

2016 台灣當代戲劇(曲)新景觀 —— 青年學者學術研討會

會議手冊

壹、會議組織

一、主辦單位介紹

中華戲劇學會，致力結合戲劇研究學者之資源，從整理戲劇資料、開拓戲劇領域、推展學術研究，進一步達到培育戲劇人才之目標。

並積極參與國際戲劇文化活動，通過聯合國教科文組織審核，加入國際重要的戲劇組織——「國際戲劇協會」(International Theatre Institute, 簡稱ITI)，成功成立「台灣中心」(Taiwan Centre)，為國內外戲劇學術團體之交流橋樑。

2018 將主辦華文戲劇節，參與國際戲劇學活動，加強研究與劇場實務結合，提升國內戲劇文化的水平，建構戲劇在學術領域之地位，其成果亦可提供未來戲劇藝術教育之相關規畫參考。全面性地倡導具有深層內涵之藝術活動，以提昇國人的生活品質，開創和諧美滿人生。

二、研討會舉辦緣起

戲劇為人類最重要的藝術活動，近年來我國經濟穩定成長，人民生活水準提高，對於戲劇藝術之需求亦相形增加。在趨於功利取向的社會裡，仍有許多戲劇表演的型態趨於浮俗，這也反映了國民精神生活愈形枯竭的現況；上述情景，有一部分的原因是與戲劇研究未能緊密整合、啟發戲劇發展實務演出有關。另一部分則是戲劇學術領域亦有待發掘更多研究理論結合實務創意的構思。

而台灣近十年來(2006~2015)，戲劇(曲)活動發展十分蓬勃與多元，無論是商業劇場、實驗劇場、兒童劇場，以及傳統戲曲演出，都有闡發大量的新編劇目與內容。加上大量引進的戲劇節、藝術節，邀請國內、外優秀的表演團體演出，豐富而多元的戲劇形式，在內外交互激盪之下，啟發了許多兼具創意且多元的創作，交融出國內表演藝術的一片榮景。

在這個重視學思與創意實踐的年代裡，年輕的劇場工作者的熱情投入，讓劇

場演出不斷推陳出新。而年輕的戲劇學者，對闡發劇場現象、劇場實務經驗及深入的戲劇生態觀察，亦有不同的詮釋視角與創新的研究方法，為戲劇研究開創了嶄新的格局。

故，中華戲劇學會舉辦「2016 台灣當代戲劇（曲）新景觀——青年學者學術研討會」，以實際的研討活動，鼓舞碩、博士研究生及青年學者們，為台灣的戲劇表演藝術把脈，除了激發青年學者們對戲劇研究的熱情外，也期待利用此次研討會，創造出對台灣戲劇表演藝術生態的細微觀察的切磋觀摩、交流的機會，為 2018 年即將由台灣中華戲劇學會主辦的華文戲劇節一系列的活動，做行前暖身。

三、籌備委員會

委員姓名	工作職掌	任職單位	職稱
劉慧芬	計畫主持人	中國文化大學中國戲劇系	專任教授兼系主任
胡耀恆	會議顧問	台灣大學英國文學系	退休教授
辜懷群	會議顧問	辜公亮文教基金會	執行長
司徒芝萍	會議顧問	政治大學英國文學系	退休教授
沈惠如	會議總召	東吳大學中國文學系	副教授
徐亞湘	會議主席	台北藝術大學戲劇系	專任教授榮譽教授
李胤賢	行政秘書	中華戲劇學會	行政秘書
陳伊婷	專案助理	中華戲劇學會	研討會專案助理

貳、會議議程

一、會議時間

2016 年 12 月 9 日(星期五) 09:30~17:30

二、會議地點

東吳大學外雙溪校區·國際會議廳(B013)

三、議程表

日期	2016年12月9日(星期五)				
地點	東吳大學國際會議廳				
報到時間	09:30~09:50				
開幕式 09:50~10:00	中華戲劇學會理事長 劉慧芬教授 致詞 東吳大學中國文學系主任 鍾正道教授 致詞				
場次	時間	主持人	發表人	題目	討論人
第一場	10:00 ~ 12:00	陳芳	傅裕惠	台灣當代戲曲音樂與身段的混搭策略——從2010年後的作品談起	沈惠如
			黃兆欣	京劇青衣唱法研究：以陳德霖為討論對象	李元皓
			陳伊婷	台灣當代兒童京劇的創發	劉慧芬
			侯剛本	危機/轉機：台灣京劇中年演員職場價值研究	陳芳
12:00~13:00 午 餐					
第二場	13:00 ~ 15:00	劉慧芬	許書惠	新編戲與傳統戲曲表演	侯淑娟
			劉心慧	還魂再生：論台灣實驗崑劇《牡丹亭》的創作	林鶴宜
			洪逸柔	表演傳承/文本新詮：論崑劇《西廂記》之當代新全本	謝俐瑩
			王于菁	戲曲觀演關係中的表演主體——以崑劇表演為探討核心	林佳儀
15:00~15:20 茶 敘					
第三場	15:20 ~ 16:40	徐亞湘	林乃文	台灣小劇場語言的「破」與「失」——以一九九〇年代的《星之暗湧》與《白水》/《水幽》為例	葉根泉
			陳勁甫	王夢鷗《燕市風沙錄》劇本研究	徐亞湘
			謝鴻文	偶的本體與詮釋——以偶偶偶劇團物品劇場系列作品為例	司徒芝萍
座談會	16:40 ~ 17:20	主題：戲劇(曲)研究新路徑 主持人：徐亞湘 與談人：劉慧芬、沈惠如、司徒芝萍、石婉舜			
17:20~17:30 閉幕式					

四、議事規則

- (一) 每場主持致詞時間為 5 分鐘。
- (二) 每篇論文發表時間為 15 分鐘。
- (三) 特約討論為 10 分鐘。
- (四) 綜合討論於該場論文全數發表結束後進行，每場 15 分鐘。
- (五) 座談會，請與談教授賜予新學者建言，平均一人 10 分鐘。

※注意事項

- (一) 國際會議廳內不可飲食，敬請注意保持環境清潔。
- (二) 參與本研討會議，需報到、簽到。
- (三) 需要研習時數之來賓，請於報名時提出，並於當日結束後至報到處領取研習證明書。
(當日全程參與者始可申請，以簽到為依據)

五、與會學者、討論人介紹

(按主持、講評順序排列)

陳芳教授	現任國立臺灣師範大學國文學系暨研究所專任教授、表演藝術研究所兼任教授。臺灣莎士比亞學會理事、中華戲劇學會理事。曾任中華戲劇學會理事長、美國史丹福大學 (Stanford University) 訪問學者、科技部 (國科會)、國藝會、教育部審查委員、大學評鑑委員等。曾獲大陸工作委員會中華發展基金管理委員會學術著作獎助、科技部 (國家科學委員會) 學術著作獎助多次，並獲選為斐陶斐榮譽學會 (The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society) 會員。編、著專書有《莎戲曲：跨文化改編與演繹》、《崑劇的表演與傳承》、《花部與雅部》等十餘部，以及多篇學術論文，散見於臺、港、大陸等地知名學術期刊。戲曲劇本創作有「莎戲曲」《約／束》(改編自 Shakespeare' s <i>The Merchant of Venice</i>)、《量·度》(改編自 Shakespeare' s <i>Measure for Measure</i>)、《背叛》(取材自 Stephen Greenblatt & Charles Mee' s <i>Cardenio</i>)、《天問》(改編自 Shakespeare' s <i>King Lear</i>)，均與彭鏡禧教授合著。
沈惠如教授	東吳大學中國文學研究所博士。現任東吳大學中國文學系副教授，中華戲劇學會秘書長。曾獲第二屆中國王國維戲曲論文獎。著有《尤侗西堂樂府研究》、《劇本研讀》、《袖珍曲選》、《從原創到改編—戲曲編劇的多重對話》，以及京劇劇本《廖添丁》、《水滸英義》、《閻羅夢》(與陳亞先、王安祈合編)、《八百八年》，清唱劇《烏江恨》、實驗崑劇《小船幻想詩》、《戀戀南柯》(此二者入選第五屆「台新藝術獎」年度十大表演藝術)、《半世英雄·李陵》、《亂紅》(獲第十一屆「台新藝術獎」評審團特別獎)、舞劇《媽祖林默娘》等。
李元皓教授	清華大學中國文學研究所博士。現任中央大學中國文學系副教授。學術專長：戲曲表演研究、戲曲史、當代戲曲、俗文學。著有專書《不辭遍唱陽春：京劇鬚生李金棠生命紀實》(2014)、《京

	劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究》(2008)。近年發表期刊論文有〈從黑膠唱片看京劇《紅樓夢》戲曲改編〉(2014)、〈二十世紀初期京劇淨行演員及其唱腔研究：以《牧虎關》、《御果園》為例〉(2014)、〈京劇表演與性別意識——戲曲史考察的一個視角〉(與王安祈合著)(2011)、〈早期譚派票友與京劇流派藝術：以1912年以前的京劇老唱片為切入點〉(2011)、〈京劇視聽媒介的演進——物質文化與非物質文化相遇(以京劇為例之一)〉(2011)等。
劉慧芬 教授	中國文化大學藝術研究所戲劇碩士、紐約市立大學布魯克林學院戲劇研究所碩士。現任中國文化大學中國戲劇學系教授兼系主任、中華戲劇學會理事長。學術專長—編劇學、劇本創作、中西戲劇史、戲曲理論及表演等。編撰多部京劇、豫劇、實驗豫劇、說唱豫劇、兒童豫劇等戲曲劇本。著有劇曲理論專書《古今戲台藝術與戲曲表演美學》、《京劇劇本編撰理論與實務》。主編戲曲演員專輯等，並著有戲曲研究、舞蹈研究等論文多篇。曾獲教育部文藝獎、第十屆全球文化藝術薪傳獎，目前致力於大專院校教學、理論研究與劇本創作。
侯淑娟 教授	東吳大學中國文學研究所博士。現任東吳大學中國文學系教授。學術專長—曲學、中國古典與當代戲曲、現代戲劇、俗文學。著有《講唱文學與戲曲研究論稿》、《戲曲格律與跨文類之承傳、變異》、〈論九轉【貨郎兒】在傳統戲曲中之演變〉、〈論中國傳統戲曲與現代戲劇激盪後的實驗性創發〉、〈《海外孤本晚明戲曲選集三種》之滾唱與曲牌關係析論〉、〈由戲劇情節地圖看李玉「一人永占」劇本的地理空間呈現〉、〈論說川劇劇種特色——以其特技表演藝術為探討核心〉、〈從屏東市廟宇戲臺調查看戲劇與民俗文化展演空間的變異〉、〈戲曲文學之「拜月」情境書寫與習俗探源〉、〈竇禹鈞及其故事流傳析論〉、〈晚明戲曲選集對《五桂記》及竇儀故事的輯存〉。
林鶴宜 教授	臺灣大學中國文學研究所博士。現任臺灣大學戲劇學系暨研究所教授、《戲劇研究》學報總編輯。學術專長—中國古典戲劇、臺灣戲劇。主要著作有《從戲曲批評到理論建構》、《淬煉：陳剩的演藝風華和她的時代》(許美惠合著)、《從田野出發：歷史視角

	下的臺灣戲曲》、《光影、歷史、人物：歌仔戲老照片》（蔡欣欣合著）、《規律與變異：明清戲曲學辨疑》、《臺灣歌仔戲》、《晚明戲曲劇種及聲腔研究》等書，中國及臺灣戲劇研究論文多篇。戲劇評論散見於各報章雜誌。
謝俐瑩 教授	東吳大學中國文學系博士，現任中國文化大學中國戲劇學系助理教授，曾任臺灣藝術大學通識中心、東吳大學中國文學系兼任助理教授。在學期間即對崑曲表演有所涉獵與研究，跟隨大陸專業崑曲表演藝術家學習崑曲唱演，長期參加臺灣最早成立之崑劇表演團體「水磨曲集崑劇團」，曾有多場演出與講座，並持續擔任劇團重要職務。學術專長為戲曲理論與崑曲研究。
林佳儀 教授	政治大學中國文學研究所博士，現任清華大學人文社會學院副教授，曾任新竹教育大學中國語文學系副教授；亦為水磨曲集崑劇團團員，習老旦。研究方向為曲學、崑曲、古典戲曲、戲曲表演等。著有《曲譜編訂與牌套變遷》、《元雜劇情節結構與音樂關係之研究——以現存元雜劇【中呂宮】全套樂譜之劇本為對象》、《〈納書楹曲譜〉研究——以〈四夢全譜〉訂譜作法為核心》等。
葉根泉 教授	臺北藝術大學戲劇學研究所博士，現任中國文化大學戲劇系助理教授。學術專長--戲劇（劇場）理論、戲劇（劇場）史、編劇學。著有《漂泊三部曲》劇本集(2015)、《身體技術作為工夫實踐：六〇至九〇年代臺灣現代劇場的修「身」》(2016)。近年發表〈試探七〇至九〇年代臺灣現代劇場的身體技術做為一種實踐〉、〈我們都是看這樣的戲長大的——賴聲川、汪其楣、姚一葦的戲劇創意典藏作品〉、〈家／國神話的崩離——紀蔚然家庭三部曲中的後殖民與後現代〉、〈櫥窗與道場：賴聲川戲劇創作裡佛法的顯與不顯〉等學術論文。
徐亞湘 教授	中國文化大學藝術研究所碩士。臺北藝術大學戲劇系教授、《戲劇學刊》主編。學術專長為臺灣戲劇史、中國話劇史、中國戲劇及劇場史。著有戲劇專書《日治時期中國戲班在臺灣》、《日治時期臺灣戲曲史論——現代化作用下的劇種與劇場》、《史實與詮釋：日治時期臺灣報刊戲曲資料選讀》、《客家劇藝留真：臺灣的

	廣東宜人園與宜人京班》、《母女同行：阿玉旦、黃秀滿的客家戲曲人生》、《老爺弟子：張文聰的客家演藝生涯》、《Sounds From the Other Side》、《臺灣劇史沉思》等。
司徒芝萍 教授	美國堪薩斯大學戲劇博士，任教國立政治大學英國語文學系二十年後退休，曾組老少合戲劇群劇團並任團長。研究專長：兒童戲劇，導演，教育劇場。會議論文有：2016 莎士比亞在台北國家戲劇院（第十屆華文戲劇節（香港・2016）；2007《一口箱子》的時代意義（一葦渡江：再造台灣劇場風雲：姚一葦國際學術研討會論文集）49-55；牛郎織女會（華文戲劇百週年：學術研討會專輯：香港戲劇學刊）7：621-633；2005 從兒童劇談起——淺論黃美序的編劇藝術（黃美序教授學術研討會論文集 pp 83-91；2001 導演《大嘴巴就會呱呱呱》，老少合戲劇群劇團製作演出。 司徒芝萍教授致力於臺灣戲劇運動之推廣如：兒童劇、實驗劇、大專劇展、世界劇展。鼓勵學生學習並演出西洋戲劇名著。在英語口語課程中加入戲劇編劇和演練的因素，讓語言、戲劇、以及生活合而為一。
石婉舜 教授	台北藝術大學戲劇學博士，現任清華大學台灣文學研究所副教授。學術專長台灣戲劇與劇場史。著有專書《資深戲劇家：林搏秋》（文建會，2003）、學位論文〈搬演「臺灣」：日治時期臺灣的劇場、現代化與主體型構〉（博士論文，2010）以及單篇論文〈展演民俗、重塑主體與新劇本土化——1943年《閩雞》舞台演出分析〉、〈尋歡作樂者的淚滴——戲院、歌仔戲與殖民地的觀眾〉、〈高松豐次郎與台灣現代劇場的揭幕〉等。

六、發表人、論文題目、摘要

(按發表順序排列)

發表人	學歷	發表題目及摘要
傅裕惠	台灣大學戲劇研究所博士生	論文題目：〈台灣當代戲曲音樂與身段的混搭策略——從 2010 年後的作品談起〉 摘要：現當代的跨界戲曲，以創新的題材、多元的場景調度和混搭應用的音樂編曲，試圖為傳統戲曲開闢更新開源的觀眾市場。然而，音樂設計、編腔和編曲的工夫，一直少為評論者或學術界深究；除了 2007 年劉南芳發表〈台灣歌仔戲音樂創作的挑戰——以《逃城》及《桃花搭渡》新音樂版為例〉或是音樂設計柯銘峰、陳孟亮所發表的學術論文。 一直以來，樂器、編腔和音樂形同戲曲藝術的核心本質，當現代劇場試圖與傳統戲曲磨合時，必須熟悉戲曲音樂涵蓋的架構，以便在唱詞變化、氛圍掌控、表情達意和身段節奏上找到得以彼此協助和滲透的可能。本文嘗試以作者個人作品如《馴夫記》、《變心》和《江湖四話》為引子和心得，訪談近來跨界戲曲的佳作團隊諸如奇巧劇團、秀琴／尚和歌仔戲劇團與明珠歌劇團的音樂設計何玉光、周以謙與李忠和等人，以及與導演劉亮延挑戰傳統京劇編曲編腔的現代音樂作曲柯智豪、常磊與李哲藝等，一面對照他們如何克服傳統音樂程式的格局，一面如何達成導演對跨界概念的想像。由於題材涵蓋面廣，本文可能先以音樂策略為主，日後再行探究身段執行的部份。
黃兆欣	中央大學中國文學研	論文題目：〈京劇青衣唱法研究：以陳德霖為討論對象〉 摘要：本論文沿續筆者碩、博士論文論述主軸，探討京劇旦行表演藝術，尤以「京劇青衣唱法」為論述主體。歷來皆認為京劇四大名旦之共同導師為通天教主王瑤卿，而忽略了陳德霖（1862——1930）於京劇青衣表演之典範塑造。陳德霖是早期唯一留下各板式經典唱段錄音的旦行演員，又是王瑤卿、梅蘭芳的前輩、師傅，實為當時劇界的領頭人。故此，若從陳德霖的表演特點著手，京劇青衣之主體性得以確立。

	究 所 戲 曲 組 博 士	劉曾復於《京劇新序》中提出，京劇旦行發展以陳德霖、王瑤卿為分水嶺，於陳、王之前為「私寓系統」。於是乎，陳德霖、王瑤卿是率先使京劇旦行從「私寓」侑酒陪觴的模式中跳脫，進而覺知表演藝術何以提純的關鍵人物。不同的是，陳德霖並未陷於中年塌中的困境，而是苦練復出，此後以唱功著稱，持續演出直到逝世前。因此，民初百代唱片首批京劇名家錄音者，陳德霖當然入選，樹立了早期青衣「高亢剛直」的標準唱法。縱然王瑤卿以全方位唱念做打的導演設計，下開四大名旦新頁，使陳德霖老派青衣有「抱著肚子傻唱」之譏（其實，相對的，王瑤卿亦有「蕩瑤卿」之諷）。除去二人於劇壇之競藝，實回溯京劇旦行的傳承系統，分析陳德霖之唱功技巧與表演建構過程，凸顯京劇青衣的美學風格與內在精神。
陳 伊 婷	臺 北 市 立 大 學 元 智 大 學 兼 任 助 理 教 授	論文題目：〈台灣當代兒童京劇的創發〉 摘要：以兒童的思維方式、表達語彙與情感經驗為主軸，通過京劇的表演程式，觸動孩子的想像力與多元的思考能力，啟發孩子的同理情態，陶冶其心性，可視為「兒童京劇」的重要特徵。由國立國光劇團所編製、演出的兒童京劇劇目，自民國 88 年的《風火小子紅孩兒》，到民國 90 年的《禧龍珠》、民國 94 年《武大郎奇遇記》，到民國 98 年的《三國計中計》，劇作雖不多，但形式、內容，主題與行銷，確漸有創發。 本文擬從上述由國光京劇團所展演的兒童京劇作品，爬梳其如何從孩子的角度，如何挑選「戲曲的內容與主題」，使用「貼近現代兒童的語彙」，展演「京劇的基本功」，並靈活運用「特殊技術及技巧」，捉住劇場內難以掌控的小小觀眾們的目光，創造出饒富趣味與教育，又兼具魔幻的京劇展演空間。更期待藉由此討論，見到更多專屬於兒童的京劇作品。

侯剛本	臺北市立大學兼任助理教授	論文題目：〈危機/轉機：台灣京劇中年演員職場價值研究〉 摘要：中年在人生的舞台上，理應正值生命事業的黃金巔峰期。然而，回到「不養老、不養小、不養閒、不養廢」的梨園戲飯中，許多幼年坐科戲齡早逾二十年的中年演員們，有些在職場的機遇遭逢中，舞台劇藝仍能蒸蒸日上逐日攀向高峰；亦有些劇藝生命似乎遭逢卡關，藝壇打滾半生卻到頭來，竟淪落只能跑一輩子的龍套宮女上下手，苦為人生五斗米折腰的悲情與哀歌。 究竟這群中年演員，是一個職業劇團中最寶貴的骨幹資產？還是人事成本上，一群令管理者揮之不去的累贅與夢魘？有鑑於此，本研究將從組織民族誌的取徑出發，透過中年京劇演員的深度訪談，結合文化藝術管理者專家效度的交岔檢驗，意圖勾沉中年京劇演員自身當下，劇藝面臨「危機/轉機」的現象現場。透過本研究歷程參與觀察的研究發現中，微觀之處盼能為中年京劇從業演員，找到職場人生下半場最佳效能的自我成就之際；若從鉅觀的職場生態視野，亦能為表演藝術組織結構中，針對中年資深從業人員的舞台藝術價值，找到未來值得提供參考的人事管理方向。
許書惠	臺北藝術大學戲劇研究所博士生	論文題目：新編戲與傳統戲曲表演 摘要：傳統戲曲編演團隊原本具有相對封閉的性質，有知識與技術的門檻，亦即「內行」。傳統戲曲走進現代劇場，有許多來自不同背景的創作人員與團隊加入，運用非傳統戲曲慣用的故事題材、音樂編創、舞臺設計、導演手法，傳統戲曲的演出有了不同的樣貌。 傳統戲曲表演的載體在演員身上，在傳統戲曲新編戲的實踐過程中，其角色相對被動。新編戲演出仍以受傳統戲曲訓練的傳統戲曲演員為主，實際上仍仰賴其養成生涯所形成、固著的表演技巧，亦即傳統戲曲表演程式。新編戲的形式和內容與傳統戲有差異，演員多半以既有的表演技巧，想方設法支應新編戲的演出需要。觀察目前站在第一線的這一代演員，經過歷年新編戲齣的淘選和摸索，他們在新編戲製作裡打磨出來的表演方法，與傳統骨子老戲相較，也已經呈現不同的樣貌和內涵。 文中提到實際案例以國光劇團的年度大型京劇公演製作為主。國光劇團作為國家級劇團，其作品本身在各方面皆具有指標意義，可視為目前臺灣傳統戲曲新編戲製作取向的代表；同時，國光劇團每年推出新編戲大型公演皆很賣座，可見其作品亦足可反應目前臺灣觀眾的審美喜好。

劉心慧 中央大學兼任講師	論文題目：〈還魂再生：論台灣實驗崑劇《牡丹亭》的創作〉 摘要：《牡丹亭》在台灣的崑劇舞台，一直是最受歡迎的劇目。1951年在台北市中山堂首次的崑劇演出為《牡丹亭·學堂》。1992年起兩岸開放交流，在有心人士推廣之下，台灣掀起一波崑曲熱，無論大陸來的專業崑劇團，台灣本地劇團亦或曲友演出，演出型態無論折子或串本，始終屢演不墜，至2004年白先勇製作的「青春版」在台首演，《牡丹亭》又再掀高潮。 歷經十數年的傳統形式展現，崑劇劇場已不再滿足於只是折子與串本；紛紛以《牡丹亭》中的折子戲為基礎，嘗試各種時空移轉，腳色對話，藝術跨界等實驗性質的崑劇創作，包括：1/2Q劇場的《柳·夢·梅》(2004)，《掘夢人》(2009)。蘭庭崑劇團的《尋找遊園驚夢》(2007)，《尋找遊園驚夢》劇場版(2010)，《移動的牡丹亭》(2015)。詠風劇坊的魅·媾《牡丹亭的生死戀》(2014)及台北崑曲研習社的《劇·像·牡丹亭》(2016)。從2014年起至2016年7月，前後12年，共七部作品，詮釋方式，風格想法各異其趣。後兩部作品乃曲友創作，展現出的風采與職業劇團又有不同。 湯顯祖一齣《牡丹亭》在今日的台灣重新綻放出姿態各異的花苞。本文由各家劇本對於傳統折子戲的選擇，剪裁，拼貼及重新創作起始，探討作品想要訴說的理念；其次，各家的舞台空間和表演，各自激盪出甚麼樣的可能？而這些作品的完成對於崑劇，台灣的崑劇開創了一條甚麼樣的道路？
洪逸柔 師範大學博士候選人兼任講師	論文題目：表演傳承/文本新詮：論崑劇《西廂記》之當代新全本 摘要：王實甫《西廂記》作為元雜劇的經典之作，一直是場上受歡迎的劇目，後經崔時佩、李日華移植為南曲，使其折子戲能在崑劇舞臺上盛演至今。然較之文學地位相仿的《牡丹亭》、《長生殿》等名劇，當代《西廂記》的崑劇全本演出卻顯得相對冷落。今人論及崑劇全本重構，多呼籲應尊重崑劇的「乾嘉傳統」；然耙梳《西廂記》折子戲的演變軌跡，可以發現其自乾嘉以來逐漸偏離文學主題的發展方向，正是該劇不利於全本重構的原因。故其他劇種改編《西廂記》直接取材文學原著，往往成績斐然；崑劇卻在南北《西廂》的文學內涵與表演傳統之間進退失據，爭議難免。 本文擬就此現象分為兩個部份討論：首先探討明中葉《西廂記》散齣形成以來，至近代折子戲在「乾嘉基型」上打磨加工的演變歷程，觀察折子戲流行劇目之盛衰、曲白關目之遞嬗，以及表演內涵之建構，了解當代全本戲賴以重構的基礎，以及不利於重構的因素；其次觀察

		當代的全本演出，分別以串折成本的臺崑《西廂記》、據折子戲剪裁整編的蘇崑《西廂記》，以及馬少波據《北西廂》改編而成的北崑《西廂記》為例，觀察三劇在面對崑劇傳統不同的態度之下所做的權衡取捨，以及其中得失，冀能對《西廂記》的當代重構提出更好的方向。
王于菁 表演講師		論文題目：〈戲曲觀演關係中的表演主體——以崑劇表演為探討核心〉 摘要：劇場是當下的藝術，這個當下性發生在各個層面上，其中最為顯著的就是表演者與觀眾之間的觀演關係。在劇場之中，表演者和觀眾共享時間和空間，在傳遞與接收之際形成交流。此外，觀演關係又因應著不同的戲劇形式而展現出風貌各異的樣態；不僅如此，觀演關係不只指涉了劇場演出的當下，更隱含了整體社會、文化和美學……等等更為廣泛的意涵。 據此，中國傳統戲曲裡的觀演關係自然也有其獨特的產生背景和發展脈絡，戲曲表演者和戲曲觀眾之間的互動方式和共享語境也應運而生。自古時的勾欄瓦社開始，到紅氍毹上，再到近代的劇場空間，在時空的遞嬗之下，戲曲的觀演關係必定是歷經迭變，再加之以各種詮釋的介入，使得觀演關係在歷史縱向和文化橫面上都有了更複雜多樣的解讀。 本篇論文便將奠基在前述的觀演文化之上，以崑劇表演為探討的核心，重新回歸到表演者的視角、從表演學出發，分析戲曲表演者在舞台上表演時，如何看待觀眾、如何處理自身（包括表演者本身以及代言的人物角色）和觀眾之間的關係，從而使表演者、觀眾、劇情、角色、情境、空間乃至於崑劇的藝術形式本身等等，能相容而有機地同時發生，從而也某種程度地反映／形塑了崑劇表演的調性，在觀演關係裡觀照出表演者與戲曲表演形式的關係。
臺北藝術大學戲劇所博士 林乃文		論文題目：小劇場語言的「破」與「失」——以一九九〇年代的《星之暗湧》與《白水》／《水幽》為例 摘要：崛起於八零年代「臺灣小劇場」許多時候被視為一種「歷史現象」，只有藉著新的閱讀途徑，才能找到與當代劇場的連結性。本文藉由一九九零年代版河左岸劇團《星之暗湧》，與臨界點劇象錄《白水》／《水幽》的重讀，分析以往被認為破碎、拼貼、反敘事、後現代的「前」前衛語言，其「破」為何，其「空」何待，其自生的脈絡是什麼？在臺灣文化場域甫從禁制掙脫，隨即捲入全球消費系統的狹窄時空縫隙，野百合世代曾以某種「破」「空」敘事，試圖穿破臺灣文化底蘊的破與空，摸索臺灣劇場語彙的自主之路。不以成敗論英雄，

	生	或許來自邊緣的冷視，比叱吒高呼者清醒。
陳勁甫	東吳中文研究所博士生	論文題目：〈王夢鷗《燕市風沙錄》劇本研究〉 摘要：本文從王夢鷗的創作劇本切入，先探討其時代背景，次就史料方面，瞭解王氏對史料考證的專注與追求；最後，通過悲劇理論，詮釋《燕市風沙錄》劇本中之人物性格、情節與主題思想。希望透過本文，更全面地深究，王夢鷗漫長的學術生涯裡，於劇本創作領域上，精彩、耀眼的一面。
謝鴻文	SHOW影劇團藝術總監；虎尾科大講師	論文題目：偶的本體與詮釋——以偶偶偶劇團物品劇場系列作品為例 摘要：當代台灣兒童劇團中，偶偶偶劇團一如其名，不斷實驗創新各種形式的偶，豐富兒童劇的視野。在其諸多作品中，「物品劇場」系列如：《小木偶大冒險》、《紙要和你在一起》、《布可思議的世界》等，分別運用了生活中隨處可見的工具、紙、布等物品，運用巧思賦予這些物品成為偶，成為舞台上生命的角色。 由這些作品觀察偶的存在本體，透過哲學相關概念的理解，以及阿恩海姆有關視覺心理反應的論述，促使我們去思考物品的質性，如何進一步發展成為他物——另一個存在可見的實體，兒童的接受反應，完全印證想像的詮釋亦不是憑空而來，和物品本體是有因果聯繫的。

參、會議組織表

理事長 / 劉慧芬

總 召 / 沈惠如

主 席 / 徐亞湘

顧 問 / 胡耀恆、辜懷群、司徒芝萍

行政秘書 / 李胤賢

專案助理 / 陳伊婷

美術設計 / 陳發昀

網頁維護 / 簡毅

工作人員 / 王昕、尤冠捷、沈孟琳、林傳鈞、洪佩瑤、張世勳、

曾沛清、趙忻儀