

Embodiment and the Visual: Theater, Cinema, and Beyond

視界、跨界、境界

劇場與電影之研究展望暨
張靄珠教授榮退學術研討會

Conference in Honor of the Retirement of
Professor Ivy I-chu Chang

**視界、跨界、境界
劇場與電影之研究展望
暨張靄珠教授榮退學術研討會**

Embodiment and the Visual: Theater, Cinema, and Beyond

時 間 | 2021年6月24日上午9:30

地 點 | 線上研討會

主辦單位 | 國立陽明交通大學電影研究中心 外國語文學系

協辦單位 | 科技部人文社會科學研究中心

活動網址 | <https://nycuseminar.wixsite.com/2021s>

目錄

緣起與會議說明	03
大會組織	04
大會議程	05
論文摘要	07

緣起與會議說明

現代電影和戲劇的發展可說是海納百川，不斷啟發文化想像與社會實踐的動能：從日常生活美學到身心靈修練；從身/聲/形之演繹到形而上之探索；從身份認同的跨界操演到穿越時空的後人類科幻之旅；從在地文化生產到全球化製作之踐履；從歷史編撰學到跨媒材、跨域實踐...。本研討會邀請電影研究和戲劇研究的專家學者，對電影、戲劇，以及兩者之間的跨媒材、跨域實驗進行「視界、跨界、境界」的探討，以期拓展電影研究和戲劇研究更多的可能性，激發更豐沛的學術能量。

大會組織

籌備委員會與工作小組

林建國 國立陽明交通大學 副教授暨電影研究中心主任

包德樂 國立陽明交通大學 教授

李家沂 國立陽明交通大學 副教授

李惠能 國立陽明交通大學 研究生

蘇柔瑄 國立陽明交通大學 研究生

林妍希 國立陽明交通大學 研究生

白文怡 國立陽明交通大學 研究生

游詩晴 國立陽明交通大學 研究生

楊貽凌 國立陽明交通大學 研究生

林蕙心 國立陽明交通大學 研究生

黃元欣 國立陽明交通大學 研究生

大會議程

- 9:10 - 9:30 線上報到
- 9:30 - 9:45 開幕致詞 | 王文基 (國立陽明交通大學科技與社會研究所特聘教授暨人社院院長)
周英雄 (國立陽明交通大學外國語文學系 榮譽退休教授)
- 9:45 - 10:20 主題演講 | 張靄珠 (國立陽明交通大學外國語文學系 教授)
二十一世紀後人類劇场的政治及美學
- 10:20 - 10:30 茶敘
- 10:30 - 12:00 場次一
- 主持人 | 柯瑋妮 Whitney C. Dilley (世新大學英語學系 教授)
- 包德樂 Dean A. Brink (國立陽明交通大學外國語文學系 教授)
Categorical Conceits and Critical Spaces of Mediation in Contemporary Science Fiction
- 黃仕宜 (國立清華大學外國語文學系 副教授)
Kill to Claim a Clan: Painful Border Crossing in Cherrie Moraga's *The Hungry Woman: The Mexican Medea*
- 曾佳婕 (臺北醫學大學語言中心 副教授)
Memory in 21st Century Anglophone Novels
- 12:00 - 1:20 午餐
- 1:30 - 3:00 場次二
- 主持人 | 廖咸浩 (國立臺灣大學外國語文學系 特聘教授暨人文社會高等研究院院長)

張小虹（國立臺灣大學外國語文學系 特聘教授）
耳朵在他方：《聶隱娘》與畫外音

孫松榮（國立臺北藝術大學藝術跨域研究所 教授
暨電影創作學系代理系主任）
台灣電影2.0：從歷史編撰學到跨域實踐

謝世宗（國立清華大學台灣文學研究所 教授）
侯孝賢及其外：抒情傳統的全球與在地

3:00 - 3:20 茶敘

3:20 - 4:50 場次三

主持人 | 陳雅萍（國立臺北藝術大學舞蹈研究所 副教授
暨台灣舞蹈研究學會理事長）

鍾明德（國立臺北藝術大學戲劇學系 教授暨戲劇學院院長）
論羅朗的美食之道：只要毫無保留地付出自己

蘇子中（國立臺灣師範大學英語學系 優聘教授）
晚期風格與史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」

翁素涵（國立臺北大學應用外語學系 助理教授）
台灣廟會民俗藝陣陽剛精神的衍繹

4:50 - 5:10 總結 | 劉紀蕙（國立陽明交通大學社會與文化研究所 講座教授
暨台聯大「文化研究國際中心」與「亞際文化研究國際學程」主任）

5:10 - 5:20 閉幕致詞 | 林建國（國立陽明交通大學外國語文學系 副教授
暨電影研究中心主任）

論文摘要

主題演講：二十一世紀後人類劇场的政治及美學

張靄珠

(國立陽明交通大學外國語文學系 教授)

本論文聚焦於美國的後人類劇場，從後人類主義的角度探索虛擬實境和多媒體科技為戲劇展演的挑戰與衝擊。本論文將從幾個方向來探討劇作，研究劇場工作者（一）藉由多媒體、虛擬科技以及網路科技，連結演員的真實現身／聲與劇場或網路的虛擬實境，戲耍劇中角色或觀眾多重虛擬與真實的身分認同（二）表演藝術家如何藉由人體和機器、媒體科技、網路科技的連結，展演人機合體 (cyborg)、以及資訊身體 (data body)；探索人體如何藉由機器與科技來延伸、增能 (empowerment)、或監控（三）人體如何經由機器與科技去畛域化 (deterritorialization) 或再畛域化 (re-territorialization)，解構或重塑身體的文化符碼 (de-signify or re-signify body)；而在表演者和觀眾「變成機體人」 (becoming cyborg) 的共生、複合、變異過程中，又如何於虛擬實境、真實城市空間、人類身體和媒體科技的交界形成社會轉化。

張靄珠：紐約大學戲劇博士，現為國立陽明交通大學外國語文學系教授。曾任該校電影中心主任、副教務長、主任秘書。主要研究領域為性別研究、全球化理論、電影及戲劇。曾出版中英文學術專書《全球化時空、身體、記憶：台灣新電影及其影響》以及 *Taiwan Cinema, Memory, and Modernity* (Palgrave Macmillan, 2019); *Queer Performativity and Performance* (Bookman Books, 2003) 以及 *Remapping Memories and Public Space: Taiwan's Theater of Action in the Opposition Movement and Social Movements, from 1986 to 1997* (Bookman Books, 1998)。另有中英文期刊論文多篇，見於國內外重要期刊。作者亦是一位作家，曾獲多項全國重要文學獎項，並出版長、中、短篇小說、劇本、詩及散文。

場次一

Categorical Conceits and Critical Spaces of Mediation in Contemporary Science Fiction

包德樂 Dean A. Brink

(國立陽明交通大學外國語文學系 教授)

This paper argues that just as there is renewed global political tensions that pit democracy against various forms of autocracy, this historically defining conflict of our era not only is beckons us to respond to challenges to democracy posed by the PRC or Trump's insurrection (to take the currently most recent challenges), but constitute an ongoing theme in the mediation of the culture wars in the US and postcolonial Britain, the source of most of the science fiction films and TV series that I will discuss. It is easy to find parallels with contemporary political events and to second-guess the intentions evident among producers, writers, directors, actors, and editors of a film or TV episode, but it is difficult to establish a modicum of objectivity as a basis for critical engagement. By turning to Alain Badiou's late-period emphasis on deconstructing how categorical thinking should be brought down closer to a inter-objective and inter-subjective immanence not simply predisposed to transcendence, but forming an ethically situated relational continuum that is instantiated at some critical site (depending on our critical focus). Thus, following Badiou, the names we apply *lose* their force and complicated webs of relations glossed over by glib associations and identifications (such as the prominence of racializing absolutes such as "white" and "black" and "yellow") lend themselves to the production of autocracies supported to some extent by populism with fascist characteristics. One sees this in Trump's term and Xi Jinping's PRC, but many other examples and situations must be entertained. Works discussed range from the *Star Trek* franchise to *Westworld*, *Black Mirror*, *Philip K. Dick's Electric Dreams*, and *The Handmaid's Tale*.

About the Presenter:

Dean Anthony Brink is Professor in the Department of Foreign Languages and Literatures at National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan. Recent publications include: *Poetics and Justice in America, Japan, and Taiwan: Configuring Change and Entitlement*. Lanham, Maryland: Lexington Books, An imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2021 (in press); *Philosophy of Science and The Kyoto School: An Introduction to Nishida Kitarō, Tanabe Hajime and Tosaka Jun*. (An Introduction to World Philosophies). London: Bloomsbury, 2021 (in press); *Japanese Poetry and Its Publics: From Colonial Taiwan to Fukushima*. London: Routledge, 2018; “Rewilding and Neoliberal Territorialities after the Anthropocene: Cybernetic Modeling of the Oriental Stork as Critique,” in *Environmental Ethics: Cross-cultural Explorations*, ed. by Monika Kirloskar-Steinbach and Madalina Diaconu. Freiburg/Munich: Karl Alber Verlag, 2020.

Kill to Claim a Clan: Painful Border Crossing in Cherrie Moraga's *The Hungry Woman: The Mexican Medea*

黃仕宜

(國立清華大學外國語文學系 副教授)

This paper discusses the correlation between the body and the land in Cherrie Moraga's *The Hungry Woman: The Mexican Medea*. In the play, Moraga resituates Euripides' classical tragedy of the betrayal of a late twentieth-century Chicana by envisioning a dystopia defined by its exposure of a presumed queer "essence" that is entailed in the structure of a global market itself. This deliberate designation asserts "queer" more as a symptom than a "movement," in which the said (queer) community is formed mainly through sexuality, in the wake of multiple interplays on various cultural fronts that shape human subjectivity, i.e. ethnic and economic forces. The paper argues that having Medea linger between geographical, sexual and sensible borders, Moraga situates the problematic phenomenon via the lens of "loyalty" as an epistemological issue. In her depiction of transformation of Mothers through the Latin American legend of La Llorona and Aztec myth of Coatlicue, she promotes an environmental ethics by shedding a positive light that disputes a moral nihilism crystallized in the Christian interpretation of a child murderer.

Key words: Cherrie Moraga, *The Hungry Woman: The Mexican Medea*, globalization, loyal/betray, queer, borders

戮與族：馬拉卡《飢餓的女人：墨西哥米蒂亞》 之跨界椎痛

黃仕宜

(國立清華大學外國語文學系 副教授)

本文討論馬拉卡(Cherrie Moraga)《飢餓的女人：墨西哥米蒂亞》(The Hungry Woman: The Mexican Medea) 一劇中身體與土地的關聯性。藉由想像暴露在全球市場而自我定位的「酷兒」(Queer)「反烏托邦」，馬拉卡重設發生在二十世紀末墨西哥的Euripides經典(背叛)悲劇。此設計彰顯(酷兒)運動本身更應被視為一個多方文化動能(如種族、經濟影響)運作下之人類主體所引發的「症狀」，而非一個只把性取向當作唯一維繫共同體的「社會運動」。本文主張米蒂亞在領土、性取向與理智邊界的游移不定是知識型議題。在整合拉丁美洲「哭泣女」(La Llorona)傳說與阿茲提克女神克亞特裏庫(Coatlícuē)神話裡「變形母親」的描繪中，作者以反證基督教義裏被視為謀殺犯的母親，來倡導環境倫理與正義。

關鍵字: Cherrie Moraga, *The Hungry Woman: The Mexican Medea*, 全球化, 忠誠/背叛, 酷兒, 邊界

黃仕宜 / Shih-Yi HUANG：現任國立清華大學外文系副教授，研究領域包含美國戲劇、文化研究、醫療與戲劇、倫理學，曾在ACLA 2015、中華民國比較文學會議發表相關論文，相關論文著作包含〈歷史之餘：當代非裔美人劇場中缺席的父親們〉《中外文學》與〈何處是歸家？李維拉之《瑪莉莎》中的空間與倫理〉《英美文學評論》。

Memory in 21st Century Anglophone Novels

曾佳婕 Mavis Tseng
(臺北醫學大學語言中心 副教授)

This talk explores the dynamic interplay between remembering and forgetting, as well as the complex relationship between fiction and memory in the 21st century Anglophone novels. Through a series of close readings of contemporary Anglophone novels, we discuss how remembering is framed by forgetting (and vice versa), and how the past is capable of haunting the present and the future. In one way or another, these stories of remembrance reveal the unsettling discrepancy between history and memory on both individual and collective levels, examine the ethics of frames of memory, and reconsider our criteria for selection about what to remember and what to forget. The contemporary novels continue to function as a critical response to and as a vehicle of envisioning the changing state of memory; in the meantime, they reshape and redefine our understanding of how memory works in the age of digital technologies and social media.

曾佳婕 Mavis Tseng：現任臺北醫學大學語言中心副教授，研究專長包含英美文學、都市文學、電影研究，相關論文著作包含〈朱天心〈古都〉中雙城漫遊者的空間認同與自我賤斥〉。

場次二

耳朵在他方：《聶隱娘》與畫外音

張小虹

(國立臺灣大學 外國語文學系 特聘教授)

本文嘗試從「域外」(the outside) 來重新概念化畫「外」音，讓其從傳統劇情中人物或所處空間之內聽不到的「配樂」與「旁白」(用以加強電影情節敘事或情感效果)，轉而成為「現場拍」作為「域外」的摺入、成為時間切分的虛擬創造，成為給出一種「活」的影像美學與生命哲學的可能。將聚焦於《聶隱娘》全片幾乎無所不在的蟲鳴鳥叫聲，其作為拍片現場附近東吳大學學生喧鬧聲的「收音失敗」與「消音」，卻意外帶出中國／台灣的地域「聲景」差異、帶出蟲鳴鳥叫聲與「琴聲一尺八」、「鼓聲」等「配樂」的動態連結。再從嘉誠公主記憶閃回與青鸞舞鏡的「旁白」談到片尾由日本演員妻夫木聰飾演的唐代磨鏡少年的叫喊聲「隱娘／恁娘」(日本腔國語變成台語粗話)，如何摺入侯孝賢的「多音電影」(polyphonic film) 與當代華語電影的腔調政治。

張小虹：主題與專長以女性主義文學與文化研究為主。早期學術專攻英美文學，後結合女性主義、解構主義、精神分析、性／別研究、身體美學與流行文化研究至今；同時擅以古典學術理論揉雜時下流行文化、電影、戲劇、文學及時事為題材，意圖鬆動種種霸權論述。曾開設「時尚創意學」、「性別與電影研究」、「性別與文化研究」等課程，著有《後現代／女人：權力、慾望與性別表演》、《性別越界：女性主義文學理論與批評》、《假全球化》等書，編有《性／別研究讀本》。

台灣電影2.0：從歷史編撰學到跨域實踐

孫松榮

(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所 教授暨電影創作學系代理系主任)

以回溯性的視域，審視台灣電影史事的契機之一，當代錄像藝術複訪台灣影片是值得關注的重寫事件。此舉讓電影史得以修正與填補。同時，觸及跨域實踐，啟跨世對話。本文擬透過台灣影片與錄像藝術在歷史、美學與科技等面向的相遇，繪製擴延歷史編撰學的影像藝術。

孫松榮 Song Yong SING

國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授兼電影創作學系代理系主任，研究專長包括電影與當代藝術、華語電影、歐美影像理論與美學，相關著作包含：《入鏡/出境：蔡明亮的影像藝術與跨界實踐》與《蔡明亮：從電影到當代藝術》。

侯孝賢及其外：抒情傳統的全球與在地

謝世宗

(國立清華大學 台灣文學研究所教授)

抒情傳統的概念乃是由美國漢學家陳世驥提出，其特質首先是主體情感的抒發，並藉由文本激發讀者的情感。其次，抒情的主題環繞著人倫關係，涉及愛情、親情與友情。最後，抒情的核心乃是「時間的流逝」，由此引發的情懷則為「美好事物隨時間消逝的哀傷」。侯孝賢電影與抒情傳統的關係密切，從《風櫃來的人》到《刺客聶隱娘》，上述的特質不只貫穿電影的主題，也表現在其長鏡頭美學，如定鏡長拍、空鏡頭、固定鏡位等等。本文先以侯孝賢作為案例闡述抒情的特質，接著檢視抒情傳統在東亞電影的傳播與變奏，如王家衛的《花樣年華》，最後回到台灣電影的脈絡，重新檢視早期台語片如《台北發的早車》中，歌曲、敘事與抒情的關係。

謝世宗：國立清華大學 台灣文學研究所教授，研究專長包括戰後台灣文學、台灣電影、文化研究理論，相關論文著作包括〈墮落夏娃：廖輝英的妓女論述與國家資本主義的矛盾〉、《女學學誌》、〈妓女、性啟蒙與男性氣質的建構：戰後台灣文學中性政治的一個側面〉、《文化研究學報》。

場次三

論羅朗的美食之道：只要毫無保留地付出自己

鍾明德

(國立臺北藝術大學戲劇學系 教授暨戲劇學院院長)

羅朗 (Michael Rosenblum) 是個超級熱愛中國食物的美國人，科班出身、屢獲大獎的主廚、作家兼環保主義者，15歲即踏上他的中國美食之路，毫不猶疑地五次進出中國，遍歷大江南北，就只是為了做出道地 (authentic) 的小籠包。本文試圖討論羅朗食物之道上的三個重要發現和劇場大師葛羅托斯基身體行動 (MPA) 之間連結。在他的「食物之道」上，羅朗至少有三個重要發現：一、食物的目的即分享。二、食物的靈魂在儲存方法。三、必須手工製作，否則食物的精髓就消失了。這三則「食物之道」和葛氏的「出神」、「入定」、「合一」、「靈感」以及「自我奉獻」之關聯為何，即是本文嘗試闡析之方向。

鍾明德：研究專長戲劇理論、現代戲劇、創作方法，著述有《台灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》(2018)、《藝乘三部曲：覺性如何圓滿？》(2013)、《從貧窮劇場到藝乘：薪傳葛羅托斯基》(2007)《OM：泛唱作為藝乘》(2007)、《神聖的藝術：葛羅托斯基的創作方法》(2001)、《舞道：劉紹爐的舞蹈路徑與方法》(1999)、《繼續前衛：尋找整體藝術及當代台北文化》(1997)、《現代戲劇講座：從寫實主義到後現代主義》(1995)、《補天：麵包傀儡劇場在台灣》(1994)、《在後現代主義的雜音中》(1989)、《紐約檔案》(1989)、《從馬哈／薩德到馬哈台北》(1988) 等書。

晚期風格與史坦尼斯拉夫斯基的「身體行動方法」

蘇子中

(國立臺灣師範大學英語學系 優聘教授)

從1934年到1938年，史氏拋開政治紛擾，戮力經營他畢生最後一個實驗室——「歌劇-戲劇工作室」(Opera-Dramatic Studio)。在這約莫四年多的光景，他積極實驗一種稱之為「身體行動方法」的排練技術，最終史氏逝世於1938年8月7日，享壽75歲。史氏晚年針對實驗「身體行動方法」所發展的工作室，讓筆者聯想到薩依德(Edward Said)晚年所撰寫的代表作《論晚期風格：反常合道的音樂與文學》。本論文的目的在運用「晚期風格」這個議題為引子、切入點和分析的角度，來檢視史氏的「身體行動方法」，探索此法所呈現的到底是什麼樣的晚期面貌？薩依德和阿多諾(Theodor W. Adorno)都認為，被死亡縈繞的「晚期風格」是災難。然而「晚期風格」必然是災難嗎？一定會展現格格不入、不合時宜、滿目瘡痍或展現新的現代性嗎？晚期創作一定會有「奇蹟般的變容」嗎？是粗糙被撫平圓熟的過程？還是平滑肌理頻添粗糙皺褶的過程？論文一開始將回顧史氏的創作生涯，界定史氏的「晚期」和所謂的「晚期風格」，接著論文把焦點集中在討論史氏「身體行動方法」在理論與實踐上的點點滴滴，論文以類「賦格」的手法，將一個意義深遠的主題「身體行動方法」，以三個版本對位呈現的方式，將主題和主題素材所引發的各種議論以並排的方法處理，使這三個聲部版本，形成相互補充和問答追逐的效果，來豐富我們對「身體行動方法」的理解。論文最後，並以「身體行動方法」操作實例來闡述並評價此法的點點滴滴。

關鍵詞：史坦尼斯拉夫斯基、身體行動方法、歌劇-戲劇工作室、體系、薩依德、晚期風格

蘇子中：現任國立臺灣師範大學英語學系優聘教授、臺灣莎士比亞學會理事長、中華民國英美文學學會理事長、中華戲劇學會理事。主要研究興趣與專長為莎士比亞、西方劇場史、現代戲劇、劇場研究、表演研究、文化研究和文學理論與批評，並發表相關論文著述於國內外期刊。

台灣廟會民俗藝陣陽剛精神的衍繹

翁素涵

(國立臺北大學應用外語學系助理教授)

本文分析台灣民間廟會中，標榜陽剛精神與威武氣息的民俗藝陣在通俗大眾文化場域傳衍的意涵。檢視包括劇場、大眾娛樂、廣告、電視綜藝節目、電影等通俗大眾文化娛樂，如何轉借運用草根的民俗藝陣表演。在琳瑯滿目的各類廟會陣頭表演中，大型神將偶、家將團、以及大型鼓陣近年在主流文化娛樂中擁有一定的可見度。本文將詮釋近二十年間，變動中的台灣大眾文化與民俗廟會陣頭表演，在信仰與世俗之間的雅俗互文現象。透過文化物質論的角度，剖析在日益全球化的台灣社會文化脈絡和文化生成形式中，草根的民俗廟會表演所扮演的角色。參考雷蒙·威廉斯 (Raymond Williams) 關於文化的「古老的」(archaic)、「沉澱的」(residual)、「新興的」(emergent) 幾個階段的討論，以及華特·班雅明 (Walter Benjamin) 對藝術美學觀與文化的物質條件間的辯證及分析，本文檢視展現男性陽剛力的臺灣草根廟會陣頭，融入於常民生活通俗文化，特別是大眾娛樂的意涵。文中解析臺灣民俗廟會表演著重的祭儀價值和儀式面向，與符合大眾實用邏輯及文化生產模式需求的使用價值，如何跨界置換。

關鍵字：台灣民俗藝陣表演、陽剛精神、大眾娛樂、通俗文化。

Disseminating Masculinity in the Taiwanese Folk Temple Performances

翁素涵

(國立臺北大學應用外語學系助理教授)

This paper examines the cultural meaning of the dissemination of the masculine folk performance troupes into other popular cultural spheres. It traces the use of Taiwanese grassroots temple festival performances in various vernacular mediums, including theatres, popular entertainments, advertisements, and TV variety shows. Among the various folk performance troupes in temple festivals, the Gods Puppets and Divine Guards troupes along with the Drumming troupes have become prominent in current popular culture and entertainment in Taiwan. The paper will interpret the dialogic interrelation between the changing popular cultural settings in Taiwan in the past two decades and the dissemination of folk temple festival performance from the religious sphere to the secular. A cultural materialistic perspective may shed light on how the socio-cultural contexts in Taiwan and modes of cultural productions influence the role grassroots temple performance plays in the increasingly globalized cultures in Taiwan. Informed by Raymond Williams' discussion of the "archaic," the "residual," and the "emergent" cultures and Walter Benjamin's critical analysis of the dialectics between the aesthetics of arts and material cultures, this paper will examine the meaning of the permeation of grassroots temple performances into the popular culture, especially mass entertainment, in everyday life. It traces how the emphasis on cult value and ritual aspect in folk temple performances is replaced by the use value under the pragmatic logic and mode of production of the popular needs.

Key words: Taiwanese folk temple performance, masculinity, popular entertainment, popular culture

翁素涵：現任國立臺北大學應用外語學系助理教授，主要研究興趣與專長為表演文化研究；東西方戲劇；表演及戲劇理論

NOTE
