

科技部人文社會科學研究中心
補助國內學術研討會成果報告

一、議程（須含研討會名稱、會議主協辦單位等資訊）

關渡花好·妖山月圓
臺灣劇場研究展望暨鍾明德教授榮退學術研討會

A Performer's Journey: From Visible to Invisible

Conference in Honor of the Retirement of Professor Mingder Chung

議程表

2021年9月8日(三)			
8:40-9:00	報到 地點：國際會議廳（研究大樓 二樓）		
9:00-9:10	開幕式：貴賓致詞 國立臺北藝術大學副校長李葭儀		
9:10-10:00	第一場：專題演講（keynote speech） 向大師致敬：當代劇場大師的印度之旅 主持人：徐亞湘 教授 主講者：蘇子中 教授		
10:00-10:10	茶敘		
10:10-12:10	第二場：從小劇場運動的美學與政治到藝乘 主持人：陳芳 教授（5分鐘）		
時間	題目	發表人	與談人
10:15-10:35	〈超越單向度人(one dimension man)：論鍾明德劇場實踐中的哲學意涵〉	吳承澤	徐亞湘
10:35-10:55	〈試論台灣小劇場運動的三波信號〉	林乃文	于善祿

10:55-11:15	〈全球化與反全球化：鍾明德的學思經歷與表演研究（Performance Studies）〉	楊筠圃	張啟豐
11:15-11:35	〈減法與忘卻：葛羅托斯基與莊子的身體行動方法比較〉	沈殿淮	張啟豐
11:35-11:55	〈再探 MPA：移工實踐的印尼武術（Pencak Silat）溯源技術與文化流動〉	林佑貞	于善祿
11:55-12:10	開放提問、討論		
12:10-13:30	午餐		
13:35-14:35	<p>第三場：MPA 紀錄片首映</p> <p>MPA 紀錄片：30 分鐘</p> <p>貴賓致詞：林劭仁（臺北藝術大學 教務長）</p> <p>主持人：顧玉玲（臺北藝術大學出版中心 主任）</p> <p>與談人：</p> <p>吳文翠（梵體劇場藝術總監）</p> <p>蘇子中（國立臺灣師範大學英語學系 優聘教授）</p> <p>林佑貞（臺北藝術大學通識中心 兼任助理教授）</p> <p>陳明潔（紀錄片導演，自由影像工作者，作品涵蓋短片／動畫／電玩裝置）</p> <p>黃煌智（紀錄片攝影，現為自由影像工作者，參與各類型平面動態拍攝）</p>		
14:35-14:45	茶敘		
14:45-16:25	<p>第四場：MPA、儀式和表演藝術</p> <p>主持人：何一梵 教授（5 分鐘）</p>		
時間	題目	發表人	與談人
14:50-15:10	〈修身與修道：一貫道日常禮拜儀式之身體行動方法研究〉	蕭啟村	吳承澤
15:10-15:30	〈凝視死亡：尾竹永子《身在墓園》的身體行動方法研究〉	鄭宜芳	林子竝

15:30-15:50	〈草根神聖，「鈔」越日常：北管出陣的身體行動方法研究（以小鈔為例）〉	洪唯薇	吳承澤
15:50-16:10	〈由個人神明狀態到集體神明狀態：韓國筆鋒農樂的身體行動方法〉	陳亮仔	林子竝
16:10-16:25	開放提問、討論		
16:25-16:35	茶敘		
16:35-17:25	第五場：演出 MPA 主持人：吳榮順 教授		
	表演和工作坊： 16:40-16:55 紀連成：太極導引示範 16:55-17:10 Mark van Tongeren：實驗進行中／莫回首！（ The Experiment / Don't look back! ） 17:10-17:25 呂啓仲、李維琳：OM 泛唱的藝乘之旅		
17:25-17:45	閉幕致詞： 鍾明德 教授		
17:50~	大合照（地點：人文廣場） （將視報名參與者人數調整拍照地點）		
18:15	賦歸		

主辦單位：

國立臺北藝術大學戲劇學系、國立臺北藝術大學出版中心、關渡花好學術研討會籌備小組

協辦單位：

科技部人文社會科學研究中心、國立臺北藝術大學劇場設計學系

指導單位：

客家委員會、教育部高等教育深耕計畫

二、經費執行率

請填妥以下欄位，如經費執行率未達百分之九十，請另以文字詳述原因

核定金額【40000】元

會議實際使用金額【40000】元

經費執行率【100】%（會議實際使用金額 ÷ 核定金額 = 經費執行率）

未達執行率百分之九十原因：無

三、預期效益達成狀況

請請勾選以下欄位，並另以文字詳述達成狀況及其原因

全部達成 部分達成 全部未達成

※預期效益請依原送審之申請件所述內容進行評估

本研討會順利完成並且成果豐碩，可以說遠超出原送審之申請預期效益：

- 一、經由爬梳與評介這位影響台灣當代戲劇／表演研究學者的學術研究成果，讓我們重新審視台灣當代劇場實踐、研究和論述發展的走向，並開啟不同世代研究者之間的對話，一同思考台灣的藝術和學術的諸多能性。我們從專題演講到每篇論文提出的論旨與縝密的論述，不僅能夠再次有系統地檢視鍾明德教授長達三、四十年學術成果，也同時看見他對於臺灣表演藝術的實踐與研究在過去和現在都形成重大的影響。此外，許多與會的學者、後進也對論文提出精闢的批評與建議，讓我們再次感受到劇場／表演藝術學術研究的活力與創意。
- 二、透過圍繞同一主題 MPA 的論文發表和討論，以及 MPA 紀錄片的首映活動，激起了參與者再度思考是否可能從台灣的在地表演創作和研究，發展出具獨特性又普世的實踐、研究理論。從這些環繞著 MPA 理論與方法的論文，可以清楚了解 MPA 的研究理路和實際運用操作方法，MPA 確實提供了一個可資效法的範例。同時亦拓展了臺灣的表演

研究，不只專注於戲劇和劇場，也跨足到舞蹈、武術、各地的傳統祭儀等。從紀錄片的首映活動，我們進一步發現深奧難懂的學術研究能夠結合具體實踐，透過影像的媒介，傳達給更多的朋友，引發興趣。

三、本研討會配合 MPA 主題的「實踐」示範表演，激發參與者在這樣跨學科、跨領域的多元視角下，對於劇場理論研究有更深入的省思，並獲至意想不到的啟發。會後，主辦單位也在社群媒體、私人訊息、郵件收到許多迴響，參與者均表示對於能參與此次盛會感動非常，獲益良多。

四、本研討會籌劃期間亦獲國家圖書館會議資料徵集單位聯繫，以會議之相關資料亟具學術參考價值，對於提升學術研究發展當甚有助益為由，希望能徵集並典藏本次研討會相關之會議資料，包含會議網頁、會議手冊、論文集（專題演講、發表人之摘要與論文全文）以及 MPA 紀錄片 DVD。

四、辦理情形及參與狀況（須含參與人數）

本研討會依照原定計畫以實體參與方式籌劃、舉辦，然因應疫情狀況與政府的防疫規定，在籌劃期間均需不斷地做出調整：

1. 原訂地點於國立臺北藝術大學戲舞大樓的空間，若採行梅花座，只能容納約二十人，經過主辦單位積極商借以及學校的支持，最終確定研討會在國立臺北藝術大學國際會議廳舉行。
2. 本次研討會有兩位發表者因疫情無法從海外來到現場，紀錄片導演陳明潔正在歐洲進行另一項計畫，不克出席，加上考量許多報名者因政府防疫政策人數上限為八十人的規定無法親臨盛會，我們仍希望盡可能讓所有參與者都能與會，因此嘗試以 Webex 線上視訊、實體、遠端直播以及事前錄影等方式，連線了來自歐洲、美國以及中國大陸等地的學者專家跨越時區共同參與。儘管技術複雜，工作人員還是克服萬難，讓研討會順利進行。總計實體與會者共八十六人（*同時室內維持八十人內），線上參與平均約三十人。

3. 原本計畫書裡的第二場：從小劇場運動的美學與政治到藝乘論文發表會主持人張藹珠教授因疫情影響，無法如期從美國返台參與，我們另邀國立師範大學國文系優聘教授陳芳老師擔任主持人。第四場次：MPA、儀式和表演藝術，原預定的發表人李昱伶因個人因素取消論文發表，大會亦另商議並審核論文，改邀請國立臺北藝術大學舞研博士生鄭宜芳擔任發表人。
4. 為讓無法到現場者也能閱讀研討會收錄的論文全文，我們在研討會手冊紙本與電子檔都附上 QRcode，方便大家查閱。

疫情影響下，我們盡力做出了相應的調整和處理，使得研討會得以在最安全、最技術精良、最有效率和充滿溫度的情形下，順利完成且成果豐碩，實屬不易。

以下概述整理研討會活動進行要點：

- 一、開幕式由國立臺北藝術大學副校長李葭儀為我們致辭，副校長以她個人身為鍾教授的台大外文系學妹說起，娓娓道來她與鍾教授在校的互動與對鍾教授學術成就的高度肯定。
- 二、第一場：專題演講(keynote speech)由國立師範大學英語系優聘教授蘇子中老師以「向大師致敬：當代劇場大師的印度之旅」為題，分析許多當代劇場工作者，諸如史坦尼斯拉夫斯基、歐金尼奧·巴爾巴(Eugenio Barba)、葛羅托斯基、謝喜納、布魯克、菲力普·薩睿立(Phillip Zarrilli)等轉向印度的原因和過程。蘇教授分享他個人的觀察指出，讓這些當代劇場大師著迷的不外乎是宗教祭儀表演的方式和效力、身一心一靈連續體之情味表演、奇幻壯美的史詩敘事與宇宙觀、身心合一演技法、及對崇高精神世界的覺性、感知力與體現能力。他們的轉向印度除了促成他們自己的轉變，啟發了許多人，啟動跨文化劇場的潮流，也對當代表演理論與實踐的形塑有極大的影響力。透過探索劇場大師轉向印度的動機與心態，蘇教授深入追蹤轉向的效益與影響，揭露轉向所引發的潛在問題，並分析不同劇場大師面對、挪用與詮釋印度和跨文化主義時所採取的不同態度與立場。蘇教授精采的演說，透過細膩爬梳每一位劇場大師們與印度的緣分和接觸脈絡，讓我們清楚看見他們在專業、創作、個人精神性修煉上與印度（文化）之間的互動和影響，並提供了一個更統整、廣大又深入的圖像。此外，蘇教授更分享他親身追隨大師們的腳步數度前往印度實地踏查的經驗，那股為研究、為個人修煉、為未知勇敢前行的熱情，令人動容。也再次提醒我們，持續在自己喜愛的表演藝術學術園地努力耕耘。

演講最後，蘇教授以「跟著大師說下去，做下去」來總結向大師致敬的方法。他表示，向鍾教授致敬或者回報 taimu 老師最好的方法：就是去努力學習站在他的肩膀上，繼續 MPA，尋找適合個人覺性圓滿的路徑與方法。接著 taimu 老師說下去，跟著老師身體力行——其目的不是別的，就是「找到自性，自在自如」。受到鍾大師的啟發，蘇教授最近燃起對史坦尼斯拉夫斯基的狂熱並打算撰寫一本名之為《也是「對真實的熱情」：當代劇場大師的印度之旅》的專書，這一切行動就是想接著鍾大師說下去。不為別的，為的是心中的靈動和感動，為了體內的脈動與熱情，也為了那自在自如的「當下」。

三、第二場：從小劇場運動的美學與政治到藝乘論文發表會，受邀發表人以鍾明德教授的學術研究歷程撰寫論文，分別有吳承澤老師以哲學觀點切入提出的〈超越單向度人(one dimension man)：論鍾明德劇場實踐中的哲學意涵〉一文。與談人徐亞湘教授回應期待發表人能多解釋何謂「鍾明德現象」，並運用更多的台灣劇場史觀點加以闡明其論述。林乃文博士後研究員專注鍾教授前、中期的學術研究的〈試論台灣小劇場運動的三波信號〉，以主體性的戰鬥為切入點，再度探討鍾教授在研究和形塑出台灣小劇場運動史所扮演的角色。與談人于善祿回應：首先，關於現代主體性的探討，存在很多家的論證甚至悖論，篇幅有限書之不盡；其次，社區劇場的實踐，鍾喬和賴淑雅各不相同，如何確定是「底層」的自我發聲還是知識分子為底層的發聲，可以再進一步探討；最後，這是一種關於話語政治的書寫。楊筠圃博士候選人以〈全球化與反全球化：鍾明德的學思經歷與表演研究（Performance Studies）〉一文，從歐美表演研究的發展現況深入剖析鍾教授的各階段的學思歷程和轉向。與談人張啟豐老師高度肯定發表人仔細爬梳鍾教授的學思歷程，認為這是讓我們能深入了解一位劇場學術大家畢生研究的路徑，給予後進學習的榜樣。並強烈建議學校能依此例子，為校內的資深藝術家/老師和學術研究者製作相關的創作、學思歷程檔案。深具民族舞蹈訓練的沈殿淮老師/臺北藝術大學舞研所博士生的研究：〈減法與忘卻：葛羅托斯基與莊子的身體行動方法比較〉將莊子思想與身體行動方法(MPA=Method of Physical Actions)做一比較，試圖讓中、西方的身體操練傳統與精神性探索相遇。與談人張啟豐老師建議發表人除了以西人畢來德的研究觀點下的莊子來作為比較對象，也應該再回到莊子原典深究引文的意涵。最後，則由林佑貞博士延續其結合 MPA 理論和方法探索印尼表演藝術的研究，以〈再探 MPA：移工實踐的印尼武術（Pencak Silat）溯源技術與文化流動〉一文，從實踐出發，藉由觀察在台灣的印尼移工

武術團體的訓練，尋找讓 MPA 進入生活，成為社群生活方式，形成文化的可能性。與談人于善祿老師建議並期待可再拓展研究觸角擴及研究在臺灣的不同國家移工的 MPA 實踐，或者檢視在其他國家如韓國、日本的印尼移工是否也有武術團體實踐，現況如何。

由於視訊訊號調整問題，楊筠圃發表人的部分稍為延遲了幾分鐘，影響到後續的綜合討論時間，因此僅由各發表人回答與談人的提問，來不及進行現場問答討論。

四、第三場：MPA 紀錄片首映，由國立臺北藝術大學教務長林劭仁以紀錄片製片單位身份致辭，說明紀錄片拍攝的緣起與推動過程。接下來是三十分鐘紀錄片：身體行動方法

（Method of Physical Actions）首映，線上的參與者也可同時透過轉播觀賞到紀錄片。座談則由原出版中心主任顧玉玲老師主持，與談人有紀錄片導演陳明潔、製片方姿懿（替補無法到場的攝影黃煌智），紀錄片內受訪的人物蘇子中、林佑貞、吳文翠。導演從歐洲透過網路與我們連線，分享拍攝的構想與遭遇的難題。其他的與談人也分享自己如何受到鍾教授言教身教的影响，多年來持續研究並實踐著 MPA。製片方姿懿首先說明製作團隊恰恰是從不瞭解 MPA 的視角切入，去思考要怎麼構成整部影片的敘事，期望這部片能像一支鉤子，勾起觀看者對於 MPA 的興趣。以及，拍攝過程中，見識到 MPA 實踐者的氣場，真的很沉靜，與眾不同。但這正與 MPA 一樣，難以言說，那是從可見的行動到不可見的感受。而這支紀錄片的可貴之處，即在於 MPA 的難以言說，製作團隊仍然得以敘事，將不可見透過可見的方式，向觀者說明。顧老師最後帶領大家向製作團隊與一同努力的出版組同仁表達感謝之意，圓滿準時地結束紀錄片首映活動場次。

本紀錄片除研討會當天首映外，也一併發行 DVD（內附手冊），贈與與會嘉賓和紀錄片拍攝、製作相關人員。

五、第四場：MPA 儀式和表演藝術論文發表。由何一梵老師主持，發表者運用 MPA 的理論與方法，重新看待台灣在地的傳統館閣出陣和一貫道祭儀，並擴及韓國農樂與日本舞踏創作。戲劇博士生蕭啟村以〈修身與修道：一貫道日常禮拜儀式之身體行動方法研究〉一文，透過 MPA 的視角與研究方法，詳述並解析他個人身為局內人對於禮拜儀式的實踐與體驗。與談人吳承澤老師除給予高度肯定外，建議發表人可以進一步將一貫道中的 MPA 範圍再

擴展開來，不只侷限於儀式的面向，因為儀式進行之前，還包括對於整個場域的營造以及生活上的面向，都可以看出在身體上的實踐，都能視作是更廣義的 MPA。舞蹈研究所博士生鄭宜芳以 MPA 為方法寫就〈凝視死亡：尾竹永子《身在墓園》的身體行動方法研究〉一文，試圖探究 Eiko 在 Covid-19 疫情期間如何透過作品思考死亡，而藝術／藝術家又能發揮何種力量與價值？與談人林于竝老師指出，舞蹈是無法結構化的藝術，在解構的同時進行結構，因此意義不斷地被延宕、擱置，它的魅力也在這裡。「身在各地」(A Body in Places) 這個大型獨舞藝術計劃是個與 MPA 理論非常契合的題材，作者讓我們看見用不同的觀點去詮釋舞蹈創作，也期待後續更多的書寫與探討。與談人吳承澤老師認為戲劇系博士生洪唯薇的論文：〈草根神聖，「鈔」越日常：北管出陣的身體行動方法研究(以小鈔為例)〉是相當難得又有趣的論文，具備理論與充足的田野經驗，開啟我們重新認識北管出陣的一個新視野。戲劇系準碩士陳亮仔以〈由個人神明狀態到集體神明狀態：韓國筆鋒農樂的身體行動方法〉一文，詳述她個人在紐約學習農樂的歷程，並透過至韓國田野踏查與訪談，以 MPA 的理論架構闡明局內人所謂的神明狀態。與談人林于竝老師給予正面肯定，他指出發表人在解說身體行動方法的理論中，有加入實際的節拍示範，讓人可以很親近這個形式。並認為發表人的現場示範呼應了他曾看過農樂的經驗，就是節奏可以使整個現場非常熱絡。另一個有趣的點就是把神明的概念分成個人神明以及集體神明來討論。個人神明是技術性的。集體神明的狀態就是整個社群合而為一，成為一個共同體的狀態。關於個人跟集體的討論，建議可以多參考現代主義中集體跟個人的意識形態的部份，以及現代主義過渡到後現代的轉換。

此場次主持人在時間上控制得宜，綜合討論時間也順利進行。從與會者踴躍熱烈的提問，可以感受到大家對於這幾篇論文的興趣相當高，提問與回答雙方間也有建設性的溝通與學習。

六、第五場：演出 MPA，主持人是前音樂學院院長吳榮順。吳老師談及多年前偶然與鍾明德教授因泛音詠唱而結下的不解之緣，並一一介紹接下來的表演者。Mark van Tongeren 也是因為泛唱而與鍾教授結識，他帶來：實驗進行中／莫回首！(The Experiment / Don't look back!) 的泛唱劇場作品，向鍾教授致敬。緊接著是，在北藝大教授太極導引多年的紀連成老師，穿透 Mark 優美泛唱餘音，為我們展演一段行雲流水般的太極導引，讓在場的參與者感受到「動即靜」的能量轉換。啓仲和維琳因鍾教授的帶領，開啟了泛唱的

身體行動，除了透過短短的引言表達誠摯感恩的心，並環繞著〈OM 泛唱的藝乘之旅〉主題為大家詠唱四首泛音。吳榮順教授接著以兩首客家歌謠：〈噶瑪蘭的搖籃曲〉以及獅龍會（新繡荷包兩面圖，一面獅子一面龍。獅子上山龍轉水，不知那天得相逢？）來表達他與鍾教授的情誼。

最後，由鍾教授誌感謝辭，以馬丁·布伯的「你我相遇是種緣分，不可強求」一句話，為這場深具學術質量又溫馨的相聚劃下圓滿的句點。

五、活動照片（須含各論文發表場次現場照片）

開幕：國立臺北藝術大學副校長李葭儀致詞

第一場：專題演講（keynote speech） | 向大師致敬：當代劇場大師的印度之旅

主持人：徐亞湘 教授 | 主講者：蘇子中 教授

左：蘇子中教授，右：徐亞湘教授

蘇子中教授

第二場：從小劇場運動的美學與政治到藝乘

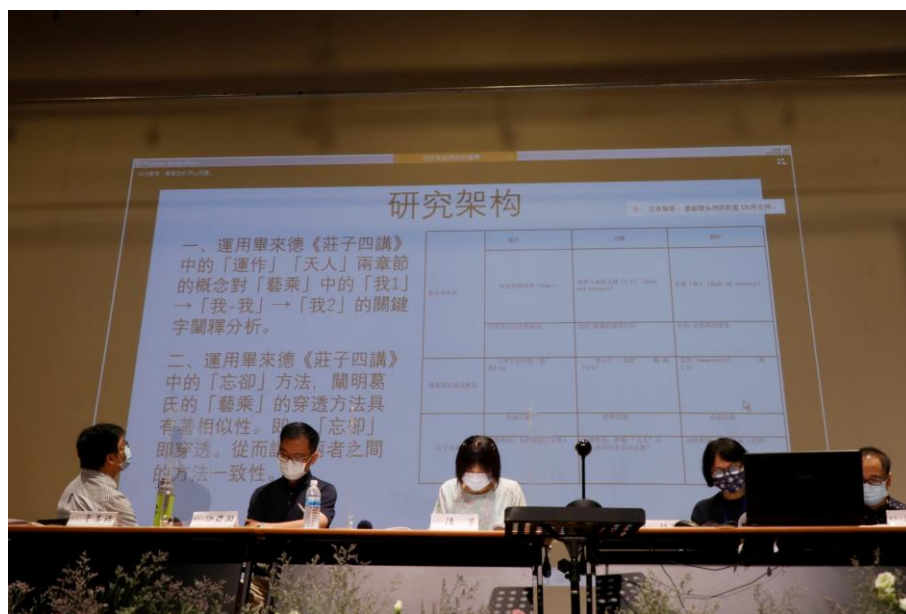
主持人：陳芳 教授 | 發表人：吳承澤、林乃文、楊筠圃、沈殿淮、林佑貞 | 與談人：徐亞湘、于善祿、張啟豐

由左至右依序為：與談人張啟豐、于善祿、徐亞湘教授，主持人 陳芳教授，發表人：吳承澤、林乃文

發表人：楊筠圃（以 Webex 線上發表）

發表人：沈殿淮（以影像方式發表）

發表人：林佑貞

第三場：MPA 紀錄片首映

貴賓致詞：林劭仁 | 主持人：顧玉玲

與談人：吳文翠、蘇子中、林佑貞、陳明潔、方姿懿

貴賓致詞：林劭仁

由左至右依序為：與談人方姿懿、蘇子中、吳文翠，主持人 顧玉玲（最右為工作人員）

第四場：MPA、儀式和表演藝術

主持人：何一梵 教授 | 發表人：蕭啟村、鄭宜芳、洪唯薇、陳亮仔 | 與談人：吳承澤、林于竝

由左至右依序為：與談人林于竝、吳承澤，主持人 何一梵，發表人：鄭宜芳、蕭啟村、洪唯薇、陳亮仔

第五場：演出 MPA

主持人：吳榮順 教授

表演和工作坊：

紀連成：太極導引示範

Mark van Tongeren：實驗進行中／莫回首！（The Experiment / Don't look back!）

呂啓仲、李維琳：OM 泛唱的藝乘之旅

主持人：吳榮順 教授

表演者：紀連成

表演者：Mark van Tongeren

表演者：呂啓仲、李維琳

最後大合照

