

以「身體文化」之名

—華人世界第一所戲劇博士班

二〇〇三年招生

W. 011-55

In the Name of Body Culture

- Recruitment for Chinese Community's First Theatre Doctorate Programme

于善祿

Stanley Yu

國立台北藝術大學戲劇學系專任講師

在累積了二十年的戲劇教學資源之後，國立台北藝術大學（原為國立藝術學院，二〇〇一年八月一日改名，以下簡稱北藝大）戲劇系終於將在二〇〇三年九月起，招收第一屆的戲劇博士班學生，名額經教育部審核通過之後，只有三名，競爭勢必非常激烈！

從一九八二年創系以來，北藝大戲劇系所培養的戲劇撰述、編創、表演、導演、設計、製作人才，幾乎撐起目前台灣劇場界的半邊天，並和台灣現代劇場過去二十年的發展息息相關。同時之間，為了提昇戲劇專業教育的品質，戲劇系在一九九〇年創立了國內第一個戲劇碩士班，對於戲劇理論與劇本創作提供更高一層的研究空間；在一九九四年創立劇場藝術研究所，加強導演與表演的鑽研與實作；一九九六年，則將舞台、燈光、服裝等設計資源分出，成立劇場設計系，戲劇系則加強理論、編創、表演、導演的訓練。自從二〇〇一年由學院改名大學之後，北藝大積極地規劃整合了許多研究計畫，欲一改外界對於該校歷來側重展演、創作的印象，戲劇博士班的成立一方面符合該校內部體質的轉型，另一方面也扣緊台灣戲劇發展的脈絡，亦即從一九八〇年代的大量實務創作人才的培養，到一九九〇年代出現越來越多的藝術總監與劇場行政人才，下一步應該就是進入到二十一世紀的戲劇學術研究人才的培養。

這所堪稱是華人世界裡的第一所戲劇博士班，事實上還背負著幾個極具指標性的使命感。首先是以「身體文化」做為該博士班主要的發展方向，從「戲劇」與「劇場」，到「表演藝術」，再到「身體文化」，這其實也代表著戲劇美學研究的觀念轉進脈絡，越來越突顯「人」做為戲劇創作主體的位置。看似將纏繞在「戲如人生，人生如戲」外的政治、社會、經濟因素逐一剷除，但事實上為了要標誌「人」的主體位置，或者說要測繪一幅含納百川的身體地圖，仍需要透過各種文藝批評理論與社會人文科學方法論的交互文本（除劇場藝術本身的研究方法和理論之外，參照社會學、人類學、精神分析、城市與表演、生態觀察、女性主義、後殖民主義、後結構主義、文化研究等各領域的論述和方法），才能夠從更多角度地形塑出屬於我們的「身體文化」，而非只是另一個歐美風格的戲劇博士班的複製品。

其次，則是站在這個基礎點上，建構「亞太戲劇網絡」。在世界文明發展史中，過去數百年來，「亞太」這個疆域一直是被觀看的、被幻想的、被神話的，這當然也包括了戲劇領域的研究成果。近幾年，「亞太」在全球化的浪潮下，儼然成了二十一世紀的文化研究新寵兒。事實上，亞太戲劇文化傳統在世界戲劇史的發展中，有著不亞於古希臘、羅馬的戲劇根源，如中國、印度、日本等，也都是擁有長遠戲劇歷史的文化區

域。北藝大的戲劇博士班基於亞太文化圈的一份子，亟欲透過學術暨展演交流（如邀請國內外學者來台演講、講學或從事短期研究）、國際學術研討會的舉辦、學術刊物的出版、田野調查等方式，與泛亞太地區的表演藝術界建立「亞太戲劇網絡」，同時，與世界其他地區的戲劇界維持具體而積極的展演、教學、研究關係。

就目前的師資結構而言，有習自美國加州柏克萊大學的賴聲川和東岸紐約大學的鍾明德，也有留學法國巴黎的邱坤良和林國源，另外還有留學日本八、九年的林子立，中國傳統戲曲的研究師資則有陳芳英，而在表導演的師資另有姚海星、馬汀尼、陳玲玲，設計方面則有陳婉麗和楊其文；除了既有的專任師資，該博士班最吸引人的應該還是配合不同專案計畫或特案邀聘的師資，目前正在接洽西藏戲劇文化及劇場人類學方面的權威師資，對於有著長久傳統的表演體系或身體文化與其他古國文明，也不排除有計畫地引介到國內來。

該博士班的招生流程大致為：二〇〇三年二月發售簡章，三月報名，五月初考試，五月底放榜。有意報考的人士也許要提早準備，因為該博士班招生委員會特地提供了一份入學考試的參考書目，共計二十本，羅列如後：

一、外國劇場書目

1. Artaud, Antonin (1958). *The Theatre and Its Double*. New York: Grove Press. (安托南·阿爾托著，桂裕芳譯。殘酷戲劇：戲劇及其重影。北京：中國戲劇出版社。)
2. Brecht, Bertolt (1964). *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic* (John Willett, Ed. and Trans.). New York: Hill and Wang. (貝·布萊希特著。布萊希特論戲劇。北京：中國戲劇出版社。)
3. Burger, Peter (1984). *Theory of the Avant-Garde* (Michael Shaw, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press. (培德·布爾格著，蔡佩君、徐明松譯〔1998〕。前衛藝術理論。台

北：時報。)

4. Esslin, Martin (1961). *The Theatre of the Absurd*. New York: Penguin Books.
5. Grimes, Ronald L. (Ed.) (1995). *Readings in Ritual Studies*. New Jersey: Prentice Hall.
6. Schechner, Richard, & Willa Appel (Ed.) (1990). *By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Szondi, Peter (1987). *Theory of the Modern Drama* (Michael Hays, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
8. Stanislavski, Konstantin (1967). *An Actor Prepares*. New York: Theatre Arts Book.
9. Turner, Victor (1988). *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ Publications.
10. Wolford, Liza, & Richard Schechner (1997). *Grotowski Sourcebook*. London: Routledge.

二、中國劇場書目

1. 任二北 (1984)。唐戲弄。上海：上海古籍。(台北〔1985〕：里仁)。
2. 錢南揚 (2000)。戲文概論。台北：里仁。
3. 曾永義 (1992)。參軍戲與元雜劇。台北：聯經。
4. 王安祈 (1986)。明代傳奇之劇場及其藝術。台北：學生。
5. Mackerras, Colin (1988). *Rise of the Peking Opera 1770-1870*. Oxford University Press.
6. 邱坤良 (1992)。日治時期台灣戲劇之研究。台北：自立。
7. 葛一虹主編 (1990)。中國話劇通史。北京：文化藝術出版社。
8. 鍾明德 (1999)。台灣小劇場運動史。台北：揚智。
9. 中外文學編輯部 (1976)。中國古典文學論叢。冊二及冊四，戲劇之部。台北：中外文學。
10. 葉長海 (1993)。中國戲劇學史稿。台北：駱駝。■