

演出實況紀錄 2013.2-2014.1

序曲

關於 團隊

師 汪詩珮

資

助許瑋婷

理

生 王珮綸

林芷瑩

呂明純

吳岳霖

姚信安

陳志豪

王文杰

陳泰佑

周力德

林立雄

王昱程

團長 計畫主持人

汪詩珮

國立中正大學中國文學系副教授

開設課程: 曲選與習作 / 明清傳奇與崑劇

本計畫的第二期程,也是計畫成員 變動與內容重整的時刻。我們實以兢兢 業業的心情經營,希望能更推動計畫往 前行,尋找新的視域與內容。第一期計 書的主軸是「嘗試」,讓同學們體驗劇 本創作與戲劇製作的方法,嘗試親身實 踐。第二期計畫的主軸是「深耕」,希 望透過文本的深入引導與戲劇知能視野 的擴大,讓同學們思考創作所需涵蓋的 生命面向與文學敏感度。當然,學生不 一定照著我們原先以為的、規劃的方向 走,但他們仍然長成屬於他們自己的樣 子。計畫的課程設計煞費苦心,但「統 合端」不在我們,而在每一個學生個體 身上。但我們仍然相信,戲劇、文學、 故事的氛圍最終將導引他們未來的人生 **風景**,分外具有色彩。

副團長 呂明純

國立中正大學中國文學系專案助理教授 開設課程:文學、電影與大陸當代戲劇

參與這個計畫是近年最開心的事,每天忙得朝氣蓬勃、用高倍速快轉的日子更是收穫滿滿,感謝這個計畫所有執行夥伴的付出和努力,不但能放膽造夢,還勇於實踐,讓戲劇的種子在中正開出燦爛花朵,也讓我到這把年歲還有柳暗花明又一村的無限可能。

林芷瑩

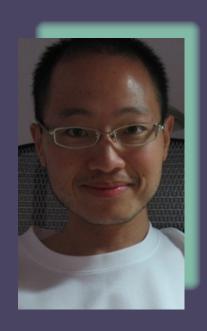
國立中山大學中國文學系助理教授

開設課程:深入經典─桃花扇 / 畢業製作與展演

參與中文編劇人才培育計劃,除了在課程上為學生爭取更多資源,更是讓我這個課程設計者從更為寬廣、務實的角度,思考中文系的課程,尤其是古典文類,應該如何涵容更多現代人的思維觀念,找到那「上友古人」的點滴靈泉。這個計劃不僅啟發了學生,也刺激了教師,在教與學兩方,可以用「創意」消泯框架,創造無限可能。

周力德

國立中正大學兼任講師 / 背包客劇團團長開設課程:表演與自我開發 / 劇本創作實務

本學期很榮幸應邀至中文系開劇本課,課名取為「劇本創作實務」,便是希望將課程聚焦於舞台劇本的實際寫作,不多談理論,每週一次與十四位選課學生在教室裡圍坐一圈,授予創作經驗、提供劇作指導。

在這個師生相互激盪創意與想法的圓圈中,每位同學於期末各自寫就一齣舞台劇本,並於最後一堂課中朗讀劇本的片段。回顧一整個學期的課程,從人物創造、場景建立、情節與結構、故事大綱、台詞及語言等單元練習,直到組織一個完整的作品,看見同學們藉由循序漸進的教學步驟,漸漸地掌握了基本功,完成一齣獨幕劇或者多幕劇,令人感到無比於喜。

對於一門劇作實務課程而言,沒有比「動手寫作」更好的學習之道。本學期中,同學們經常透過「寫作、討論、提問、修稿、發現新問題......」的過程,檢視作品是否達到當初預設的目標,而每隔一段時間就有新的作業要繳交,想必也帶來了一定程度的課業壓力。每位完成劇本的同學皆可謂苦盡甘來,使期末的成果顯得格外甜美。

相信班上的同學們經歷了一學期的 劇本實戰演練之後,對於劇本已有更進 一步的探索與體認,期待他們持續保有 編劇的熱情,並從創作中獲得更多的思 考與樂趣。

許瑋婷 專案工作人員 當年在中正沒有這樣的課程,對戲劇的想像發芽在課堂作業、社團、雲門駐校、畢業公演的活動裡,如今透過計畫看著這些資源逐漸豐厚甚至在校園內形成網絡,實是有些不可思議。中正開啟我對戲劇的想像與夢,而我竟關於一些動場與一個人。

總籌執行、行政統籌與協調、活動規劃與協助

土珮綸

國立中正大學中文系博士生

帳務管理、網站建置管理、創意規劃執行

在計畫裡工作,得到的遠比付出的多太多。與人合作、溝通協調,使我能認知到自我的界限,並且能進一步突破它。覺知到那個逐漸變得彈性,逐漸熟稔,逐漸游刃有餘的自己,這便是最大最大的收穫。

吳岳霖

國立清華大學中文系博士生

學術活動策畫執行、文字編輯 課程協助:文學、電影與大陸當代戲劇

協助執行這個計劃已經好一段時間,在不快不慢的光陰裡,看到學弟妹們的成長,還有開始展翅的模樣,驚喜與期待的心情始終無法散去。同時,發現自己所獲得的點點滴滴,除了分享,也逐漸成為身上成長的痕跡。

記得初入戲劇之殿堂,頓時被戲場的臨場感給震撼吸引。曾幾何時,現代話劇占據我心中的位置,傳統戲曲並非我所鍾愛,甚至定位不明。幸運地,在執行計劃的過程中,我漸漸發掘到中國傳統戲曲身處在西方百家爭鳴的戲劇形式和理論裡頭,那獨樹一格的文化深度、藝術價值和深厚的韻味。使我往後能夠以不一樣的眼光看待傳統戲曲的藝術之美。此番際遇實令我獲益匪淺。

陳志豪

國立中正大學中文系碩士生

講座前端庶務

課程協助:畢業製作與展演/明清傳奇與崑劇/兒童哲學與故事講述

陳泰佑

由於本身是法律出身,課程中關於法律問題部分已相當熟稔,但本課程尚結合了戲劇文創之元素,讓我對戲劇創作中所蘊含的要素,以及如何分析劇中所呈現的內容,有更深一層的了解與認識,即便在法律議題的討論上,也可聆聽到非法律系同學對於該議題的多元看法,許多想法也相當具有啟發性,值得深思。

在本課程中最有成就感,收穫最豐富的部分,當屬三場演講的舉辦。從聯繫演講者,宣傳演講資訊,演講當天接待演講者,收發回饋單,到製作回饋統計及成果紀錄表,一連串完成一場演講的大小事,最後看到回饋單上的正面回應,自此處得到滿滿的成就感。而收穫部分則在於演講內容,阮劇團講解了莎士比亞的戲劇與相關改編,也讓我了解劇場藝術的東西文化交融;作家林秀穗講述了創作技巧,以及小說中真實與虛擬的交錯;劉俊霙律師則談論到美國社會中的種族歧視與爭取平等權的議題,進而啟發我對時下同性婚姻平權議題的思考,獲益良多。

最後要謝謝參與計畫的每一個人,有你們的幫助,才讓我能夠順利完成本學期課程助理的工作!

國立中正大學財法系碩士生

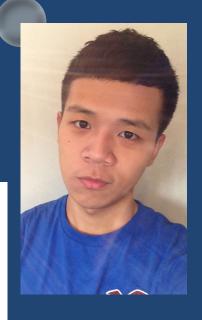
課程協助:劇作、文創與法律

林立雄

國立中正大學中文系四年級

講座後端庶務、計畫粉絲頁管理 課程協助:曲選與習作

進計劃工作讓我學到很多,從擔任 TA 到網站資訊更新整理,這過程中也看見自己的不足之處,但也讓我在感到疼痛的時候知道了如何改進不足。在計畫中,我很慶幸有對辦學如此熱忱的師長和隨時能夠包容體貼彼此的夥伴,工作上不能盡善盡美之處,總有這些人在背後提點並挺著,謝謝這個計劃所給我的,除了戲劇學習外,還有更多生命的養分!

幕啟

關於 課程

2013.2-2013.6

曲選與習作

深入經典—桃花扇

畢業製作與展演

表演與自我開發

2013.9-2014.1

明清傳奇與崑劇

文學、電影與大陸當代戲劇

劇作、文創與法律

兒童哲學與故事講述

劇本創作實務

老師把故事說得很生動,上課非常認真。

中國劇場還滿特別的、從沒想過會這麼有趣。

迴響

每次看完影片後,對於崑 劇的藝術就有進一步的認 識,課程相當紮實。

可以從《玉簪記》中感受 到古時候男女情感的含蓄 美,這若即若離的愛,委 實動人。

汪 詩 珮

第 幕 明 清 傳 奇 與 崑 劇

經過第一次的省視、同 學的導引、老師的解析・ 在表面和背後不斷揣摩 處世的態度和對事情的 偏執,令我獲益良多。

藉由這堂課,對文本有了另一層的 了解和認識。

突然覺得自己解讀文本的能力還有 待加強,還好這只是剛開始,還可 以跟著老師的帶領好好加油!

林 芷 瑩

第 ᄁ 幕

畢 業 製 作 與 展 演

平時甚少注意自身的口條問題,此後可要多加訓練。收穫很多。

沒想到演員功課那麼多,每句台詞都要設定,還蠻繁重的。但也 知道演員的辛苦、要更加地努力。

林 芷 瑩

迴響

有時候表演的內容好難,但 卻也提供很多不同的想像空 間。

很喜歡老師的上課方式,每次上完課的心情都很好。

第六幕 劇本創作實務

迴響

我很喜歡老師教導的創作方法。_____

開始對於劇本越來越有 感覺了,讓我重新思考 了很多我以前的作品。

周力德

迴響

漸漸能夠體會大陸當代戲 劇為什麼會這樣創作。

體驗到小說與戲劇改編的 不同創作模式。

第八幕 劇作、文創與法律

姚信安

迴響

透過辯論方式讓我對相關議題及案件有了近一步的認識與看法。

透過電影播放激發我對相關議題的認識,並傾聽多元的聲音。

第九幕 兒童哲學與故事講述

王文杰

家能夠在短時間內聽到許多故

大家能夠在短時間內聽到許多故 事,並且互相給予意見,相當不錯。

很高興能夠和小朋友互動交流。

2013/03/26

繪本文學的進化論 一猴賽雷つ パ26(二) 10:00-12:00 文學院155演議廳

講者將繪本文學與舞台劇的表現形式 打破,非常有趣。

十分精彩的演講,讓人忘了時間。

2013/03/13

演講者講出自己對於崑曲的感觸,並 用實際表演讓聽者能更有所被觸動。

有親自示範,可以更瞭解崑曲,會讓 人想要更進一步了解崑曲。

2013/04/15

講者學識淵博·相關議題與知識都信 手拈來·收穫頗多。

可多邀請一些大陸學者前來分享,會 很棒。

2013/03/18

動作示範相當精采、影音吸引人。內 容整體上相當有趣又不失內涵。

從未觀賞京戲,這樣的創新結合,會 使我想去觀賞。

講座時間軸

2013/04/22

法國講者的肢體語言很豐富,闡述很 生動,譯者也翻譯得不錯。

體驗到跨文化劇場的獨特與趣味。

2013/05/29

仔細探討創作背後的文學詮釋與思維 的挖掘,這是很有深度的劇場創作。

我覺得在作亂紅的分析部份,會讓人 再重新看一次故事,也讓我有不同的 解讀。

2013/05/10

感受到崑劇的獨特魅力。

此類演講生動有趣,可多多舉辦。

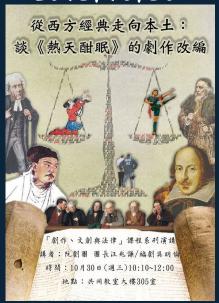
2013/09/26~10/11

對於四功和五法的講解,讓人初探藝 術,老師不僅是用文字來講,更親身 示範,令人難忘。

以實際的數據說話,讓人對表演藝術 與實務經驗 (市場) 有更深層的認識。

2013/10/30

講者分享了很多劇場與改編經驗, 收穫良多。

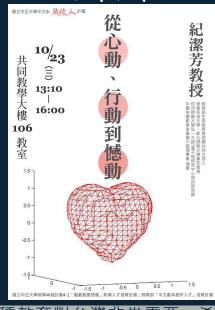
能夠了解經典與本土間的轉換,令 人印象深刻。

多於理論,更多實務的演講更能與社 會接觸與認知。

真實的分享業界細節與專業,並給予 很多建議及管道。

2013/10/23

這種教育對台灣非常需要,希望能發 展到各個年齡層會更好。

佐以影音,讓人對於生命的開始、過程和結束有了更深的體悟。

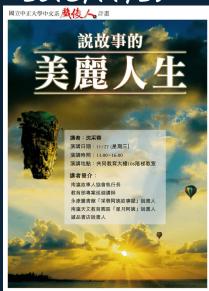
2013/11/06

故事媽媽講述故事的方法、模式,那 種生動與活潑,給了我不同的眼界, 對之感到驚喜、特別。

讓同學用襪子布偶演出癩蛤蟆與變色 龍的故事,真的很有趣!

2013/11/27

教育部「中文劇本創作人才」培育計畫

演講者說話很生動活潑,內容有趣地 也很實用、生活化。

講者非常有魅力,可以感覺到她的青春跟不落俗套的性格,很喜歡,分享 的經驗也很可貴!

2013/12/20

講者知識豐厚,有許多東西可以從 此次演講中得到很多。

解析與大陸劇場相關的近代戲劇, 用不同思想的角度剖析戲劇。 2013/11/20

演講者創作類型多元·可聽到多樣的 創作心得。

創作者提供很多經驗,很有收穫。

2013/11/27

整體演講滿有趣的。

提供了不同的思維,有關於美國影集。

幕前紀實

《瘋狂年代》 2013 年中文系畢業公演

「曲選」期末呈現

「表演與自我開發」期末呈現

「劇本創作實務」期末呈現

「明清傳奇與崑劇」期末呈現

幕後直擊

吳岳霖、陳志豪、林立雄 精選劇評

《瘋狂年代》 2013年中文系畢業公演

2013年5月28日19:00

10>年5月>8日18>30 活動中1V1 演藝廳

建時入場

2013 年 5 月 24 日 13:00 國立中正大學文學院 155 演講廳

「曲選」 期末呈現

2013 年 6 月 17 日 15:10 國立中正大學活動中心 301 舞蹈教室

「表演與自我開發」 期末呈現

「劇本創作實務」 期末呈現

2014 年 1 月 13 日 10:00 國立中正大學藝文中心視聽教室

「明清傳奇與崑劇」 期末呈現

2014 年 1 月 10 日 14:00 <u>國立中正大學文學院中文系藝文</u>空間

王詣閎 飾 于叔夜 趙宇萱 飾 穆素徽

第三組《義俠記》〈挑簾〉

林璟伊 飾 潘金蓮朱柏勳 飾 西門慶

第二組《獅吼記》〈跪池〉

陳筑筠 飾 陳季常 陳郴優 飾 蘇東坡 謝毓珊 飾 蒼頭 黃灝揚 飾 柳氏

第四組《獅吼記》〈跪池〉

林立雄 飾 陳季常徐立庭 飾 柳氏

精選劇評

吳岳霖 2013-03-14

癡情還諸烏托邦《水袖與胭脂》 http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=5491

投稿評論

在《水袖與胭脂》裡,真正揪心的 是撤除劇本、表演等形式問題,而 交織其中的王安祈(作者)於戲裡 的情感寄託。「烏托邦」的梨園仙 山,或許就是給予這群演戲的伶人 們一個舞台,也是一個心靈的寄 託・(吳岳霖)

陳志豪 2013-09-30 九年後的圓滿《天堂邊緣》

http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=7773

投稿評論

《天堂邊緣》的曲風偏向百老匯劇 AABA的通俗音樂形式,旋律琅琅上 口,冉天豪在劇中每首歌曲片段式 地融入了舒伯特的〈野玫瑰〉,刻 意讓它成為實穿整齣劇的靈魂之 音,成了音樂故事的拼圖。(陳志

林立雄 2013-10-30

折子串連的當代新創《情書》 http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=8222

投稿評論

只是折子這樣的簡單,在劇情的添 加後,整齣戲像是捨掉旁支末節的 「迷你版」《西樓記》,著重於男 女主角身上的「小串本」。(林立

吳岳霖 2013-11-03

借取卡夫卡,吳興國懺情與現身《蛻變》 http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=8596

投稿評論

莎劇《李爾王》(King Lear),卻 是一段吳興國的懺情錄。同樣地, 亦為獨角戲的《蛻變》,無論結 構、表演、內涵其實都近於《李爾 在此》,或許這是吳興國在十多年 後的二度懺情。(吳岳霖)

林立雄 2013-12-03

此間真情,不辯已明《闇河渡》

http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=8741

投稿評論

「夫妻還陽」路途的段落描寫得十 -分精彩,李桂蓮還陽的路途中,心 對鬼差倪木舊情的懷念等,把李桂 蓮的恐懼表現得十分精彩且令人動 容。(林立雄)

陳志豪 2013-12-10

客廳中的小狂想《星期一的京奧之旅》 http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=8895

無力感,正是當事人無法輕易劃分 是非黑白的身分認同命題。這趟旅 程似乎沒有對他的生活造成太大的 衝擊,但這道身分認同的申論題, 僅能留待觀眾去玩味解析了。(陳

2013.2-2014.1

未完,待續 2014.2-2015.1

教育部「人文社會科學應用能力及專長培育計畫」 國立中正大學中國文學系「中文劇本創作人才培育計畫Ⅱ」