

教育部 97 年度第 2 學期優質通識教育課程計畫 (C 類)

期末成果報告

台灣現代劇場與文化

計畫期程：98 年 2 月 1 日至 98 年 7 月 31 日

指導暨補助單位：教育部顧問室

主辦單位：明道大學

計畫主持人：廖瑩芝 助理教授

教育部 97 年度第 2 學期優質通識教育課程計畫 (C 類)

期末成果報告

台灣現代劇場與文化

計畫期程： 98 年 2 月 1 日至 98 年 7 月 31 日

指導暨補助單位： 教育部顧問室

主辦單位： 明道大學

計畫主持人： 廖瑩芝 助理教授

目錄

一、 班級修課人數及學生分組方式.....	2
二、 課程進度表及課程內容.....	2
三、 教材展示.....	4
四、 課程照片.....	6
五、 網站助理的工作方式與進行概況.....	10
六、 網頁或部落格.....	10
(一) 網頁設計.....	10
(二) 運作概念.....	10
(三) 互動方式.....	10
(四) 網頁內容.....	11
七、 執行成果分析.....	11

一、 班級修課人數及學生分組方式

(一) 修課人數：60 人

(二) 學生分組方式：

學生依個人喜好選擇個人或團體分組，一組以不超過六人為限

二、 課程進度表與課程內容

週次	課程進度	課程內容
一	課程簡介— 由文化研究觀點探究台灣現代劇場史	介紹台灣劇場與台灣近代政治、經濟、社會脈絡間之關係
二	中西合璧之折衷主義— 台灣現代劇場之肇始 1980~1985	從實驗劇展、蘭陵劇坊到優劇場之前身，台灣現代劇場肇始之作品風格與觀眾、評論反應
三	台灣前衛劇場初試啼聲— 1986~1990	介紹前衛劇場中之「小塢劇場」、「環墟劇場」、「河左岸劇場」、「臨界點劇象錄」等劇團，講述風格之差異與概況
四	口頭報告與課堂提問討論	由學生口頭報告與前兩週上課內容相關之議題與劇團
五	解嚴與劇場政治風潮— 1987~1990 年代初期	介紹解嚴對台灣政治、社會與經濟之影響，及在劇場發展與作品內容中所引發之效應
六	台灣主流與前衛劇場之分流	介紹台灣主流與前衛劇場分流之肇始與緣由，從「表演工作坊」之《那一夜，我們說相聲》開始，講述台灣主流與前衛劇場間之意識形態差異
七	口頭報告與課堂提問討論	由學生口頭報告與前兩週上課內容相關之議題與劇團
八	身體浪潮與認同	介紹台灣現代劇場中的肢體浪潮，以及影響台灣劇場肢體

		表現風格的國外表演團體，解說其影響之方式與層面，並說明身體與認同議題間之關係
九	肢體劇場	重點介紹台灣劇場中著重肢體展現之劇團：優劇團、河左岸、莎士比亞的妹妹們…等劇團
十	口頭報告與課堂提問討論	由學生口頭報告與前兩週上課內容相關之議題與劇團
十一	女性主義與性別顛覆	介紹女性主義與酷兒概念在台灣的發展，以及其與九〇年代台灣現代劇場的關係
十二	台灣現代劇場中之酷兒呈現	以臨界點劇象錄、魏瑛娟、台灣渥克之作品為例，詳細分析九〇年代台灣現代劇場中庫而主題的呈現
十三	口頭報告與課堂提問討論	由學生口頭報告與前兩週上課內容相關之議題與劇團
十四	「金枝演社」：浮浪貢開花的戲劇人生 【校外講者】 游蕙芬 總監 [「金枝演社」行政總監暨編劇]	金枝演社在庶民風格與現代劇場中之堅持與展現
十五	環境劇場之跨文化實踐	延續金枝演社游蕙芬小姐的講座，延伸介紹金枝演社作品中將環境劇場的概念與庶民風格結合的創新運用
十六	〈從「渥克劇團」到 Comedy Club〉 【校外講者】 張碩修 導演 [前「渥克劇團」團長、Comedy Club 創辦人] 陳彥壯 示範演員 [現 Comedy Club 喜劇演員]	由張碩修導演講述從「渥克劇團」到 Comedy Club 的創作美學與所面對的台灣社會文化背景。
十七	台灣現代劇場之困境與展望	總結九〇年代台灣現代劇場與文化的對應關係與影響，分析討論台灣現代劇場界當前之困境與未來發展。
十八	期末報告	學生以個人或分組報告的方

		<p>式，針對以下三個問題申論：</p> <p>一、自行選擇這門課課堂上所討論過之台灣現代劇場相關主題，簡述其大綱，並提出個人見解</p> <p>二、舉出此門課最令你印象深刻的地方，並提出個人看法</p> <p>三、說明這門課是否對你產生任何影響或想法上的改變</p>
--	--	--

三、 教材展示

教案範例一		
單元名稱	身體浪潮與認同	
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使學生瞭解何謂劇場中之身體浪潮 2. 使學生了解劇場中的身體呈現與認同議題間之關係 3. 讓學生了解台灣劇場中肢體的呈現方式所受到之他文化影響 4. 引發學生進一步反思何謂屬於台灣的肢體風格 	教學策略
		講授、影音錄像賞析、課堂討論、分組口頭報告
教 學 活 動		時 間
<p>一、準備活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 前一週預先分配五組同學在上課前於網路搜尋相關資訊以作為基本認識 2. 準備相關影音錄像教材 <p>二、引導活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹此堂課的重點在於介紹台灣現代劇場中的肢體浪潮，其所受之外來影響，以及肢體表演與認同間的關係 2. 請學生確實掌握口頭報告時間 3. 鼓勵學生對同學之口頭報告內容提問與討論 <p>三、學生口頭報告</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 碧娜鮑許風格簡介 (二) 舞踏 (三) 環境劇場 		<p>10 分鐘</p> <p>40 分鐘</p>

(四) 優劇場 (五) 河左岸劇場 四、分析講授	35 分鐘
1. 台灣現代劇場之肢體浪潮為何 2. 碧娜鮑許如何影響台灣現代劇場 3. 舞蹈如何影響台灣現代劇場 4. 環境劇場 & 優劇場 5. 河左岸劇場的肢體風格 五、議題討論	15 分鐘
1. 台灣現代劇場中的身體意象 2. 何謂「台灣的身體」？	

教案範例二		
單元名稱	台灣現代劇場中之酷兒呈現	
教學目標	1. 使學生了解何謂「酷兒」 2. 使學生了解「酷兒」理論與性別運動在台灣的發展 3. 讓學生對台灣劇場中的酷兒呈現有全觀式的了解 4. 讓學生思考酷兒議題與解嚴後台灣劇場發展間的關係	教學策略
		講授、影音錄像賞析、課堂討論、分組口頭報告
教學活動		時間
一、準備活動 1. 前一週預先分配五組同學在上課前於網路搜尋相關資訊以作為基本認識 2. 準備相關影音錄像教材 二、引導活動 1. 介紹此堂課的重點在於介紹台灣現代劇場中的酷兒呈現，其所挾帶的意識形態顛覆，以及與解嚴後台灣劇場發展間的關係 2. 請學生確實掌握口頭報告時間 3. 鼓勵學生對同學之口頭報告內容提問與討論		10 分鐘
三、學生口頭報告 (一) 酷兒理論 (二) 台灣酷兒運動/同志運動		40 分鐘

<p>(三) 台灣同志文學 (四) 台灣劇場與女性主義 (五) 台灣劇場與同志議題</p>	
<p>四、分析講授</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 女性主義如何影響台灣現代劇場 2. 女性主義、酷兒運動與台灣現代劇場 3. 性別議題在台灣現代劇場中的體現 4. 田啟元、臨界點劇象錄與同志議題 5. 魏瑛娟與女性議題 	35 分鐘
<p>五、議題討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 性別議題在九〇年代台灣現代劇場中的角色 2. 酷兒議題的劇場呈現所要表達的意識形態為何？ 	15 分鐘

四、 課程照片

98 年 5 月 20 日金枝演社講座

金枝演社的游蕙芬總監

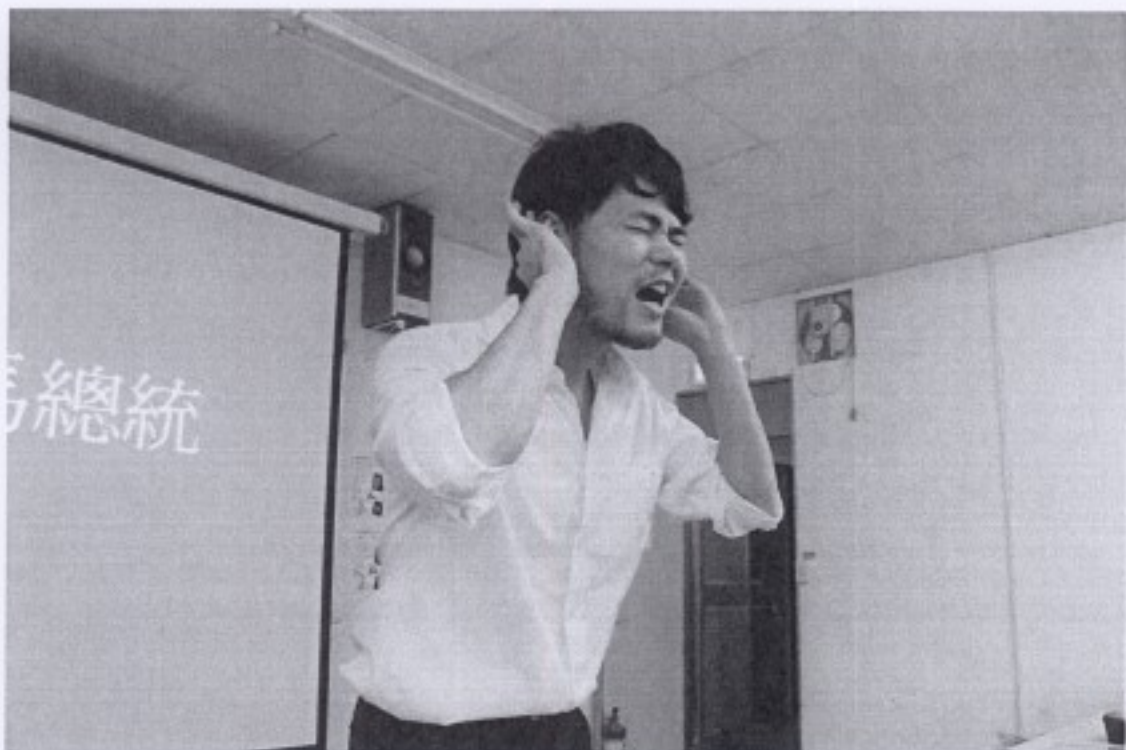
98年5月20日金枝演社講座

98年6月3日 講座：Comedy Club 創辦人、前台灣渥克團長 張碩修

98年6月3日 講座：喜劇演員 陳彥壯 示範演出

98年6月3日 講座：喜劇演員 陳彥壯 精彩生動的示範演出

98年6月3日 講座：學生與示範演員陳彥壯的有趣互動

五、 網站助理之工作方式與進行概況

- (一) 工作內容： 統籌學生之電子檔作業與報告、上課實況之攝錄影、發布課程相關訊息、統籌設計及管理課程部落格
- (二) 工作方式： 於課堂進行期間進行影像紀錄、課後進行作業與報告統整、紀錄課堂上公佈之最新訊息並發佈於部落格上

六、 網頁與部落格

- (一) 網頁設計：
- (二) 運作概念與互動方式：

以課堂紀錄與課程相關訊息之提供為部落格主要目的，使學生在課堂中之參與與成果都能在部落格中留下紀錄，並藉由呼朋引伴參觀各人在部落格中出現的影音記錄檔，使學生獲得成就感之餘，也間接地推廣了這門課程的主題內容。

(三) 網頁內容分類：

1. 課程計畫與內容— 課程整體綱要介紹
2. 各組成員名單與報告主題— 各組報告主題、成員名單與詳細分工介紹
3. 台灣現代劇場之初試啼聲— 各組關於此議題之報告
4. 台灣劇團
5. 議題討論一：劇場中的政治展演— 學生於課堂上自由發表相關議題之報告與討論，由計畫網站管理員上傳影音紀錄檔案
6. 議題討論二：劇場與身體— 學生於課堂上自由發表相關議題之報告與討論，由計畫網站管理員上傳影音紀錄檔案

7. 議題討論三：劇場與性別—學生於課堂上自由發表相關議題之報告與討論，由計畫網站管理員上傳影音紀錄檔案
8. 議題討論四：劇場中的跨文化實踐—學生於課堂上自由發表相關議題之報告與討論，由計畫網站管理員上傳影音紀錄檔案
9. 課堂報告之主題資料
10. 金枝演社劇場講座
11. Comedy Club 劇場講座
12. 期中書面作業—各組期中書面作業交由計畫網站管理員統籌上傳
13. 期末書面報告—各組期末書面作業交由計畫網站管理員統籌上傳
14. 台灣現代劇場演出訊息—由網站管理員隨時更新
12. 台灣現代戲劇相關講座與活動
13. 延伸閱讀
14. 相關計畫人員

(四) 網址：<http://www.wretch.cc/blog/TWtheatre>

七、執行成果分析

(一) 課程成就與價值

1. 確實增進學生對台灣劇場之了解：

學生們原本對劇场的概念極為生疏，更遑論對台灣劇場的認識。但經過一整個學期之後，許多學生都在期末心得報告中反應：赫然發現自己了解到了劇場形式與內容的多樣性，以及對台灣劇場界的初步認識，對於許多劇團、演員以及表演的名稱都不再陌生。

2. 了解劇場與文化本身密不可分的關係：

此命題為本課程相當重要的一環，也是主要的課程目標之一。而同樣是從學生的期末心得中了解，學生們不但對於文化與劇場的密切關係感到驚喜與震撼，更因此而改變了對於自身觀看台灣劇場的方式。

3. 進一步了解非商業取向之劇場表演之文化價值：

在學生原本的觀念中，非娛樂性、無商業成就的劇場表演就是不專業、沒有價值的表演。但經過本課程深入淺出的介紹，學生們開始了解觀看劇場表演或是任何藝術作品時，商業性與娛樂性只是眾多觀看與評論面向中的一種，這在無形中增進了學生藝術鑑賞能力的深度與廣度。

(二) 重大突破

1. 結合劇場藝術賞析與文化研究

打破一般劇場藝術相關課程偏重於美學理論分析之方式，本課程以文化研究的觀點切入介紹劇場藝術，在不偏廢劇場美學賞析的原則下，強調以文化觀點探討劇場作品，檢視分析其意識形態與文化脈絡間不可分割之關係，且更進一步引導學生思考劇場做為一種文化產物，如何與該文化脈絡下之各種權力進行拉鋸與抵抗。

2. 解嚴後台灣社會文化與劇場藝術之整體介紹

本課程主要對象為大二、大三的學生，多屬 1980 年代末出生的一代，對於台灣解嚴前後之政治、社會及文化差異必然難有體悟，更遑論了解到解嚴對台灣社會整體的影響。本課程針對解嚴後台灣現代劇場分析，必然會以解嚴前、甚至台灣現代劇場正式出現之前的台灣政治、社會、文化脈絡作為比較，由此，學生們間接地對台灣近代文化史有了概括性的了解，更了解到劇場藝術以及任何藝術作品都很難擺脫其文化脈絡的影響而單獨存在，因此明白了要分析台灣現代劇場的發展，必然不能忽視其與台灣社會文化脈絡間的緊密關係。

3. 引介性別、國族、身體美學等文化議題

性別、國族、與身體美學等議題，向來予人艱澀及學術味濃厚之印象，因此通常是只有較特定之學門課程之中才會引介的主題。但本課程嘗試以生活化的語彙與觀念，從文化的觀點，帶入性別、國族與身體美學的議題，讓這門通識課的學生首度接觸到他們前所未聞的觀念與意識形態，由學生的心得回饋中發現，這的確是讓學生開了眼界，拓展了學生們對藝術、文化以及整體社會與世界的觀看方式，使他們的眼界更為寬廣。

(三) 計畫執行前後差異與原因

1. 課程內容之深度有所調整

儘管原本擬定計畫時已考慮到此課程為通識課，學生對劇場與文化的概念應相當有限，但到了計劃開始執行之後才了解，不僅學生是對本課程主題的基本認識有限，學生們的學習動機與自發性亦相當不足。因此，考慮到學生吸收內容的有效性，講授過程中會偏重在基本概念的清楚介紹與舉例說明，在內容深度上便與原本的預期有所差異，但敝人認為這樣的調整是有必要且效果良好的。

2. 網站互動功能改變

計劃初期，原欲使學生主動自發地進入課程網站進行討論，然而經過半個學期的執行與觀察後，調整為增加學生於課堂中進行報告討論之比例。主要原因為，無論學生在課堂上的反應如何良好，離開課堂後即鮮少進入課程網站獲取相關訊息，除非有作業或重要事項宣佈時才會頓時增加點閱率。因此，學期中之後，本課程變將原本擬定為網站上討論之部分，轉變為引導學生於課堂上大量地進行報告與討論，並將其報告討論之過程以影音檔紀錄下來放置於部落格上，同樣達到討論之目的且增加學生個人積極表現參與的動力。