

學術研究就是一種創作 段馨君的戲劇研究之路

讀 0

推文

2020-09-06 記者 彭姿敏 報導

電影《阿甘正傳》裡有句名言：「人生就像一盒巧克力，你永遠也不會知道接下來會嚐到什麼口味。」在採訪完國立交通大學人文社會學系教授段馨君之後，更讓人體悟到人生就像是場戲劇演出，只是這場戲是沒有腳本的戲，你不知道接下來什麼會從你的生命中離開，而什麼又會進入到你的生命之中。

▲ 段馨君於加州大學洛杉磯分校戲劇劇場系博士班畢業時所拍的照片。(圖 / 段馨君提供)

一進到店馨君的辦公室，她的步伐有好一陣子都沒有停下，原來她早就把與客家戲劇相關的著作都準備好、放在書櫃的最外層。這些中英文著作包括九本專書及許多期刊與專書論文，其中更包含了刊登於《亞洲戲劇期刊》(Asian Theatre Journal) 等國際頂尖戲劇期刊的論文。

▲ 段馨君不吝惜與人分享她豐富的學術研究。(圖 / 彭姿敏攝)

戲劇成為人生這齣戲的重要角色

談到與戲劇的淵源，段馨君回顧著說：「我大一加入了戲劇社，那時候就擔任了第二女主角，我們還參加了大專盃戲劇表演，我那個時候就覺得好有趣。」大學與碩班就讀國立清華大學外國語文學系的她，原本想繼續出國學習比較文學，因受到社團參與、畢業公演以及指導教授的影響，最後決定至美國加州大學洛杉磯分校攻讀戲劇劇場系。

段馨君認為，戲劇與小說的差別在於，戲劇可以透過舞台，配合場面的配置與調度、演員對角色的帶入，把平時讀的文本以另一種媒介展現，使原本以文字為主要的作品，能夠以表演藝術的形式呈現。而在畢業公演以第一女主角之姿帶領大家進入故事的她說：「我們一樣是讀了一個戲劇的文本，但是舞台可以把角色活生生的演出來，而你彷彿身歷其境，花了很多心血去體驗、進入那個角色，再把角色生命中的情感、苦痛展現出來，我覺得很有意思。」也因此，段馨君開始覺得戲劇似乎比小說更有趣，後來碩士班遇到一位專長為戲劇研究的外國教授，更是讓她毅然決然地決定往戲劇領域拓展。

化悲憤為靈感 將莎士比亞精神帶入學術研究

「我覺得這個世界很奇怪，你不會樣樣都好，當你擁有這個的時候，它就會把你生命中的其他東西帶走。」段馨君說，她在出國唸書的三年，除了得面對UCLA嚴格的學業壓力，還面臨了兩次令人不敢想像的重創——父母親相繼去世。因為身為家中老大，父母親也都是學者，段馨君認為自己其實在無形之中背負了要完成父母期望的使命，「但我不知道，我出來讀博士，會賠了我父母的命」，她悲傷地說。

段馨君在美國期間，母親的身體狀況已經很危急，但因為擔心耽誤女兒求學的時程，隱瞞了自己的病情。而父親後來也生病，住院插管治療，由於父親非常希望能夠看見她成功拿到博士學位，所以她日以繼夜拚命趕著畢業論文，但拿到學位所要花費的時間，好像怎麼樣都趕不上父親的離開。她哽咽地說：「就差一點點了，但我就夢見我爸來我的夢裡，他告訴我他好痛苦，我知道他在跟我說什麼，所以後來我就打電話給我弟弟，告訴他可以幫我爸拔管了。」

儘管雙親去世為段馨君的求學階段帶來很大的打擊，但寶貴的是，她能在逆境中展現自己堅韌的性格。而正因為外在所帶來的困難，讓段馨君更能沉浸於學術研究中，彷彿進入自己的秘密基地，寫論文對她而言成為更有意義的抒發，像作家、藝術家一般創作。

▲ 段馨君將學術研究視為生活，著有豐富的學術研究作品。(圖/彭姿敏攝)

從戲劇研究走入客家研究

為什麼會想做客家研究？段馨君表示，最主要的原因其實是因為交大人社系是隸屬於客家文化學院，「但它（客家文化）剛好很多跟戲劇相關的東西，因為戲劇的起源很多都是祭祀、儀式的東西，像婚禮禮俗裡面就有很多儀式的元素，那這跟我的研究領域是有關聯的，所以我可以用我的專長延伸去做客家文化的研究。」

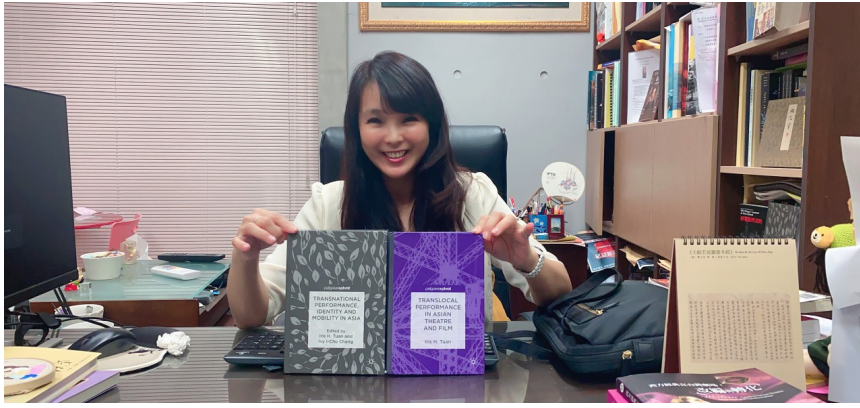
段馨君認為，如果能適當地運用自己的專長切入客家文化研究，會更具學術價值，並且能夠避免「為了客家而客家」的情況發生：「如果在你的專業裡頭可以把客家帶入，這樣子人家會因為想要了解其中的意義而讀這些資料，那剛好就可以把客家文化順理成章地捧入到學術的層面。」

在探討客家戲劇時，段馨君擅長進行文化面與劇場面的比較。如在對改編自莎士比亞文學《馴悍記》的客家歌舞劇《福春嫁女》進行研究時，由於《福春嫁女》打破了過往客家戲劇傳統的戲曲、舞台劇演出模式，而以「歌舞劇」的方式呈現，是十分特別的。因此在〈客家戲劇的新方向：客家歌舞劇《福春嫁女》〉這個研究中，她詳細討論此歌舞劇的多個面向。例如她觀察到，此部音樂劇之所以能成功抓住大眾目光，是因為在取材方面為改編自莎士比亞的劇本，本身就具有足夠的吸引力，再者是因歌舞劇兼具了通俗與藝術兩個面向，讓大眾能夠接受。在吸引大眾目光後，《福春嫁女》適當地帶入客家文化，像是有關客家的舞台背景、使用客語、傳統客家採茶等元素，成功地混合了東方與西方、通俗與小眾文化，並順利建構、再現出客家社會文化的生活型態。

對於客家戲劇在推廣上面臨到的最主要問題，段馨君認為除了經費不足之外，就是「客家太畫地自限了」，無形中形成一種排外的情況。她認為客家不應該只為了客家，而是應吸收其他族群的文化。她舉例，像是客家電視劇《出境事務所》，它的劇本以禮儀師做為出發點，題材新穎有話題性，並且請來知名的演員吳慷仁、柯淑勤等人演出，就成功地帶著客家的元素進入影劇市場。

「如何讓多數的大眾產生共鳴是一個很重要的點，你的戲劇裡面可以包括客家人的故事，甚至有客語，但首先必須讓觀眾因為受到劇情或演員的吸引而進入戲劇之中，在進而透過戲劇了解、喜歡客家文化，如此一來才能成功提倡客家。」段馨君說道，客家文化能夠打破框線，才有機會走入社會、接近更多人。同時她也希望能夠藉著她的學術研究和劇場展演專長，幫助客家文化走向國際舞台，向世界證明客家文化的存在。

二〇一八年段馨君出版了《Translocational Performance in Asian Theatre and Film》英文學術專書，收錄多篇她關於亞洲戲劇和電影的研究，其中也包括客家戲劇和電影。「幫我寫新書推薦序的哈佛教授（Martin Puchner）跟我說，我幫他證明了這個世界上真的有客家文化的存在。」她開心地笑著說。

▲ 段馨君教授開心地展示她最近出版的學術著作。(圖 / 彭姿敏攝)

段馨君的學術之路，似乎在無形之中告訴我們，人生就像一場戲劇，雖然你無法知道接下來你會遇見什麼，路上也不時會遇到一些大風大浪，但等時間一拉長就會發現，在不知不覺之中好像有什麼豐富了我們的人生。

【小檔案】段馨君

學歷：美國加州大學洛杉磯分校戲劇劇場系博士

現職：國立交通大學人文社會學系教授

學術專長：西洋戲劇與劇場、台灣現 / 當代劇場

報導參考書目：

段馨君，2010，〈客家戲劇的新方向：客家歌舞劇《福春嫁女》〉。頁771-881，收錄於莊英章、簡美玲編，《客家的形成與變遷》。新竹：交大出版社。

Tuan Iris H., 2018, *Translocal Performance in Asian Theatre and Film*. London and New York: Palgrave Macmillan, Springer Nature.

▲TOP

關於新客家人群像 聯絡我們

© 2007-2021 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0