

Unit 1

單元一

※ 單元目錄

- 第 1 講 核心概念：身份認同
- 第 2 講 文學理論：女性主義文學批評理論
- 第 3 講 作者、文本與讀者
 - 3.1 研讀作品：劇本《玩偶之家》
 - 3.2 比較作品：小說《像我這樣的一個女子》
- 第 4 講 時間與空間
- 第 5 講 互文性
- 第 6 講 全球性問題：政治、權力和公平正義
(女性在婚姻中的角色及社會地位與生存困境)
- 第 7 講 評估演練

※ 學習目標

- 學習分析戲劇劇本如何使用各種技巧來吸引讀者閱讀、影響讀者接受。
- 領悟作品如何幫助你理解身份認同對人的觀念行為的影響。

1

核心概念：身份認同

身份認同，指的是人對主體自身身份的一種確認和描述。人不能離開身份而存在。為了明確自己的身份，人們常常會問：我是誰？我是一個什麼樣的人？從何而來？到何處去？

一個人的身份認同決定了他/她的信仰與價值觀念，他/她的信仰與價值觀念又決定了他/她的言談舉止。舉個例子：如果一個人認定了自己是一個具有國際視野、心胸開闊的學習者，那他就會崇尚知識，他就相信通過不斷學習獲得知識才能成就自己。於是，他就具有努力追求知識、刻苦學習的行為。反過來說，從一個人的舉止行為，也可以在一定程度上判斷出他的身份認同。優秀的文學作品，往往是通過展示人物的言談舉止，來呈現作者及其人物的身份認同。

身份認同是心理學和社會學的一個概念，可以有多個層次，例如家庭、國家、民族、世界等。身份認同會因歷史、文化、國籍的不同而嬗變。身份認同可以因為與其他擁有相近價值取向、生活態度等的人互相認同和接納而產生歸屬感。一個人可透過服從社群規範，發展出對社群的投入和認同感，成為該群體的一員，從而得到“自己人”的身份認同感。

思考判斷

請根據自己的理解向其他同學解釋下面的陳述：

身份認同是一個自我認識的過程，不同的身份會影響人們的日常行事，也會影響人在人生不同階段所作的決定。身份認同與個人成長有密切關係，對於自我身份的尋求與確認可以伴隨人的一生。

討論交流

細讀下面的陳述，說明你的觀點，並舉出一些例子加以說明。在班級分享你的看法。

1. 每個身份都有他附帶的角色，每個角色又受一定的行為規範限制。
2. 身份也是一個人身處的社會位置，有些身份是在出生時已被賦予，不會因環境不同和時間流逝而改變。
3. 生活環境的改變，不同文化的碰撞交融，語言、服飾、飲食、風俗習慣的變化都可能影響一個人的身份認同。

歸納條理

請根據下面的題目說說自己的觀點，舉出你所學過的作品實例，並用一段文字記錄下來：

作家的身份認同與其作品中人物的身份認同有關聯。

2

文學理論：女性主義文學批評理論

法國 20 世紀著名的女性主義文學批評家，西蒙娜·德·波伏娃在她的《第二性》裏指出，女性的歷史和現狀是由男性的需要和利益決定和形成的“第二性”。一個女人之為女人，不是天生的，而是後天形成的。她認為在由男人控制的等級社會裏，婦女作為一個由男性定性和詮釋的物體而存在，處於“他者”地位，不是一個獨立自主的主體，也沒有權利來選擇自己在社會上的地位，男女不平等。女性的命運被男性掌握，沒有社會地位，沒有個人尊嚴和價值。

女性主義理論，檢視女性的社會生存困境……女性主義理論認為，女性在政治、經濟、文化、思想、認知、觀念、倫理等各個領域都處於和男性不平等的地位，即使在家庭這樣的私人領域裏也是如此的性別秩序，絕對不是自然形成的，因為它顯然已經跨越了歷史和文化的限制，是在世界範圍內普遍存在的現象。所以，這是由社會和文化人為構建起來的，是可以改變的。女性主義運動就是努力向傳統的勞動分工方式進行挑戰、向所有造成女性無自主性、附屬性和屈居次要地位的權力結構、法律和習俗挑戰。

“女性主義”就是強調男女兩性的平等，女性主義文學作品發揮了重要的宣傳作用。1929 年伍爾夫的《一間自己的屋子》、1949 年波伏娃的《第二性》、1970 年米利特的《性政治》、1981 年瑪格麗特·阿特伍德的《使女的故事》……這些關於女性的文學作品都在試圖揭示女性當下的困境是什麼、女性應該去追求什麼，以及一個女性該如何成為女性的問題。

女性主義文學批評就是這樣一種文學理論流派，它受到女性主義理論和政治女性主義的啟發。女性主義理論自 20 世紀初期開始發展，通過各種方式研究文學作品，如，研究男人和女人的代表以及他們如何反映社會的壓力和期望；分析如何使用語言、圖像和敘述來構建這些性別角色；研究文學世界中女性作家的平衡意義。

討論交流

1. 通過對女性主義文學理論的學習，你是否更加關注兩性間的關係問題？
2. 在你的周圍有沒有性別不平等的問題？在你讀過的文學作品中作者如何呈現出性別不平等的問題？
3. 你怎樣看待重男輕女的現象？
4. 你讀過的哪些文本表現了女性在婚姻中的角色、社會地位，以及生存困境的問題？
5. 為什麼說在男性社會中，女性的性別、權利、身份認同是至關重要的問題？
6. 你認為“婚姻”問題是本地還是全球性問題？

3

作者、文本與讀者

3.1 研讀作品：劇本《玩偶之家》

一、作者

易卜生（Henrik Johan Ibsen, 1828 - 1906），19 世紀挪威劇作家，被譽為 20 世紀以來的“現代戲劇”的始創者。易卜生的一生中創作了 26 部戲劇，《玩偶之家》（*A Doll's House*, 1879）稱得上是中國人最熟悉的西方現代劇本。易卜生對戲劇的發展有重大影響，20 世紀以來的“現代戲劇”就是從他開始的。《玩偶之家》這部劇作在歐洲乃至世界文學史上都佔據著特殊的地位，並奠定了易卜生作為“現代戲劇之父”的基石。

課堂活動

1. 查找資料，了解作者生平及其寫作的背景。
2. 為什麼易卜生被稱為“現代戲劇”的創始者？請利用網絡，查找資料，做出自己的解答。
3. 小組討論作家的身份認同，並在班級展開交流：易卜生和他的創作有什麼特殊之處？在你們看來作者是一個什麼樣的人？

二、文本

探究驅動

以小組為單位，整理自己已有的相關知識，說說戲劇劇本有哪些文體特徵要素。可以採用 PPT 和全班同學分享。

（一）戲劇劇本的文體特徵

劇本是供演員在舞台上演出的文學腳本。劇本主要由劇中人物的對話、獨白、旁白和舞台指示組成。劇本的基本特點是要突出舞台的表演性：

其一，時間、人物、情節、場景要高度集中在舞台範圍內。劇本中通常用“幕”和“場”來表示段落和情節。“幕”指情節發展的一個大段落。“一幕”可分為幾場，“一場”指一幕中發生空間變換或時間隔開的情節。劇本一般要求篇幅不能太長，人物不能太多，場景也不能過多地轉換。

其二，戲劇中的矛盾衝突要尖銳突出。沒有矛盾衝突就沒有戲劇。因為劇本受篇幅和演出時間的限制，所以要在有限的空間和時間裏反映尖銳突出的矛盾衝突。劇本中的矛盾衝突大體分為發生、發展、高潮和結尾四部分。矛盾衝突發展到最激烈的時候稱為高潮。

其三，劇本的語言要表現人物性格。劇本的語言包括台詞和舞台說明兩個方面。台詞，就是劇中人物所說的話，包括對話、獨白、旁白。獨白是劇中人物獨自抒發個人情感和願望時說的話。旁白是劇中某個角色背著台上其他劇中人從旁側對觀眾說的話。劇本主要是通過台詞推動情節發展，表現人物性格。因此，台詞語言要求能充分地表現人物的性格、身份和思想感情，要通俗自然、簡練明確，要口語化，要適合舞台表演。

舞台說明，又叫舞台提示，是劇本語言不可缺少的一部分。舞台提示是以劇作者的口氣來寫的敘述性的文字說明，包括劇情發生的時間、地點、服裝、道具、佈景、燈光、音響效果以及人物的表情、動作、上下場、形象特徵、形體動作及內心活動等。這些說明對刻畫人物性格和推動、展開戲劇情節發展有一定的作用。這部分語言要求寫得簡練、扼要、明確。

（二）《玩偶之家》的內容簡介

《玩偶之家》講述了海爾茂和娜拉夫妻結婚八年貌似美滿幸福的家庭生活故事。海爾茂生病時，娜拉為了讓他療養，悄悄假冒已經去世的父親的簽名借了一筆錢。當海爾茂升任銀行經理時，他要開除的柯洛克斯泰以此來要挾他以求保留工作。海爾茂知道了娜拉偽造簽名借錢的事情，覺得有損自己的名譽，對娜拉嚴厲指責謾罵，娜拉看清了他們婚姻的真相，決定離家出走。

（三）《玩偶之家》的藝術特色

1. 改寫了戲劇傳統

《玩偶之家》改寫了戲劇傳統，從“浪漫”理想的傳奇激變劇，轉向正視現實問題的寫實劇，用戲劇的形式反映社會問題，被譽為“社會問題劇”。戲劇情景的設計接近日常生活的真實，令觀眾感到親切熟悉，認同和親近劇中的人物。現實主義戲劇/寫實戲劇，把日常生活情景搬上舞台，把“討論”帶進戲劇，故言改寫了戲劇的傳統。

2. 結構完整衝突集中

結構完整，巧妙運用了“追溯法”，把劇情安排在矛盾發展的高潮，然後運用回溯手法，把前情逐步交代出來，使得矛盾的發展既合情合理，又有條不紊。運用了懸念與伏筆，使矛盾更加集中，更有張力。主要矛盾是圍繞“假冒簽名”所引起的娜拉和海爾茂之間的矛盾，次要矛盾有娜拉和柯洛克斯泰、林丹太太與柯洛克斯泰、海爾茂與柯洛克斯泰之間的矛盾。

3. 對比刻畫人物突出

作者把劇情安排在聖誕節前後三天之內，藉以突出渲染節日的歡樂氣氛和家庭悲劇之間的對比。他以柯洛克斯泰因被海爾茂辭退，利用借據來要挾娜拉為他保住職位這件事為主線，引出各種矛盾的交錯展開。同時讓女主人公在這短短三天之中，經歷了一場激烈複雜的內心鬥爭，從平靜到混亂，從幻想到破滅，最後完成娜拉自我覺醒的過程，取得了極為強烈的戲劇效果。

男女主角的語言、行為、性格形成鮮明對比。女主角經歷了前後的心理對比、真愛與虛偽的對比，和娜拉相比，男主角海爾茂是一個自私且虛偽的資產者的形象。表面上看，他是一個“正人君子”“模範丈夫”，很愛他的妻子。實際上，是一個被資產階級社會的利害關係所完全異化的人物。

4. 語言日常生活化

將戲劇的詩化語言改用平易的散文，用日常生活的語言來配合角色的口吻。人物的個性化台詞，把握了人物的心理和個性，展示出戲劇衝突的原因和層次。

劇中的對話也非常出色，既符合人物性格和劇情發展的要求，又富於說理

性，有助於揭示主題，促使讀者或觀眾對作者提出的社會問題產生強烈的印象，對後來現實主義戲劇的發展影響很大。

劇中引進討論的形式，使戲劇可以與觀眾就社會問題進行交流，並得到共鳴。蕭伯納評價易卜生說：“他在戲劇中所引進討論的技巧正是新舊戲劇的分水嶺。”

課堂活動

一、閱讀作品，可以配合觀看影視節目。細讀劇本，完成下面的題目，和同學交流：

1. 從這部作品中，你對 19 世紀晚期挪威的婚姻有了哪些了解？
2. 角色扮演：
 - (1) 假設你和同學是一對生活在 19 世紀挪威的夫妻，你們一起觀看了這部戲。請各自表達自己作為妻子、丈夫的感受。
 - (2) 其他同學觀看表演，並展開討論：他們的反應是恰當的嗎？為什麼？
 - (3) 請設想你是一位生活在中國 20 世紀 80 年代的家庭主婦，看了這部戲你有什麼感受？為什麼？

二、以小組為單位閱讀文本，找出《玩偶之家》中的相關細節，填寫下表：

文本特徵	作品實例
分場分幕的結構	
各種戲劇衝突	
人物對白	
舞台提示	
人物關係	
主要角色的特點	
配角的作用， 如林丹太太的作用	例子：配角林丹太太是娜拉從小就認識的朋友，從一開始就以一個久經世事、穩重的形象出現。在劇中，她既是娜拉的引導形象，又是一個補充的形象。
其他	