

周慧玲 Katherine Hui-ling Chou

資歷與近五年(2009-2014)研究出版目錄

服務機關：國立中央大學英美語文學系

現職：專任教授, 2011.8-

國立中央大學黑盒子表演藝術中心計劃主持人，2012-

國立中央大學文學院視覺文化研究中心主任，2014-

國立中央大學〔戲劇暨表演研究室〕召集人，2003-

「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」主持人，2003-

教育：美國紐約大學表演研究所博士, 1997

美國紐約大學表演研究所碩士, 1989

私立輔仁大學英語系學士，1986

研究專長：文化政策與表演藝術，表演藝術文化創意產業研究，

性別表演的文化操作，明星論述與表演研究，

現當代世界表演理論與文化，表演藝術數位影音資料庫

曾任：

國立中央大學英美語文學系教授兼系主任, 2010-13

國立中央大學英美語文學系副教授兼系主任, 2010-11

國立中央大學英美語文學系副教授, 1998-2011

國立陽明大學通識教育中心專任副教授，1997-1998

國立臺灣大學戲劇系兼任副教授，1999-2002

國立台北藝術大學戲劇系兼任副教授，1997-1999

創作社劇團資深編劇／導演，1997-

國立國光京劇團特約編劇，2011。

榮譽與獎項：

指導博士論文獲思源人文社會科學博士論文獎傳播學門首獎，2014

THCI-Core《戲劇研究》編輯委員，2008-

THCI《藝術評論》編輯委員，2012-

英國里茲大學漢學研究中心中國戲劇研究顧問(Consultant for “Staging
China, the White Rose East Asian Center” at U. of Leeds, UK)，2012-

第十八屆「國家文藝獎」評委會複審主席，2014。

國家文學獎戲劇創作類複審委員，2010-12, 2014。

國立中央大學學術研究傑出獎，2005, 2009, 2010, 2012。

國立中央大學教學傑出獎，2009。

國立中央大學文學院教學傑出獎，2007, 2008, 2013。

國立中央大學人文研究中心第一屆研究學人 Research Fellow, 2005

國科會甲等研究獎勵，1997, 1998, 1999。

美國紐約大學傑出博士論文獎，1997。

近五年出版及研究成果：

(A) 期刊論文：

1. 2014年7月。“Striking Their Own Poses: The History of Cross-Dressing on the Chinese Stage,” in *Gender and Sexuality: A Batch from TDR*, ed. by Richard Schechner (ISBN 978-0-262-75779-9). MIT Press Journals: 2014, pp. 1076-1639. (美國 A&HCI 學術期刊 *TDR-The Drama Review* ISSN 10542043 俱影響力重要期刊論文特選集)
2. 2014年1月。〈臺灣現代劇場的產業想像：一個「參與觀察者」的劇場民族誌初步書寫〉，《戲劇研究》(國科會人文處補助創新學術期刊)第十三期，頁145-174。(THCI Core)
3. 2011年3月。〈是不是個角兒？——行當之餘，角色創造〉，《中國文哲研究通訊：新世紀，新京劇專輯》第21卷第一期，頁51-60。
4. 2009年12月。〈顧曲三疊：顧正秋的三度傳記、女性的戰爭傷痕與聊癒〉，中央研究院近代史研究所主編《近代中國婦女史研究》(Research on Women in Modern Chinese History)第17期，頁1-30。(國科會人文類一級學術期刊外審通過出版)
5. 2009年1月。〈不只是表演：明星過程、性別越界與身體表演——從張國榮談起〉，《戲劇研究》(國科會人文處補助創新學術期刊)第三期，頁217~248。(THCI Core)

(B) 專書與專書論文：

1. 2014 (forthcoming) “In War They Write: Eileen Chang, Xiao Hong and Ann Hui,” *Harvard Literary History of Modern China*, ed. by David D.W. Wang. MA, Cambridge: Harvard Univ. Press.
2. 2014 (forthcoming) “Modern Theatre in East Asia: Taiwan, Hong Kong & Korea,” *Routledge Handbook of Spoken Theatre in Asian*, Canada: Routledge.
3. 2014 (forthcoming) “Staging a New Venture: Tian Qinxin and the Policy Change on the ‘Spoken Drama Industry’ in China,” Eds. By Li Ruru & Suan Daniels. *Staging China: 21st Century Theatre’s Interactivity with Society, Market and Culture* (Chap. 8). London: Palgrave Press.
4. 2014年9月-。《表演臺灣彙編：劇本，設計，技術，1943》系列叢書主編，編輯出版《塵埃》、《大神魘》、《無獨有偶經典偶劇選：降靈會、最美的時刻》、《江佶洋燈光創作作品集》、《劇場黑衣人》、《帝女·萬歲·劫》《無獨有偶親子偶劇選：快樂王子、最美麗的花、小潔的魔法時光蛋》、《西夏旅館·蝴蝶書》《無獨·遊偶：無獨有偶與臺灣當代偶戲十五年》、《林搏秋劇作選：闍雞》，《詩意的人偶同臺：飛人集社作品集，2004-2014》，《一睡一醒之間》三部曲》共計十二部專書。國立中央大學黑盒子表演藝術中心出版，文化部專題計劃審查通過補助。
5. 2013年7月-。《表演臺灣彙編：劇本，設計，技術，1943》系列叢書主編，編輯出版《逆旅》(ISBN 9789860402551)、《三顆頭》(9789860402513)、《踏青去》(9789860400823)、《林搏秋劇作選》(9789860402520)、《少年金釵男孟母》(9789860402568)、《亂紅》(9789860402797)六部專書。國立中央大學黑盒子表演藝術中心出版，文化部專題計劃審查通過補助。
6. 2013年7月-。《表演臺灣彙編：劇本，設計，技術，1943》《少年金釵男孟母》修

訂版。文化部專題計劃出版。

7. 2012 年 9 月。〈田野書寫、觀光行為與傳統再造：印尼峇里與台灣台東「布農部落」的文化表演比較研究〉，收錄於《旅行的視線：近代中國與台灣之觀光文化》，頁 365-434。臺北：國立陽明大學出版。

(C) 技術報告：2010 年 11 月。《「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」2005-2010 技術成果報告書》，頁 1-136。

(D) 受邀專題演講與研討會論文：

1. April 28-29, 2014。受邀專題演講〈《少年金釵男孟母》創作概念〉，中國南京大學文學院主辦。
2. April 18-23, 2014。發表論文〈女色救國：夏衍話劇《賽金花》與三〇年代左翼戲劇〉，《第九屆華文戲劇節學術研討會》，華文戲劇節委員會，浙江大學，中國話劇理論與歷史研究會聯合主辦。
3. April 9-10, 2014。受邀主持主題工作坊並發表專題講座“Queer Fantasy of Chinese Republican: He is My Wife, He is My Mother,” on *Prop Q: Queer Performance and Politics*, a public series curated by Prof. Sue-Ellen Case and Anurima Banerji of UCLA Graduate Program of Theatre Dept., organized by UCLA Center for Performance Studies and on *Dance 101: Theories of Dance/Performance*, a course of UCLA of Dept. of World Arts and Cultures/Dance (Anurima Banerji), USA.
4. April 5-6, 2014。受邀專題演講“Boundary-Crossing, Artistic Creation and Gender Subversion in Contemporary Theatre in Taiwan,” Adaptation in Taiwan Theater and the Chinese Cultural Tradition, A Workshop at Washington University in St. Louis, USA.
5. Nov. 12, 2013。受邀專題演講〈從表演中國到表演臺灣：研究與創作的雙棲旅程〉，中國浙江大學傳媒與國際文化學院／人文學部戲劇研究中心合辦。
6. Nov. 10-11, 2013。發表論文〈臺灣現代戲劇暨表演影音資料庫及數位加值應用〉，浙江大學《數字戲劇小型國際學術研討會》，浙江大學數字未來與媒介社會研究員／人文學部戲劇研究中心合辦。
7. Oct. 24-6, 2013。國立中央大學視覺文化研究中心《2013 藝術、產業、歷史國際學術研討會》籌備主任。
8. 〈企業搭臺？：21 世紀中國「話劇產業」與政策變革初探〉，《「轉捩點上的劇場」深度論壇》。臺北藝術大學戲劇學系主辦，2013 年 5 月 4 日。
9. “On Tian Qinxin: An Era of Director or Producer?” International Symposium of Performing China on the Global Stage, University of Leeds. UK, March 26-7, 2013。
10. Oct. 27, 2012. “Changing Cultural Policy in Taiwan and New Model of Theatre Imagined,” 2012 Modern British and American Drama Association of Korea Conference, Sungkyunkwan Univ.南韓成均館大學, Republic of South Korea, Oct. 27, 2012。
11. 2012 年 10 月 16-17 日。“Performing Arts Cluster on Experiment: A Participant-observer’s Report on Modern Theatre in Taiwan,” The 10th Canada-Taiwan Conference in Higher Education Conference, by National Central Univ.
12. 2012 年 10 月 20-21 日。〈臺灣現代劇場的產業想像：一個「參與觀察者」的民族誌初步書寫〉，《歷史，記憶，再現：2012NTU 劇場國際學術研討會》，國立臺灣大學主辦。
13. March 14-17, 2012. “2012 年 14-17 日。新加坡國立大學中文系特邀講座：〈表演「藝術」「產業」施工中？——一個台灣劇場工作者的路徑探查〉；〈表演研究方法論：實踐與運用〉，國立新加坡大學中文系。

14. 2011 年 11 月 18 日。德國海德堡大學／國立台灣大學國際合作特邀講座 Zwischen Kunst und Kommerz: zum Taiwanesischen Theater : 〈藝術「轉進」產業？台灣劇場三十年〉，國立台灣大學台文所。
15. May 6-9, 2011. “Art as Industry?: a Participant-Observer’s Account of the Changing Concepts of Theatre in Taiwan,” at International Symposium on *Staging the Modern: Theatre, Intermediality, and Chinese Drama*, held at Harvard University, sponsored by CCK Foundation, Harvard-Yenching Institute, and the Dept. of East Asian Languages and Civilizations at Harvard University, USA。
16. May 6-9, 2011. 美國哈佛大學特邀演講“Reflections on Practice in a Media Age,” invited speaking at the Roundtable Discussion of the international symposium on *Staging the Modern: Theatre, Intermediality, and Chinese Drama*, held at Harvard University, sponsored CCK Foundation, Harvard-Yenching Institute, and the Dept. of East Asian Languages and Civilizations of Harvard University on May 6-9, 2011, USA.
17. 2010 年 11 月 11－14 日。日本早稻田大學演劇博物館 Global COE (國家重點研究計畫) 項目“戲劇影像之國際教育研究據點”特約專題演講：〈芸術か産業か-台湾現代劇場の発展と創造〉。日本早稻田大學坪内博士紀念演劇博物館主辦 / 邀請。日本東京：早稻田大學坪内博士演劇博物館。
18. 2010 年 7 月 3 日。〈是不是個角兒？——行當之餘，角色創造〉，「新世紀新京劇——二十一世紀台灣京劇新美學與國光劇團」，美國哈佛大學東亞語言文明系，中央研究院中國文哲所，台灣大學台灣文學研究所，台灣大學戲劇聯合主辦，台北：台灣大學文學院。
19. 2009 年 12 月 12-13 日。〈劇場為什麼是產業？——台灣與英國劇場的「藝術」條件與「市場」想像，「視覺與文化識讀」2009 國際學術研討會。國立中央大學視覺文化研究中心主辦。

(E)研究計畫：

20. 2014 年 5 月－2014 年 12 月。主持文化部「表演藝術桃園在地深根計畫」補助 80 萬元。
21. 2012 年 3 月－2014 年 12 月。主持五年五百億尖端研究《黑盒子表演藝術中心暨文創產業研發計畫》三年。
22. 2014 年 3 月－2014 年 12 月。主持五年五百億尖端研究《近現代視覺藝術與文化比較研究》一年。
23. 2013 年 7 月－2014 年 12 月。主持文化部「推動公有文化創意素材價值應用專題計畫」〈臺灣現代戲劇暨表演影音資料庫價值應用－臺灣表演藝術電子書影音內容價值開發行銷計畫〉兩年共補助 350 萬元。
24. 2013-14 年《桃園縣 102、103 年善用縣內大學資源打造知識城補助計畫》共兩年。
25. 2013 年 8 月－2015 年 7 月。主持國科會／科技部兩年期專題研究計畫〈表演藝術文創產業形態比較分析初探：1998 年以後中國，美國，英國劇場藝術經營模式調查報告〉102－2410－H-008-071-MY2。
26. 2012-14 年《101-103 年度卓越教學「專題學習」計畫：文學院「文學與劇場——中英法文學三戲實驗聯演」整合型計畫》共三年。
27. 2012 年 1 月－2013 年 12 月。主持文化部兩年期專題計畫〈表演藝術創新育成在桃園〉補助 350 萬元。

28. 2011 年 8 月－2013 年 7 月。主持國科會專題研究計畫兩年期計畫〈「產業」政策下的戲劇「藝術」變革：臺灣現代劇場田野研究,2000－2012 (I)〉。
29. 2011 年 6 月－2014 年 12 月。教育部人文社會科學應用能力及專長培育計畫 B 類「實務應用實作課程」「現代戲劇與表演文化專長培育計畫」。
30. 2010 年 8 月 1 日-2012 年 7 月 31 日，主持國科會國家型數位典藏內容開發專題研究計畫兩年期計畫〈台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏，1995-2009 I & II〉，編號 99-2631-H-008-005。
31. 2010 年 8 月 1 日-2012 年 7 月 31 日，主持國科會專題研究計畫兩年期計畫〈台灣現代劇場的產業想像：一個民族誌學研究計畫，I & II〉，編號 99-2410-H-008-051-MY2。
32. 2009 年 8 月 1 日-2010 年 7 月 31 日，主持國科會專題研究計畫《香港電影(1980s-1997)與好萊塢明星過程之性別越界的初步表演研究(I)》編號 98-2410-H-008-074。

(F) 戲劇出版，創作與發表

1. 2014 年 10 月。策劃主辦《全球泛華青年劇本創作競賽》，與國外六所重點大學簽署合作協議。
2. 2014 年 9 月。《表演臺灣彙編：劇本、設計、技術，1943~》叢書主編 10 冊。中壢：國立中央大學黑盒子表演藝術中心出版。文化部文創司專案計劃補助。
3. 2014 年 10-11 月。主持策劃國立中央大學黑盒子表演藝術中心《第三屆破殼藝術節》，文化部文創司專題計劃補助。(四)
4. 2013 年 10-11 月。主持策劃國立中央大學黑盒子表演藝術中心《第二屆破殼藝術節》，文化部文創司專題計劃補助。(四)
5. 2013 年 9 月。開發並發表國內第一個表演藝術行動服務軟體@Theatre，完成公開上架。文化部文創司專題計劃補助。(四)
6. 2012 年 10-11 月。主持策劃國立中央大學黑盒子表演藝術中心《第一屆破殼藝術節》，文化部文創司專題計劃補助。(四)
7. 2012 年 5 月。主持策劃國立中央大學黑盒子表演藝術中心《開幕藝術節》。(四)
8. 2013 年 9 月。開發並發表國內第一個表演藝術行動服務軟體@Theatre，完成公開上架。(四)
9. 2011 年 4 月 22-24 日。台北城市舞臺首演。《百年戲樓》，特邀編劇。文建會指導／國立台灣傳統藝術總處籌備處主辦／國立國光京劇團製作。2013/11/17 香港文化中心大劇院邀請演出。2014 年 4 月 20 日上海大劇院演出。(四)
10. 2010 年 12 月 20 日-2011 年 1 月 1 日。台北國家劇院實驗劇場。《百衲食譜》編劇／導演，創作社劇團主辦；台北市文化局、國家文藝基金會贊助。(四)
11. 2010 年 12 月。《周慧玲小戲大做實驗劇集：記憶相簿、不三不四到臺灣、百衲食譜》三部劇作選集。台北：書林出版社，2011。(四)
12. 2011 年 8－11 月；2010 年 8－11 月。國家文學館國家文學獎戲劇創作〔金典獎〕評審。
13. 2010 年 7 月 29-31 日。台北城市舞台。《少年金釵男孟母》(He is My Wife, He is My Mother.) 編劇／導演，創作社劇團主辦；台北市文化局、國家文藝基金會贊助。同時公開發行演出作品 DVD。(四)
14. 2009 年 12 月 12-14 日。台北國家劇院實驗劇場。《玉茗堂私夢》編劇，中正文化中心（國家戲劇院）主辦，拾念劇集製作。劇本出版獲國家文藝基金會補助，台北：大可出版，2009 年 12 月。(四)

15. 2009年5月14-17日。台北市城市舞台。《少年金釵男孟母》(He is My Wife, He is My Mother.) 編劇／導演，創作社劇團主辦；台北市文化局、國家文藝基金會贊助。劇本出版台北：大可出版，2009年5月。