想要濫情地自比隔江猶唱後庭花的商女。我永遠不會忘記，2001年住在上海南京東路的華麗復古旅館裡，看著電視轉播上海新建大劇院演出五十年前「霓虹燈下的哨兵」開進外灘的場面。工農兵舊夢突兀地在繁華塵囂的上海重新上演，我卻想念著台北街頭爭執不下的歷史論述，和台灣劇場裡永不謝幕的拌嘴鬥陣。

1998年到2001年間，持續三年的國科會專題研究計畫補助，讓我能夠有充足的經費，完成進一步的資料蒐集與比對，讓我持續求學時期未完成的研究內容，將視野擴及美國及歐洲，據此陸續發表並補綴本書最重要的兩個章節。在教學的過程裡，學生們的反應與討論，成了我最好的回饋。一起寫論文，互相詢問進度，是我最常和學生進行的苦悶交流；感謝中央大學英文系的支持。還有過去四年和我密切合作的優秀的劇場演員們，以及一起堅持夢想的「創作社」；從他們身上，我總在重新認識表演這件事。2002年，麥田出版社慨然允諾出版，但接下來一連串的創作計畫，卻打亂了原本的出版行程。我的學生兼助理黃雅勤與李易修的督促與協助，讓本書的修改得以斷續進行。2004年，此書通過國立編譯館的學術著作出版合作計畫審查。在最後的修改期間，麥田的編輯胡金倫先生和吳惠貞小姐的細心校對，以及對學術出版的堅持，是此書付梓的重要推手。

另外，我想提的是我在紐約大學表演研究所學習期間的指導教授謝喜納。他為台灣戲劇界所知，主要是他在六〇年代的環境

劇場實驗。然而我以為他最大的成就與貢獻，在於開啟了「表演研究」這小而精巧的學門。謝喜納不僅廣納人類學方法於他的戲劇研究中，他的開放態度與流暢詩意的書寫，讓他成為後學既豔羨模仿、又極力想要顛覆的先行者。學術研究在他身上，是另有新解的。

這本書當然要獻給我的母親林明秀女士，同時也要感謝資助我的父親、支持我的丈夫、依戀我的兒子、和公公婆婆組成的救火隊。我應該找到「新女性」了吧，還有她的同胞姊妹和手帕交們。

A handwritten signature in black ink, reading '周慧琴' (Zhou Huiqin). The characters are written in a fluid, cursive style.

2004年初夏

台北・光復南路

表演中國

Performing
China

女明星
表演文化
視覺政治
1910-1945

Actresses

•

Performance
Culture

•

Visual Politics

•

1910-1945