

李哲宇 做為社會行動的劇場：台灣「民眾一劇場」的實踐軌跡（1980年代-2010年代）

陳瑞樺

博士論文摘要

侯惟嘉整理

女相聲研究

葉怡均

相聲是傳統的口語滑稽表演，它以說為主、以逗當先，凡是華人社會，無不喜聞樂見。然而演員多、研究者眾，卻從不曾自性別切入，探討女性在相聲行業裡的獨特境遇。本文首開先例探討「女相聲」，地域範圍以中國與台灣為限，研究範疇自1930年代女性加入相聲的行列開始。當時女演員在充滿男性的環境謀生，使用男性的腳本、模仿男性的表演，逗男性觀眾笑。直到1950年代男演員直指女性不適合說相聲，女演員才驚覺這個行業自始至終與自己扞格不入，並開始探索如何有別於男性，從「假小子」形象裡破繭而出、綻放女性獨特的風采，甚至出現為女性量身訂做的腳本，「女相聲」由是而起，又幾經起落。本文旨在探討女相聲的「概述——溯源、發展與組成」、「限制——內容、形式與環境」、「衝突——觀眾、同行與自我」、「覺醒——繼承、變革、創造」，筆者以相聲女演員的身分出發，透過訪談中國、台灣的男女相聲演員與研究者，真實呈現女相聲的甘苦；並蒐集、整理女相聲代表性作品，以作為未來女相聲創作與研究的依據。

「中華共同體」的想像與跨國形構——以《中華詩苑》（1955-1967）為觀察對象
梁鈞筌

1949年後，遷台的中華民國政府，因韓戰重獲美國的重視，開啟了輝煌時代。在地

緣政治與國際外交上，成為反共防線的核心、法理中國的代表；在文化與情感上，則牽繫著海內外華人的祖國想像，更擁有中華文化、文學的盟主地位。在此時代背景下誕生的《中華詩苑》（1955-1967），自創刊開始就積極經營海外市場與文人社群，廣納海內外詩人作品，在詩人創作與唱酬之間，聯合渡海文人、本省詩人、海外華人成為一個「中華共同體」。不但提供跨國的交流平台，更是一面重要稜鏡，可觀察到當時官方民族主義的政治、文化論述。本文以「想像的共同體」、「場域」與「離散」三個視角，分就《中華詩苑》所映射的「中華共同體」之想像與實務，進行研究。先闡述《中華詩苑》的發展流變、運作狀態，包含發行、改版、停刊的過程，再梳理共同體的政治論述——祖國與疆域、共同體的文化記憶——節慶與詩社活動、共同體的人民——從想像到實際的同胞，最後歸結與建構《中華詩苑》的時代意義。

臺靜農先生小說研究

賴柏霖

本文旨在探究臺靜農的小說創作，以及其前半生徘徊在文學、學術與政治之間的生命歷程。透過細讀臺靜農的文學表現與傳記資料，考察其小說特點，並關懷其前半生兼具個人實踐與社會實踐的難題與抉擇。結構上，按照臺靜農的小說歷程來分立章節，由「『自省』與『呈現』：兩種類型的鄉土小說」、「『革命』與『自我』：雙重見證的革命小說」到抗戰文學，並附上臺靜農前年表（1922-1949）與前期創作目錄（1922-

1949）。筆者試圖印證，臺靜農的小說皆是有所為而作，小說情節與創作情境往往相互指涉、密不可分。臺靜農的一生交織在傳統文化、學者的身分認同、左翼革命思潮、「感時憂國」的時代精神之間，回應時局的同時，也每每見證自我情感與思想，而有了自省型與呈現型的鄉土小說、見證型的革命小說，以及對講史傳統做出新變嘗試的《亡明講史》等獨具風格的珍貴創作。

紀弦及其詩學研究

陳燕玲

紀弦在台灣現代詩壇上，具有先鋒的重要地位。他的一生走過中國時期、台灣時期、美西時期三個階段，詩作題材多元、風格獨特，經歷與作品都甚為可觀。本文旨在探討紀弦的詩活動、詩論，以及詩作的精神意識與藝術表現，期待透過這些論述，建構屬於紀弦的詩學。本文共分8章：第1章緒論。第2章概述紀弦生平經歷、整理與釐清出版品。第3章討論紀弦在台灣領導的現代詩運動，包含創辦《現代詩》詩刊、組織「現代派」、建構「新現代主義」的論述。第4章分就紀弦的人生三階段，討論其提倡的詩論之發展脈絡與轉變。第5章分析紀弦的精神意識所在，歸納出其作品深具存在主義的精神、與個人主義的意識。第6章分析紀弦的藝術手法，包括語言結構與特色、布局與形式特徵、意象與象徵美學等。第7章綜觀紀弦對台灣詩壇的影響，將他的貢獻與因性格而產生的缺憾並列呈現，提供讀者省思重要詩人在特殊時代中的功與過。第8章為結論，除了總結各章重點，也就未來可行的研究空間提供建議。

台灣後解嚴前衛劇場美學：田啟元及其同代人

林乃文

崛起於解嚴前後的台灣小劇場，總被賦予政治抗議的意義，其美學性則很少被討論。筆者認為自1990年代後，有部分小劇場從政治前衛轉向美學前衛路線，試圖建立具有台灣主體性的劇場美學，而這種「美學自主」又與後解嚴的本土化思潮、主體意識抬頭有關，是富有後解嚴性格的前衛美學。本文旨在以劇場鬼才編導田啟元（1964-1996）的作品為輻輳點，探索田啟元及其同時代前衛劇場作者試圖建立的劇場美學特徵。第1章為緒論。第2、3章，探索前衛劇場語言與後解嚴時代語境的關係，發現敘事語言深刻反映後解嚴的眾聲喧嘩，成為一種複調語言。第4、5章，審視前衛劇場的身體表演風格及訓練方法，發現多數表演者傾向從身體當下所在探問真實；田啟元則依然保持其異質性，主張「朝向異己、永無止盡地在路上」。第6章凝視1990年代末前衛劇場的憂鬱，以蒙太奇拼貼等手法，將神話敘事的完整象徵碎片化。第7章為結論。藉由深入重讀田啟元及其同代人在後解嚴時期的作品，本文除了釐清小劇場行動走向何方，也同時尋找台灣現代劇場的自主美學，盼能裨益未來的劇場美學研究。

原住民兒童文學的建構與轉化——從《排灣族100個文本》出發

呂美琴

台灣南島民族語言、文化的多樣性為

世界所公認，卻因為政權不斷移轉，使原住民族到了21世紀就面臨語言、文化的存亡之際。筆者從日治時期採集的排灣族神話傳說故事《排灣族100個文本》出發，分析文本內容是否符合原住民兒童文學的特性，並能夠轉化成教學現場的教學主題及閱讀文本。第1章為緒論。第2章梳理原住民文學與原住民兒童文學的發展，原住民族的語言、文化在不同政權統治下的改變與傳承。第3章整理《排灣族100個文本》的採錄，包含主題內容與中譯本。第4章透過《排灣族100個文本》的故事情節與類型，對應原住民兒童文學的特性：兒童性、教育性、文學性、遊戲性，並因應原住民族的特殊性增列「文化性」。第5章以《排灣族100個文本》排灣族的文化祭儀呼應，看見排灣族的教養觀、生命觀、生態觀、性別意識等。第6章探討《排灣族100個文本》轉化為教學內容的可行性，除了族語、文化教材，更可延伸出其他文學樣態，例如：故事繪本、戲劇演出等，成為傳承語言、文化的工具之一。第7章為結論。

日治時期台灣小說底層女性研究

劉雅薇

日治時期特殊的時空背景與多重因素，使得隱藏在傳統秩序、權力制度當中的規訓力量，無所不在地壓迫社會中的個體，其中又以底層階級感受最為深刻。然而，漸興的文化運動與啟蒙思維，逐漸薰染各個階級，反抗之聲因而蔓延。本文揀擇底層女性作為視角，以台灣小說文本中個體意識的開展程度作為脈絡，期能發揮以邊緣叩問中心的力量。有的女性成為服膺規訓與信奉命運的噤

聲者，走向失語化的弱者悲劇；有的女性的意識逐漸萌發，於晦暗未明的間隙當中，進行框架之內的反動——畸變、朦朧、雄化的話語權。而部分女性因其社會與道德的邊緣身分、境況，雖外在行徑看似開放，實則侷限於男權中心的思維模式，然其仍以個體敘事與身體實踐，記錄其生命脈絡與社會意義。最後，在新文明與舊傳統交織之下，終於逐漸迎來「出走」的風氣，透過女聲吶喊與女身演繹，尋覓自我定位、探索身體權。筆者認為，底層相關議題從未消逝，本文研究仍有侷限，僅期盼長久被遮蔽的底層光芒得以展露。

重寫與對話：台灣新移民書寫之研究 (2004-2015)

張郢忻

1980年代，新移民議題在台灣浮上檯面；1990年代，更成為台灣社會關注的對象，且新移民研究的趨勢由巨觀轉向微觀；亦由「視其為弱勢」轉為「關注其優勢」。在此背景下，本文以書寫做為研究台灣新移民的一條路徑，試圖透過文本及訪談，勾勒新移民書寫的發展脈絡。研究範圍起於2004年，台灣第一份東南亞語文刊物《移工報：專門為在台工作的菲律賓人看的報紙》發刊；迄於2015年，新移民第二代陳又津出版《準台北人》。新移民身分書寫者的重寫策略包含以口述文本重寫影像敘事、以母國語言刊物連結母國社群，以及透過翻譯或異體中文與台灣社會對話。非新移民身分書寫者則可區分為實踐式書寫、家族書寫與小說式書寫，筆者援引縱橫政治視野下的對話觀，

指出各類書寫的目的與特色。並進而聚焦新移民書寫的兩大主題：一為新移民女性形象的再現，包括賢妻良母、瘋婦、棄婦與休夫等，指出新移民女性的家庭角色與困境，以及新移民在族群、背景條件各層面的異質性；二為新移民對「故鄉」的敘事，提出新移民在認同上的流動性與異質性。

戰後台灣現代主義文學論述

蕭安凱

本文旨在探討現代化意識形態對現代主義文學的影響，及現代主義文學在台灣文學史中的相關論述。由戰後台灣文學史長久的對立：鄉土派與現代派、本土派與（後）現代派談起。1950與1960年代，台灣服膺於西方文化思想，引介西方現代思潮進行創作。1970年代，由於國際地位危機，引發文學創作過於西化的質疑，台灣主體意識逐漸浮現。然而，由於美援的資本主義化過程造成台灣農村危機，導致1977年鄉土文學論戰的鄉土派將矛頭指向1970年代前的文學西化。1980年代，鄉土派／反鄉土派成為台灣意識／中國意識之爭，稍後，主張寫實主義的鄉土文學遭到主張「後現代」的創作者批評。1990年代，台灣屬於後現代或後殖民社會成為討論焦點，實際上是不同政治立場的文學／文化角力，是1980年代的台灣意識／中國意識論戰對立的延伸。作為後殖民國家，台灣對於現代的焦慮與渴望，影響日後對於文學現代化的兩極反應。由於歷史、政治、社會、文化的多重因素，承認現代或反對現代、承認本土或反對本土，也因此在台灣某些時期成為文化政治與國族政治間的隱喻關係。

清領時期台灣鳳山縣文學研究（1683-1895）

阮正霖

鳳山縣是清領時期南台灣族群文化最多元、文風最盛的地區，了解鳳山縣文學的發展歷程及其藝術表現，就無異於揭開清領時期南台灣文學樣貌的神秘面紗。本文從文學地理學與空間分析等角度觀照鳳山縣的文學，希望能為區域文學研究開拓不一樣的視野。本文共分7章：第1章為緒論。第2章為鳳山縣的歷史沿革及文學發展，分析文學進展與當地政治、社會、經濟、族群、教育等因素的密切關係。第3章為鳳山縣的口傳文學，題材包含漢人與原住民的神話、傳說與民間故事，呈現多元的文學取向。第4章為鳳山縣的詩歌，探討詩歌自中國移植、逐漸生根台灣的過程，並分析宦遊文人、在地文學家族的特色，與竹枝詞的內涵。第5章為鳳山縣的散文，透過探討公牘文、記敘文、抒情小品文、碑記文等不同屬性的體裁，討論社會現象與文人心理；亦揀選人物傳記，剖析被官方認可、褒揚的流寓人物或節烈婦女的立傳原因，與背後隱含的書寫策略與價值觀。第6章為鳳山縣的賦作，雖大多屬於空間、地景的描述，仍可掌握文人寄情於物、抒懷言志的心理轉折。第7章為結論。

1930年代台語流行歌的空間敘事研究

殷豪飛

本文以日治時期台語流行歌之空間敘事為分析文本，在多元空間層次的詮釋架構：身體空間、家族空間乃至於社會空間等，以

列斐伏爾的空間三元論為思考路徑，並融合身體空間與節奏理論予以分析，分別透過「身體空間與『花』的連結」、「身體空間的延伸：『閨房』的內、外之別」、「家族空間的日常：家、地方與日常生活的節奏」、「社會空間的轉變：現代性的空間形塑」等子題加以探討，藉以剖析傳統庶民文化過渡到具有商業性之大眾文化的台語流行歌，如何再現與實踐。在中國、日本、西方的影響下，以及殖民官方、知識分子與大眾之間的折衝中，這樣傳統性、現代性與殖民性的空間敘事，不論是變動下「傳統性」的空間敘事與節奏，以及被強調的現代性——包含了「自由戀愛」的性別空間、現代化的運輸與娛樂休憩活動所形成的「時空壓縮」，抑或是隱而不顯的「殖民空間」，皆一併封存於1930年代的台語流行歌裡。

客語與他語語言接觸後的轉化研究——以台灣客家創作型歌手之作品為例

游淑梅

在客家委員會積極推行的客家語言復甦項目裡，以創作流行歌手的成效最為顯著，因為音樂是最好的語言發音師及詮釋者。在各種音樂的強烈影響下，突變、異位的語言，頻繁地出現在客語的伸展台上。觀察客家歌手的創作詞句習慣，可以發現已經大量出現客語搭配他語的融合、創新，這樣的「新客家語言」伴隨音樂創作需求持續發酵。本文旨在以客家創作型歌手的作品，來探討客語與他語接觸後的轉化。分為「客語與他語的轉換發展」、「客語與他語的歸納探討」、「創作型歌手的語言與音樂探析」

等主題，並透過「客語詞曲創作市場用語問卷」深入訪查，以量化數據呈現調查結果。探討的議題包含：一、創作者組合式的客家音樂裡，他語的介入對客語有何影響？二、客委會積極介入輔導，國內外客家創作者是否都對客語產生認同感？三、創作者思維是把歌唱好而不是把客語說好，這樣的創作方式，能否被大眾接受？四、不會說客家話卻會唱客家歌，是否真能了解客語意涵？五、如何看待新舊語言在融合、轉化及創新後，所得到的結果？

台灣五路、武財神信仰與神話敘事——以雲林縣北港武德宮為主

陳晶芬

本文以雲林縣北港武德宮五路財神開基祖廟為主要考察對象，研究台灣五路財神天官武財神信仰的神話傳說及其敘事，透過歷史文獻、實地田野調查等方法，凸顯信眾在追求財富的同時，也響應天官武財神以利行義的道德精神與感召。首先，探討五路財神信仰的產生背景與發展，及其所具備的祈財、賜福特質。其次，剖析北港武德宮武財神與新港東興廟池府王爺之間的關係、深入探究池府王爺如何成為武財神趙公明挺身濟世助人的引薦官的歷史淵源，並且考察武財神信仰在節慶和千秋誕辰中與信眾同歡共樂的儀式活動、神祇的靈驗事蹟和信眾的口頭傳述，以及五路武財神的神話傳說。從文本、口傳和情感基調，重點分析祈財與補財的求財儀式與感應事蹟敘事。最後，總結五路財神信仰對本土民間信仰、民俗文化發展、當代宗教慶典「常與非常」、「變與不變」等面向的影響。

拱樂社歌仔戲劇本中反映的女性形象與台灣社會

蔡啟仲

拱樂社歌仔戲劇團1946年成立於雲林麥寮拱範宮，創辦人陳澄三開創歌仔戲劇本寫作，一時轟動全台，拱樂社王國橫跨1940至1960年代，寫下內台歌仔戲、電影歌仔戲、歌仔戲劇本、錄音團等的輝煌歷史。本文從劇本的角度研究拱樂社，茲以傳藝中心出版的《傳統戲劇輯錄·歌仔戲卷·拱樂社劇本》為底本，探討劇本中所反映出的女性形象與台灣社會。由於拱樂社善加利用當時社會情況入劇，以吸引觀眾群，因此筆者將86齣劇本中與旦角相關的劇情逐條列出、分析比較，藉由劇本探索當時台灣的生命樣貌。「旦角女性形象」通常具有教化、勸諭的作用，也影響女性被賦予的社會期待。筆者歸納出13個當時代表性的女性形象，並概括成3類，分別是：正面、堅強悲憫、平順。這些女性形象，反映當時台灣社會型態的矛盾、與婚姻的現實，更反映出人心渴望在平順中追求圓滿的美感。

明鄭台灣漢詩離散經驗研究

劉兆恩

本文旨在從明鄭台灣文人詩作中，討論這群具有離散經驗的創作者們，如何看待、面對台灣這個處處與中原經驗迥異之邊陲地帶。筆者認為，明鄭台灣漢詩的離散經驗，並不僅限於中國傳統亂離詩所涵攝的逃亡心境，更有其他與異地文化接觸而產生的心緒。由此，筆者跳脫中國亂離詩的視野，

僅借用「離散」此一概念來描述明鄭時期的漢詩。本文將明鄭時期台灣遺民詩作中的離散經驗分成四大類型來加以討論：流離他方的無奈、民族文化的連結與確認、故鄉母土的追戀、異地的交涉。為了回應上述問題，筆者由歷史淵源說起，從中解讀明鄭移民的心靈、文化、社會活動，察覺交錯縱橫的歷史、民族、地理因素，造就了極為複雜、多元的認同面向，與主體的心態轉變。從他鄉到故鄉，離散者終將轉過身來投入接納地的懷抱，而這正是海島台灣的移民／遺民接納史。唯有藉由離散論述的視野來討論這些詩作，方能撥開過往「遺民論」的既定印象，還給明鄭遺民更豐富的形象。

愛的「污托邦」：重讀男同性情欲小說

蔡孟哲

本文使用「愛的污托邦」這個具多重時空意涵的概念，來表徵「癖」的病理模式、「窺」的道德模式，以及著重探討的「愛」的關係模式3種模式的同性戀認識論。藉由當代小說書寫及論述材料，作為一種表意實踐與情感再現的歷史論述載體，分析同性戀認識論的歷史系譜及關係性，並選擇對於同性戀認識論產生重大影響的兩個面向——婚姻與家庭、愛滋與性藥派對之代表性作品為研究對象，進而思索一種改變現狀、想像另類未來的方案，一項能夠融合自我照顧、合作互助與共生互存的生存策略。在小說內部層次，關注主體的形構過程與角色之間的關係連結；而在小說外部的社會面向，特定同性戀仍持續被視為怪物異形。因此，筆者站在關係主體的位置來設想我們如何共同生

活在「愛的污托邦」之中，這個集合體的想像不是以身分認同導向訴求公民權利或普世人權的「共同體」，而是在關係的變動狀態中持續想方設法謀生存活的「共生體」。如何設想一個保有甚大差異卻仍能共生互存的世界，是現下亟需探究的政治計畫與倫理關懷。

做為社會行動的劇場：台灣「民眾一劇場」的實踐軌跡（1980年代-2010年代）

李哲宇

本文旨在回應以下課題：劇場如何成為一種向社會賦權的行動？這樣的行動是由怎樣的社會想像所支撐？它有著什麼樣的樣態，又引發什麼樣的社會賦權效應？本文的第一部分，筆者將歷史化與社會化地考察1980年代與1990年代小劇場運動的論述與實踐，據此掌握劇場工作者從事與告別小劇場運動背後的社會想像，進而釐清「民眾一劇場」持續以社會改造為指向從事劇場實踐的原因——左翼文藝運動是「民眾一劇場」開展實踐的重要參照，也是它們迄今仍接續的美學運動傳統。第二部分，則分別透過「身體氣象館」、「差事劇團」與「海筆子」在2000年至2016年期間的前衛戲劇、民眾戲劇與帳篷劇等實踐，探討他們如何在左翼文藝社會性課題影響下發展社會行動。在此基礎上，論證出劇場社會行動的3種行動樣態：身體行動、文化行動與直接行動，且辨識這3種行動樣態的社會賦權效應，由此回答劇場如何成為一種向社會賦權的行動，並考察它們對左翼文藝運動的接續與轉化。