

文學性與劇場性的密恰： 戲劇及劇場領域的深度挑戰

汪詩珮*

國科會「藝術學門」本質即為深具跨領域特性的學門：學門分屬八個次領域：音樂、美術、舞蹈、戲劇及劇場、機械與電子影／音像、環境藝術與設計、藝術行政與管理及博物館學、藝術教育；簡言之，包納視覺藝術、表演藝術、設計藝術與藝術教育之研究。近三年《人文與社會科學簡訊》中，關於藝術學門主題趨勢與回顧的文章，涵蓋音樂領域：楊建章〈全球音樂史的寫作難題與臺灣的回應〉(25 卷 2 期，2024)、王櫻芬〈歷史錄音研究的新動向〉(27 卷 1 期，2025)；設計領域：陳建雄〈科技發展如何影響設計研究趨勢之變化〉(25 卷 2 期，2024)、陳建雄與王思如〈設計的跨領域創新與交流〉(26 卷 3 期，2025)；藝術史領域：林聖智〈地域與全球的對話：近二十年藝術史的跨領域研究〉(24 卷 4 期，2023)、謝佳娟〈藝術史教學場域之挑戰與因應〉(25 卷 2 期，2024)；以及由前任召集人劉瑞琪所策劃「藝術學學門專題計畫研究成果發表會」之系列文章(26 卷 1 期，2024)。本文以藝術學門之「戲劇及劇場」次領域為範疇，簡要勾勒領域內的研究概況、近年趨勢、反思與挑戰。

一、領域分布、趨勢與反思

臺灣的戲劇及劇場研究，長期扎根於各大學中文系與外文系。戲曲之於中國文學雖為小眾，自鄭騫先生深化元雜劇版本研究評述，張敬先生開拓明傳奇排場研究，至曾永義先生全面開拓戲曲史與戲曲文學研究領地，奠定戲曲於中國文學領域內地位，逐步發展成熟，各項研究議題蔚為大觀。戲劇之於外國文學，實為跨越時代、地域、國族之重要文體，自希臘羅馬時期、中古時期、文藝復興以降，至現代寫實主義、存在主義及當代諸項文學理論及實踐，皆可與戲劇史和劇本文學相互印證。前輩學者如朱立民先生、顏元叔先生、胡耀恆先

* 國立臺灣大學中國文學系暨研究所教授、人文處藝術學門共同召集人

生、彭鏡禧先生等，致力於西方戲劇如莎士比亞之研究，亦投入翻譯、專書論述、戲劇行政或創作，深刻影響臺灣西洋戲劇人才之培育。此外，自上世紀五零年代起，國內陸續成立戲劇相關科系，包括臺灣藝術大學（前身國立藝術專科學校，1955）、文化大學戲劇系（1963）、臺北藝術大學（前身國立藝術學院，1982）、成功大學藝術研究所（1994）、臺大戲劇研究所／系（1995）、中山大學劇場藝術系（2003）、臺南大學戲劇研究所／系（2003）、臺師大表演藝術研究所（2005），逐步建構、發展出學院內的「戲劇及劇場專業科系群」，前輩學者如李曼瑰先生、姚一葦先生、黃美序先生，於戲劇史及戲劇文學研究外，亦關注臺灣自身戲劇的理論實踐，導入劇本創作、表導演及舞臺藝術的製作與研究。學院之內，多定期舉辦主題性的國際學術研討會；學院之外，諸如中華戲劇學會、臺灣戲劇暨表演產業研究學會、臺灣莎士比亞學會等組織亦定期舉辦研討活動。由是，中文系、外文系、戲劇系、臺灣文學系所以及相關學會共同交織、促成「戲劇及劇場領域」的學術生態圈。

據此，戲劇及劇場研究於國科會學門內的分布，不僅限於藝術學門，也同時跨度文學一、文學二、甚至傳播學門。根據近三年執行計畫之題目觀察，近年研究趨勢大致如下：（一）**域外視角的觀察、比較與剖析，已為重要的參照點**，包括：殖民地視角下的西方／日本戲劇在臺灣（兼及大東亞時期朝鮮之參照）、後殖民視角下的（東南亞）移工劇場、近代英國與歐洲對中國戲曲的理解、翻譯與傳播，乃至當代臺灣歌仔戲於新加坡及馬來西亞的展演、東南亞（新加坡、泰國）的多語戲劇及戲曲的展演與傳播、京劇在日本的演出與傳播等主題。此類「域外視角」的研究初衷，重視自身主體性與他者的思索對照，從問題意識的萌生，不同文化間的轉譯、傳播與接受，至異質元素的內化與再生等發展課題，透過相異觀點的深入剖析，「他山之玉」遂成為回眸自身的重層探索。（二）**以莎士比亞為主題之研究依然蔚為大宗**。此或因「臺灣莎士比亞學會」的積極推動，也代表莎氏研究長期居於英美／西方戲劇之經典地位，影響其在東亞及臺灣的創作與研究熱度。相關主題涵蓋莎劇的版本、翻譯、評論、思想性、政治性、物質性、比較戲劇、改編演出、臺日韓傳播環流等。依此趨勢看來，莎劇研究在臺灣的顯學地位於未來數年仍難撼動。（三）**牽涉表導演、劇場性與戲劇史的梳理與再探**。此類研究跨度甚廣，涵蓋中國戲劇、臺灣戲劇、西方戲劇領域，議題包括：當代的臺灣歌舞劇析論、臺灣小劇場展演之理論建構、中國導演的劇場實驗與省思、英國國家劇院演出論述、英歐劇場的前衛導演及實驗室研究；上溯民國時期上海地區話劇及劇場議題的再探，再至中國戲曲不同文本（選本、折子戲、曲集、清宮戲）所蘊含的潛在表演議題、戲曲服裝與舞臺

等面向。這類研究於文本分析之外，需涉及表演、導演、戲劇性及劇場空間等視角脈絡，試圖從實踐層面勾勒理論性。

本文目的為思索領域內整體趨勢，故僅簡要概括如上，另如關於「個別」文本、作家、劇場表現等主題，繽紛多彩，不及一一道出。回顧前文提及「科系／學門背景」，不難發現：戲劇及劇場領域的研究光譜，多偏向「戲劇文學性」或「劇場藝術性」之兩端，兩者兼顧且深入之研究相對較少。這個現象其實相當弔詭，因為在戲劇系風起雲湧成立之前，前輩學者多致力於消弭文學與劇場之隔閡，從文學研究到表演藝術、創作劇本，奮力深掘「文學的表演性」與「劇場的文學性」，既促進中國戲曲與西方戲劇表演藝術的交流對話，亦驅動臺灣劇場的現代性與主體性；其中最典型的代表人物即為俞大綱先生與姚一葦先生，兩人皆為六、七零年代臺灣表演藝術界現代化的重要推手。¹然而，當戲劇專業科系陸續成立、茁壯後，一方面帶動領域內屬於「當代的」、「劇場的」研究；另一方面，卻似乎逐漸放下「古典的」、「文學的」、「文獻的」、「歷史的」研究，形成研究趨勢的轉移。由此觀之，於「戲劇專業科系」內的教學與學術，對古典作品、戲曲藝術、文學文化脈絡的熱情漸散；而「文學科系」內的教學與學術，受限於學門內的單一文類，於開展當代性與劇場性方向，亦有其難度。如此一來，前輩們開啟的「中外文學／劇場」對話空間，反因「走向專業性」而趨於「門戶性」，中國戲曲、西方戲劇、臺灣戲劇三面向彼此所築的「壁壘」似乎較「交流」更分明。這不禁使我們反思戲劇領域的研究場域、教學視域、人才培育面向，應如何構築地基、開放胸襟、彼此交融，使文學性與劇場性真正從扎根走向伸展，讓古今、中外、地域、理論、實踐的界線藩籬能徹底跨越。既然研究往往引領教學，大膽想像，透過精心策劃的跨域工作坊或主題論壇的深度交流對話，或許是密恰文學與劇場的可能之一。如何將兼具跨域性、開放性、合作性的眼光，經由研究帶到教學現場，傳遞予有志於此的學生，是我們這一代學者們的功課。

二、他山之玉

此處以筆者較為熟悉的中國戲曲領域為舉隅，介紹一位當代韓國中國戲曲學者為代表：韓國漢陽大學榮譽教授吳秀卿先生，其優遊於古典戲曲文本研究

¹ 參見王安祈（2009），〈俞大綱對臺灣戲曲現代化的影響〉，《紀念俞大綱先生百歲誕辰戲曲學術研討會論文集》，臺北：國立臺北藝術大學、宜蘭：國立傳統藝術中心，頁 3-29。王友輝（2012），〈姚一葦研究綜論〉，《姚一葦》，《臺灣現當代作家研究資料彙編 21》，臺南：國立臺灣文學館，頁 71-83。

與當代戲曲田野調查，同時積極參與當代韓國劇場實踐，熱心於推廣域外戲劇翻譯與傳播，並組織領導韓國戲劇界之對外交流。

吳秀卿先生於中國戲曲領域的重要成就，是發現、分析韓國奎章閣本《五倫全備記》，引發學界對明中葉「南戲與傳奇」分野、界定、傳播之討論。她將中國戲曲領域開山之作王國維《宋元戲曲史》譯為韓文，開拓韓國學界研究教學之能量。除外，吳先生以戲曲研究者身分，多年來參與韓國劇場實踐，擔任戲劇構作(dramaturg)與譯者，長期翻譯古典戲曲、當代中國及臺灣戲劇劇本，促成「中國戲劇朗讀」演出項目。因其深度推廣，大量中國古典戲曲與現代中文戲劇作品在韓國改編演出，引發迴響。吳先生近年最重要的參與實踐，乃韓國國立劇團製作、知名導演高宣雄執導，改編元雜劇《趙氏孤兒》的韓國舞臺劇《趙氏孤兒·復仇的種子》。²

韓國版《趙氏孤兒》改編與演出涉及的議題涵蓋：古典文本如何於當代展演、古代中國思想如何於當代韓國詮釋、文學性與劇場性轉譯之挑戰、導演如何將文字意義深化再現；這些議題正是前述所言，「文學性」與「劇場性」必須深度交流對話的場域。作為學者，吳先生理解中國古典戲曲與韓國當代戲劇之差異，她從儒家思想與復仇觀念出發，協助導演理解《趙氏孤兒》情節結構的基礎，促使導演思索古今相通的欲望、權力、戰爭與人性，以立基於元雜劇的復仇主題，深化場上的戲劇衝突，注入當代人的情思——復仇的代價與結局的反省。值得借鑑之處，是韓國導演、演員對元雜劇的認真解讀，使他們並未以「改換、顛覆、反轉」的策略改編，而是透過深入理解以「重現」故事，使元雜劇的情節調度顯得合情合理，再於文本縫隙處發展創意，容納屬於韓國民族性的詮釋。因此，透過專業學者的譯介，韓國版《趙氏孤兒》的創意事實上來自於對原著(文本、時代、思想)的尊重、理解與欣賞，重現「古代史實為當代史」，使經典自身成為創造性的源頭。

由吳先生帶領的「中國戲劇朗讀活動」與「韓國中國戲劇叢書」(近年也納入臺灣劇作家及劇本系列)，結合一批中國戲曲／戲劇專業學者、劇評家與優秀導演，合作翻譯、讀劇、出版，進而促成部分劇本在韓國的正式演出。此一「域外」譯介與傳播徑路，擴張韓國戲劇界的知識領域，從而培養導演、觀眾與年輕學者對中國／臺灣戲劇的認識與興趣。此亦回應前文所述，透過文學研究場域與劇場實踐的積極交流，貫通「學界的實務性」與「劇場界的論述性」，使閱讀、

² 參見吳秀卿(2017年7月)，〈二十一世紀在韓國舞臺上的《趙氏孤兒》——中國古典戲劇的當代化與在地化〉，《戲劇研究》20期，頁103-133。

翻譯、實驗、製作，每個環節都緊扣文學性和劇場性的對話，將域外元素植於本國戲劇土壤內，綻放奇花異香。³

由吳先生發起，韓國學者李昌淑先生、金遇錫先生開辦的「中國戲曲讀書會」，自 2017 年啟動，每週五下午於線上研讀討論中國戲曲劇本，此一共讀、激盪的副產品，為系列翻譯校注的專書。⁴ 此亦回應前文所述，文獻考證與文本研究相互貫通，形成討論與辯證的根基。這般深具主題、群策群力的長期學術論壇，更帶有研究能量；臺北藝術大學多年來持續關注、舉辦的「東亞大眾戲劇國際學術研討會」亦是如此。

三、結語

回歸本文開頭，戲劇及劇場領域的發展與成熟，與「戲劇專業科系」的創建息息相關；然而，當戲劇系與文學系的分立趨於兩端，似乎又為文學與劇场的研究分工帶來無形之藩籬。正因戲劇及劇場研究自身的高度跨域性，學界應致力於打破語言、國界、地域、理論、實踐的壁壘，開發多元的交流機制與對話方式，並大幅擴張與文學、音樂、舞蹈、視覺藝術領域的激盪。本文取經於他山之玉，以預示本領域於研究、教學、社會實踐層次的深度挑戰與重大期許。

³ 臺灣大學戲劇系研究生刊物《劇說戲言》將刊出《趙氏孤兒》觀劇專輯系列文章，本文介紹參考孔令妃採訪、吳秀卿口述修訂之專文（forthcoming）。

⁴ 相關資訊得於 2025 年 12 月 19 日下午於臺灣大學中文系舉辦，吳秀卿先生主持，李昌淑先生、金遇錫先生主講之「韓國的中國戲劇研究工作坊」。