

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

缺陷與否認：倒置反覆的依生結構應用於表演藝術創作—
「花痴劇場」創作論述（2002-2005）

Faults and Deny: Epanodos Symbiosis Structure Applied to Performing Arts—
“Theater of Nymphomaniac”, The Artistic Concept Discourses (2002-2005)

研究生：劉亮延

指導教授：張恬君教授

中華民國九十五年二月

缺陷與否認：倒置反覆的依生結構應用於表演藝術創作—
「花痴劇場」創作論述（2002-2005）

Faults and Deny: Epanodos Symbiosis Structure Applied to Performing Arts—
“Theater of Nymphomaniac”, The Artistic Concept Discourses (2002-2005)

研 究 生：劉亮延

Student : Liang-Yen Liu

指導教授：張恬君

Advisor : Dr. Tien-Chun Chang

國 立 交 通 大 學
應 用 藝 術 研 究 所
碩 士 論 文

A Thesis
Submitted to Institute of Applied Arts
College of Humanities and Social Sciences
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts
in design

February 2006
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
中華民國九十五年二月

缺陷與否認：倒置反覆的依生結構應用於表演藝術創作—「花痴劇場」創作論述（2002-2005）

學生：劉亮延

指導教授：張恬君教授

國立交通大學應用藝術研究所 碩士班

關 鍵 字

形體動作法、非概念內容、直觀、真實電視、許純美現象

摘 要

本研究乃劇場創作者回顧自身經驗，自 2002 年以來對於媒體、科技與文化變異的思考，由於創作者選擇表演藝術作為表現形式，因此本研究將以探討開創二十世紀現代戲劇表演法的俄國導演史坦尼斯拉夫斯基(C. Stanislavski, 1863-1938)之相關理論為主軸，比較對照同時期德國哲學家胡賽爾(Edmund Husserl, 1859-1938)，在《純粹現象學通論》一書中對於「看」之邏輯考察，以及 90 年代以後探討人類知覺經驗結構的哲學家 Christopher Peacocke(1950-)的理論，重新解釋史坦尼斯拉夫斯基表演體系中「看戲」的意涵，以及其中演員與觀眾的關係構成。研究發現史坦尼斯拉夫斯基認為「演員」是「角色」「真相的經驗」，同時「真相的經驗」與觀眾具有普遍性，共通性關係。

進而應用比較結果來檢驗 90 年代後期「真實電視」熱潮中的表演問題，以台灣的「許純美」現象為例。本研究第二、三章哲學理論的比較與推衍，乃為了建立第四章之後「花痴劇場」觀念論述基礎。「花痴劇場」創作之觀念係從「許純美」現象中，觀眾與演員之間「倒置又反覆」的共生關係構成。本文為創作者在價值觀多變的資訊時代試圖反思的實驗性論述。

Faults and Deny: Epanodos symbiosis structure applied to performing arts—
“Theater of Nymphomaniac”, The Artistic Concept Discourses (2002-2005)

student : Liu, Liang Yen

Advisors : Dr. Tien-Chun Chang

**Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University**

KEYWORDS

Physical Action, Non-Conceptual Content, Intuition,
Reality Television, Syu, Chun Mei Phenomenon

ABSTRACT

The essay is an artistic phasis developed along personal experiences as an user, spectator among media, technology and cultural transition phenomenon since 2002. Concerning the theatrical form and history, it states from Stanislavski's(1863-1938) “physical action” with assigning both to “logical consideration” of “seeing” in *General introduction to pure phenomenology* by Edmund Husserl(1859-1938), and the “non-conceptual contents” within human perception experience structure by Christopher Peacocke(1950-), this essay reinterprets a structural relation between actor and spectator and an idea on “watching the show” in Stanislavski system. In conclusion, “‘Actor’ is the ‘truth experience’ of ‘character’”, while ‘truth experience’ promises generalization and similarity for spectator.

Furthermore, the essay applies such comparison to the hit phenomenon-- “Reality TV/Factual TV” since the late 90’s, and maps such specification to its synonym in Taiwanese popular culture-- “Syu, Chun Mei Phenomenon”. The comparative inference from chapter 2 to 3 grounds artistic concept along with the monologue stage performance entitled as “Theater of Nymphomaniac” in later chapter. In conclusion, it argues a possible method on application of “epanodos” symbiosis between theatrical actor and spectator in certain aesthetic concerns.

致 謝

2004 年的西洋情人節，在金枝演社的老闆娘游蕙芬與何怡璉的熱情跨刀下，曹七巧在皇冠小劇場呈現了 20 分鐘最後一個段子。幾乎已經決定放棄作劇場的我，從 1998 年以來，第一次，也是最清醒的一次，發現什麼是觀眾。那是種突然感覺到「表演」可以使得整個劇場騷動的經驗。台下的觀眾都是國家文化藝術基金會甄選出來的創意人才，還包括數位評審委員，而我的快感來自於，這些經驗老道的觀眾，他們嘴角不由自主的抽搐。這就是我要的「癢騷」之感，一種從我生活體驗而來的「事實」，經過我「矯作」地轉化。林懷民老師是那次呈現裡最棒的觀眾，我至少知道他是真的笑了。作一個編導，我想這就是最重要的事，就像煮菜一樣，精確的表達，然後皆大歡喜。

念研究所的過程中，我的心理療法就是煮菜，那使我專注於忘我。往往，這種時代性的氣味，會使人失眠或過度亢奮。可惜的是那些用自殺離開或尚未離開人間的朋友，未必體會到這種活動的秘密力量，寫作的方向漸走到狂躁官能的胡同裡，經驗與判斷便歪斜而去。

我要感謝我的指導教授張恬君老師，在她與疾病相處的這幾年，有幸成為她的學生，從她身上學到接納與平衡的禪道。我還記得初到交大頭一學期，一群同學跟她散步經過清交小徑，以及清大校園的草地，去新開的摩斯漢堡吃午餐。我記得那個空間中流動的聲音與腳步，有如時間的單位。身體經過而依序顯現的樹林、池塘、草地、街道、迎門促新的氣味。我也記得她有一個類似幼蕨的粉彩作品，提示我奇妙但謙虛存有。誤入設計學院，意外接觸科技媒體藝術，更有趣的是我完全像個外國人一樣重新學習王國維所言，包括在崇高與優美之外的「古雅」。這一切都在我的自我反思與創作中以漣漪之姿發生作用。

現象學是個奇妙的東西，它使我眼見的世界處處有靈光。對於汪文聖教授要特別致上感謝。當然還有亦師亦友的郭強生教授，他是我戲劇藝術的活水源頭。感謝台東劇團團長劉梅英的提攜。劉紀蕙老師、林于竝老師、洪惠冠主任、曾珍珍老師、陳義芝老師、陳錦誠先生、卓庭竹老師、吳興國老師、林文彬老師、高美華老師、吳麗珠、李名正、魚果、何俊穆、錢宇珊、王世緯、楊乃璇、蔡國樑、陳敬宗、陳歆儒、李育昇、武嘉文、藍祺聖、陳佳鍵、蔡依潔等這些那些與「花痴劇場」有關或正好無關的人。

母親的食譜，父親的等待，大姑姑的茶葉，巧克力蛋糕。
祖先與神，我感恩。

「我愛花，不因花為我而開，而是因為它全然地開放。完全與我無關。」

Eugen Herrigel(1884-1955), *The Method of Zen*, 1974

中文摘要.....	I
English Abstract.....	II
致謝.....	III
目錄.....	V
第 1 章 序論	
第 1 節 問題意識.....	1
第 2 節 創作研究限制.....	2
第 3 節 創作研究架構.....	3
第 4 節 研究發現.....	5
第 2 章 形體動作法的邏輯考察以及知覺經驗結構	
第 1 節 前言.....	7
第 2 節 形體動作法的邏輯考察.....	9
第 3 節 舞台上真相的感覺.....	10
第 4 節 無實物動作練習與懸置.....	12
第 5 節 非概念內容與直觀.....	15
第 6 節 形體動作法與知覺經驗.....	19
第 7 節 表演與知覺經驗.....	20
第 3 章 「真實電視」在台灣的特例	
第 1 節 「真實電視」的脈絡.....	22
第 2 節 「遠端監控」與「真實電視」.....	24
第 3 節 「真實電視」在台灣.....	26
第 4 節 「參與者/演員」與命題的關係.....	32
第 5 節 「真實電視」脈絡下「許純美」與「觀眾」--倒置反覆的共生關係.....	33
第 4 章 「花痴劇場」	
第 1 節 我的花痴劇場.....	37
第 2 節 當代台灣表演與觀眾的關係.....	40
第 3 節 結語.....	43
圖錄一：許純美資料照	45
圖錄二：曹七巧劇照.....	46
參考書目.....	50

附錄一：曹七巧描述.....	55
附錄二：藺燕梅描述.....	57
附錄三：白素貞描述.....	59
附錄四：杜麗娘描述.....	62
附錄五：方滅絕描述.....	65
附錄六：狐三娘描述.....	67
附錄七：陳清揚描述.....	69
附錄八：巴爾舍夫人描述.....	71
附錄九：林投姐描述.....	73
附錄十：曹七巧相關評論整理.....	75
附錄十一：曹七巧導演日記.....	76

