

臺灣戲劇研究專題

Topics on Taiwanese Theatre Studies

授課教師：石婉舜

上課時間：週四 34n

一、課程說明

戲劇作為一種體制 (institution)，在不同地域文化、不同時代中，有其約定俗成的習俗、慣例、潛規則等，維持著場域與社會結構的運作。它不僅自有傳統，也受到同時代文藝思潮乃至流行文化的影響，跟同時代政治社會脈動更是聲息與共。戲劇生產過程產生的「劇本」，承載一起戲劇事件的精髓，是今人探索一個時代文化的重要窗口。

1920 年代與 1980 年代是標誌台灣社會發展的兩個轉折點，分別見證殖民地啟蒙運動與政治民主化運動的興起。當時劇人置身於劇烈的時代脈動中，渴求新的藝術形式來表達新時代的情感與欲求，而興起了戲劇運動。隨著經驗累積，劇人更深刻的反思或調整步伐；他們的劇場創新與實驗對當代社會產生深遠的影響與啟示。

本課程聚焦於二十世紀兩次顯著的戲劇運動，旨在通過介紹劇場史學與文藝社會學的方法論，不僅回顧既有研究議題與成果，更引領同學熟悉演出資料與劇本，提升深入分析戲劇現象與準確理解劇本、演出資料的能力。課程中安排學者專家演講、觀劇活動與演後討論，並鼓勵出席與學習主題相關的座談會、研討會等，以豐富學習經驗。同學將能夠從實際參與和多元觀點的交流中，深入探究戲劇事件的多層面意義，並對文本、現象和議題提出自己的見解和提問，從而促進個人研究興趣的形成。課程終期，同學將被期待提出具有個人原創性的研究成果。

二、指定用書

(教師自編講義)

三、參考書籍

——戲劇理論與方法

1. 巴爾梅 (Balme, Christopher)、耿一偉譯《劍橋劇場入門》，台北：書林，2010。
2. 馬文·卡爾森著、趙曉寰譯，《戲劇》，南京：譯林出版社，2019。

3. Thomas Postlewait, *The Cambridge Introduction to Theatre Historiography*. Cambridge University Press, 2009.
4. P. Szondi、王建譯《現代戲劇理論（1880~1950）》，北京：北京大學出版社，2009。
5. 漢斯-蒂斯·雷曼、李亦男譯《後戲劇劇場（修訂版）》，北京：北京大學出版社，2016。

——戲劇史

6. 呂訴上，《台灣電影戲劇史》，臺北：銀華，1961。
7. 邱坤良，《舊劇與新劇：日治時期台灣戲劇之研究（一八九五~一九四五）》，臺北：自立晚報，1992。
8. 林鶴宜，《臺灣戲劇史（增修版）》，臺北：臺大出版中心，2015。
9. 石婉舜，〈文協演劇十年：新文類、革命武器與劇場公共領域〉，收於許雪姬《世界·啟蒙·在地：臺灣文化協會百年紀念（上）》，台北：中央研究院，2023。
10. 石婉舜，〈現代戲劇運動，第一波！—「文協演劇十年」再發現〉，收於林曼麗等編著《光—臺灣文化的啟蒙與自覺》，臺北：台北教育大學，2022。
11. 張晏萁，〈反身映照社會運動者自我：「編輯者賴和」與《臺灣民報》上的戲劇新文類〉。《戲劇學刊》31 (2020): 87-122。
12. 盧敏芝，《田漢與大正東京：公共空間的文化體驗與新女性的形構》，香港：中華書局香港有限公司，2020。
13. 湯逸佩，《新潮演劇與話劇的發展》，桂林：廣西師範大學出版社，2019。
14. 徐瑋瑩，《落日之舞：台灣舞蹈藝術拓荒者的境遇與突破 1920-1950》，臺北：聯經，2019。
15. 周一彤，《臺灣現代劇場發展（1949-1990）：從政策、管理到場域美學》，台北：五南，2017。
16. 吳映彤，《解嚴世代身體意識的轉變與實踐：劇場演員詹慧玲的案例》，碩士論文，國立清華大學台灣文學研究所，2021。
17. 陳克倫，《解嚴政治與冷戰美學：重探臺灣小劇場運動(1986-1996)的話語與實踐》，博士論文，國立交通大學社會與文化研究所，2018。
18. 鍾明德，《台灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》，台北：書林，2018。
19. 石婉舜總編輯，《幽遠寂滅 喧嘩人間：周逸昌的劇場藝術與社會實踐（上、下卷）》，台北：書林，2021。
20. 陳雅萍，《主體的叩問：現代性·歷史·台灣當代舞蹈》，台北：國立台北藝術大學，2012。

——台灣史

21. 若林正文，《台灣抗日運動史研究》，臺北：播種者，2007。
22. 陳翠蓮，《自治之夢：日治時期到二二八的臺灣民主運動》，臺北：春山，2020。

23. 李承機、李育霖主編，《「帝國」在臺灣：殖民地臺灣的時空、知識與情感》，臺北：臺大出版中心，2015。
  24. 洪郁如、吳佩珍等，《近代台灣女性史：日治時期新女性的誕生》，臺北：臺大出版，2017。
  25. 若林正文，《戰後臺灣政治史：中華民國臺灣化的歷程》，台北：台大出版中心，2016。
  26. 蕭阿勤，《回歸現實：臺灣 1970 年代的戰後世代與文化政治變遷》，台北：中研院社研所，2008。
- 其他
27. Vera L. Zolberg, *Constructing a Sociology of the Arts*. Cambridge University Press, 1990.
  28. Raymond Williams, 彭淮棟譯，《文化與社會：1780-1950 英國文化觀念之發展》，台北：聯經，1985。
  29. 楊遠嬰主編，《家之寓言：中美日家庭情節劇研究》，上海：東方出版社，2015。

四、教學方式

1. 教師講授，輔以影片教學
2. 同學主題報告
3. 校外教學／觀演與討論

五、課程進度

第 1 週 2/22 課程介紹與協商；【導論】當代戲劇觀點與研究進路

第 2 週 2/29 【導論】當代戲劇觀點與研究進路

*Carlson 《戲劇》（2019）

*Balme 《劍橋劇場研究入門》（2010）第 1-3 章

第 3 週 3/07 【導論】戲劇史的書寫與重寫

*丁羅男〈關於話劇史研究的兩個問題的思考〉（2019）

*王白淵(1947)、呂訴上(1960)、邱坤良(1992)

第 4 週 3/14 新劇運動(1)：演出資料與劇本研討

*Postlewait 《劇場編史學》導論 a

*石婉舜〈文協演劇十年：新文類、革命武器與劇場公共領域〉（2023）

第 5 週 3/21 【校外教學】 3/15-16 《不寫詩的黑色詩人》演出（王墨林導演、陳怡君編劇；交大演藝廳）

*演出影像：《加入 B 會的人》

*《台灣民報》調查作業

第 6 週 3/28 新劇運動(2)：演出資料與劇本研討

*Postlewait 《劇場編史學》導論 b

*洪郁如《近代台灣女性史：日治時期新女性的誕生》選讀

*劇本：TBA

第 7 週 4/04 春假

第 8 週 4/11 新劇運動(3)：演出資料與劇本研討

*Postlewait 《劇場編史學》導論 c

*楊遠嬰主編《家之寓言：中美日家庭情節劇研究》（2015）選讀

*劇本：TBA

第 9 週 4/18 新劇運動(4)：研究回顧、演出資料與劇本研討

*Postlewait 《劇場編史學》導論 d

*劇本：TBA

第 10 週 4/25 【專題演講】邁向正典化之路——九零年代以來現代劇場歌仔戲的美學政治（傅裕惠博士）

*期末小論文：提案

第 11 週 5/02 小劇場運動 (1)：研究回顧、演出資料與劇本研討

*Zolberg 《建構藝術社會學》（[1990]2018）導論

*劇本：「戲劇交流道」系列

第 12 週 5/09 小劇場運動(2)：研究回顧、演出資料與劇本研討

*鍾明德，《台灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》（[1999]2018）選讀

*劇本：TBA

第 13 週 5/16 期末小論文：個別討論

第 14 週 5/23 小劇場運動(3)：研究回顧、演出資料與劇本研討

*陳克倫博論〈解嚴政治與冷戰美學：重探台灣小劇場運動（1986-1996）的話語與實踐〉（2018）選讀

*劇本：TBA

第 15 週 5/30 小劇場運動(4)：研究回顧、演出資料與劇本研討

*小西〈「港台兩地早期小劇場交流史（1980-90 年代）」系列〉

*劇本：TBA

第 16 週 6/06 期末小論文－課堂發表

六、成績考核

1. 20%：課堂表現（含領讀報告、研討參與）
2. 35%：平時作業（指定作業或自問自答作業，共七回；後者三題每題約 400~500 字）；藉「回應」功能貼文於 eeclass 討論區
3. 45%：期末報告（期中自選主題進行獨立研究，並於期末課堂發表口頭報告，6/20 繳交書面報告）

七、使用 AI 聲明：有條件開放

基於透明與負責任的原則，本課程鼓勵學生利用 AI 進行協作或互學，以提升本門課產出品質。根據本校公布之「大學教育場域 AI 協作、共學與素養培養指引」，本門課程採取有條件開放，說明如下：

- 學生須於課堂作業或報告中的「標題頁註腳」或「引用文獻後」簡要說明如何使用生成式 AI 進行議題發想、文句潤飾或結構參考等使用方式。然而，在本課程的「觀劇回饋與反思」中，**學生不得使用生成式 AI 工具撰寫作業**。若經查核使用卻無在作業或報告中標明，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。
- 本門課授課教材或學習資料若有引用自生成式 AI，教師也將在投影片或口頭標注。
- 修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。

八、其他

1. 數位學習系統：<https://eeclass.nthu.edu.tw>
2. 助教：江建勳（台文所碩三）