

教育部
人文社會科學應用能力及專長培育計畫
期末報告

【計畫名稱：現代戲劇與表演文化專長培育計畫】

計畫類型 (請勾選)	☐ A類：「應用能力系列課程」 VB類：「實務應用實作課程」		
執行單位	國立中央大學		
計畫名稱	現代戲劇與表演文化專長培育計畫		
開課別	☒ 大學部		☐ 研究所
主持人姓名	周慧玲	服務單位	國立中央大學英文系
主持人 電郵地址	Abcd.talk@gmail.com	主持人電話	(公) 03-4273763
聯絡人姓名	蔡菁芳／黃意玲	服務單位	國立中央大學英文系
聯絡人電話	(公) 03-4264805		
聯絡人 電郵地址	chingfang.tsai@gmail.com	傳真號碼	03-4264805
服務單位 地址	中壢市中大路 300 號		
計畫網址	Facebook 不公開社群網頁 “2011 NCU Eng Performance Art” Facebook 不公開社群網頁 《世界表演與文化》		

中華民國 102 年 1 月 13 日

目錄

壹、開設課程一覽表

貳、修課人數表

參、實習單位資料表

肆、課程進度表

伍、教學方法

陸、計畫自評表

柒、教學日誌

捌、計畫網站考核指標

壹、開設課程一覽表

課程名稱	學分數	修課人數	授課教師 (含職稱)	性別	邀請業師名單 (含任職學校、公司、機構及單位職稱，外聘專業師資需註明外聘)	性別	業師授課時數
已執行課程：							
戲劇表演	3	21	周慧玲教授	女	王孟超；創作社劇團負責人；部頒講師	男	9
					黃諾行；創作社劇團燈光設計； 國立台北藝術大學戲劇系兼任講師	男	6
					陳建騏；創作社劇團音樂設計； 國立台灣大學戲劇系兼任講師	男	6
					徐堰鈴；創作社劇團特約演員；部頒講師	女	9
					程鈺婷；創作社劇團特約演員；部頒講師	女	15
					吳維緯；創作社劇團舞台監督； 教育部部頒講師	女	3
世界表演 與文化	3	18	周慧玲教授	女	王孟超；創作社劇團負責人；部頒講師	男	9
					黃諾行；創作社劇團燈光設計； 國立台北藝術大學戲劇系兼任講師	男	9
					陳建騏；創作社劇團音樂設計； 國立台灣大學戲劇系兼任講師	男	9
					李易修；中央大學科技中心講師；中大黑 盒子表演藝術中心執行長	男	9
					廖涓竣；中大黑盒子表演藝術中心特約技 術顧問	男	9
					吳維緯；創作社劇團舞台監督；部頒講師		
					黃雅勤；中大黑盒子表演藝術中心特約演 出錄影製作人	女	4.5
					陳又維；中大黑盒子表演藝術中心特約攝 影	女	8
總計							
教師性別				男6位，女5位			
講師總數				學校師資2名，業界師資9名，共11位			
授課時數				學校師資63時，業界師資96.5時，共159.5時			

※請依實際開設課程數、邀請業師名單，自行增設表格。

貳、修課人數表

請分門明列如下，並依實際開課別及修課人數自行調整格數：

課程名稱	戲劇表演
修課人數	學生共21名，男3，女18名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共3名（國際與大陸交換生），跨域(非開課單位)修習者共1名。
課程名稱	世界表演與文化
修課人數	學生共19名，男4，女15名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共1名（碩二旁聽生），跨域(非開課單位)修習者共4名，11人曾修過本計劃另一課程〔戲劇表演〕。
總計	
共開設課程2門，學生總數41名，男7，女34名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共4名，跨域(非開課單位)修習者共5名，研究生1名，兩門課程皆修者11名。	

參、實習單位資料表

執行實習之單位，可依實際狀況自行調整格數。

實習單位 負責人	實習單位 名稱	實習單位地址	分配實 習人數		實習 時數	實習內容概述 (含主要教學內容、作業或 作品要求及實習成效)
			男	女		
周慧玲	國立中央大學 英文系	中央大學文學院 戲劇教室	3	18	21	《戲劇表演》課程融合實務介紹與實務操作，實務操作比照實習課程，以完成一個演出製作為目標，分兩階段實施。第一階段為上課期間由五位外聘專業教師擔任實務介紹與練習。第二階段為全體修課者於課外進行戲劇排練與製作分工（導演、表演、舞台製作、音樂、服裝以及行政等），於期末呈現完整的戲劇表演一場。第二部份由第六位外聘專業教師程鈺婷擔任排練指導 5 次（每次 3 小時），以及本課程開設者擔任課外排練指導 3 次（每次 2 小時）。
王孟超 周慧玲	創作社 劇團； 中大 黑盒子 表演藝術中 心；	中央大學人社大樓 黑盒子劇場 LS115	4	15	35.5	《世界表演與文化》課程的實習，主要以實務見習為原則，包含劇場實作見習與演出觀察。學生依據興趣，從表演，舞臺設計，音樂世界，燈光設計，舞臺監督等五項，選出有興趣的項目，再由業界專業人士帶領至各自在本學期間擔任演出的節目排練與演出中，參與後台實作觀察與演出解說。學生每人需至少選擇一項見習，每項至少見習 6-9 小時。本課程原簽署合作的實習單位創作社劇團，因獲邀本校新設表演藝術中心黑盒子劇場《開幕藝術節》演出，實習因此得以在中大黑盒子劇場舉行，時間亦集中於中大表演藝術中心《開幕藝術節》從裝臺(5/14-6)到三檔節目演出期間

						(5/17-31)，全部為期三週。本校黑盒子表演藝術中心特別提供本課程另外三項見習科目：劇場安全技術，劇場錄影轉播，表演攝影。
王孟超	創作社 劇團		3	12	14	《世界表演與文化》簽署合作單位創作社劇團帶領學生見習《我為你押韻——情歌》排練過程。
王孟超 黃諾行	國光京劇團	國家戲劇院	1	4	8	《世界表演與文化》簽署合作單位創作社劇團業界師資於課程期間同時擔任國內其他重要演出如國光京劇團《豔后和她的傻子們》的舞臺設計和燈光設計，因此配合工作，特別帶領學生至國家劇院見習裝臺。
實習單位總計：共 4 個。 實習時數總計：共 78.5 時。			實習生總計：男 7 位，女 33 位，共 40 位。			

肆、課程進度表 每週課程講師資訊，課程內容（主題、講述或討論重點）。

課程名稱	戲劇表演	任課教師	周慧玲
學分	3	課程開設日期	2011/9/14~2011/1/4
週次	講師姓名、單位	課程內容	備註
第1週 9/14	周慧玲英文系 專任教授	課程說明／劇場分工與分組／選劇本	
第2週 9/21	王孟超,創作社 劇團負責人	舞臺設計 I: 舞臺設計是什麼? 怎樣產生的? 以雲門舞集的《行草》為例。	國際案例介紹: 雲門舞集《行草》
第3週 1004/5	程鈺婷,創作社 特約演員	排練指導 I: 讀劇 Ionesco' s <i>Exit the King</i> 1.主題; 2.角色分析與討論; 3.環境與象徵; 4.主題; 5.劇本特色與美學背景	課外增設戲劇排 練實習課程
	周慧玲	劇場分工與製作分組	
第4週 10/12	徐堰鈴,創作社 特約演員	表／導演 I: 動機(引發的技術藝術: 編導演身體 與心理動機)	
第5週 10/18,19	程鈺婷	排練指導 II: 聲音與台詞處理	課外增設戲劇排 練實習課程
	徐堰鈴	表／導演 II: 節奏(時間的技術藝術)	
第6週 10/25,26	程鈺婷	排練指導 III: 走位與動機	課外增設戲劇排 練實習課程
	徐堰鈴	表／導演 III: 畫面(空間的技術藝術)	
第7週	吳維緯,創作社 特約舞監	舞台監督與管理: 國內外舞臺監督與管理流程; 英國愛丁堡藝術節／法國亞維儂藝術節介紹	國際案例介紹
第8週 11/08,09	程鈺婷	排練指導 IV: 整排 <i>Exit the King</i> 上半場	課外增設戲劇排 練實習課程
	黃諾行,創作社 特約燈光設計	燈光設計 I: 燈光設計概念, 燈具架設	器材操作
第9週	王孟超	舞台設計 II: 呈現與討論; 國際演出舞臺設計個 案分析: 雲門舞集《煙》的舞臺設計	國際案例介紹
第10週	王孟超	舞台設計 III: <i>Exit the King</i> 舞臺設計呈現與討論; 國際製作個案分析: 《青春版牡丹亭》舞臺設計	國際案例介紹
第11週 12/06,07	程鈺婷	排練指導 V: 整排 <i>Exit the King</i> , 下半場(服裝道具)	課外增設戲劇排 練實習課程
	黃諾行	燈光設計 II: 燈光設計概念, 燈具架設	
第12週	陳建騏,創作社 特約音樂設計	音樂設計 I:	
第13週		音樂設計 II: 呈現與討論	
第14週	周慧玲	排練指導: 動機, 空間, 管理	8
第15週	周慧玲	期末呈現: <i>Exit the King</i> , C2-118 戲劇教室, 7-9pm	

課程名稱	世界表演與文化		任課教師	周慧玲
學分	3		課程開設日期	2012/2/21~2012/6/19
週次	講師姓名、 單位及職稱	課程內容		備註
第 1 週 2/21	周慧玲 英文系教授	<i>Curtain Up: To a new stage or an old world?</i> Michael Huxley, "Twentieth-century Performance: The Case for a New Approach,"		
第 2 週 3/06	周慧玲	<i>I. Classical Asian 古典亞洲</i> 1. 中國戲曲的程式藝術與現代化問題：程式與認同政治		*國光京劇團《百年戲樓》(2011) DVD。 *電影《霸王別姬》DVD。
第 3 週 3/13	周慧玲	*王安祈〈乾旦梅蘭芳〉 *周慧玲〈女演員，寫實主義，「新女性」論述〉 *李翠芝〈現代革命京劇（樣板戲）：從延安到北京〉		中國革命京劇《智取威虎山》DVD， 革命芭蕾舞《紅色娘子軍》DVD。
第 4 週 3/18 3/20	3/18 王孟超 創作社劇團 負責人	分組見習：舞臺設計與音樂設計 《我為你押韻》中大演出前排練： a. 適應空間變更的舞臺設計修改 b. 語言，音量，音場，與情緒		臺北文山劇場
	3/18 陳建騏 創作社特約 音樂設計	周慧玲 2. 中國戲曲的程式藝術與文化：小戲，民間社會，當代轉譯 *容世誠〈關公戲的驅邪意義〉 *謝筱玫〈胡撇仔及其歷史源由〉 *司黛蕊〈懷舊的共同體與再合成的自我〉		《湖南辰河高沙腔目連戲》(1987) DVD。

第 5 週 3/27 3/28 3/31	周慧玲	3. 亞洲古典戲劇與西方前衛：日本傳統藝術的當代延續 * 人形淨琉璃／能劇／歌舞伎	* <i>Japanese Performances</i> DVD。 *Théâtre du Soleil (Mnouchkine, France) DVD。
	328 黃諾行 燈光設計 331 王孟超 舞臺設計	* 國光京劇團《艷后和她的小丑們》演出裝臺工作流程 * 國光京劇團《艷后和她的小丑們》正式演出：實驗戲曲舞臺設計的設計語言	國家戲劇院
第 6 週 4/10	周慧玲	4. 亞洲古典戲劇與西方前衛：印尼與文化藝術的觀光演繹 *Antonin Artaud, “On the Balinese Theater,” *Eugenio Barba, “Words or Present,” *Rustom Bharucha, “Notes on the Invention of Tradition,” *周慧玲，〈田野書寫、觀光行為、傳統再造：印尼峇里與台東布農部落文化表演的歷史過程比較研究〉	Balinese Performances: Barong, Padent, Kacek, Calonarang DVD。
第 7 週 4/17	周慧玲	分組報告 I：傳統戲劇／表演的再創	2-5pm 中大英文系
	4/17 陳建騏 4/19 黃諾行	《我為你押韻》中大演出前排練： a. 語言，音量，音場，與情緒 b. 小劇場特色與燈光設計	臺北文山劇場 7-10pm
第 8 週 4/24	周慧玲	II. <i>Dance, Performance and Body Arts</i> 1. 歐美舞蹈劇場與身體美學：美國現代舞與表演藝術 *Isadora Duncan, “The Dance of the Future,” *John Martin, “Characteristics of Modern Dance,” *Doris Humphrey, “ ‘Check List,’ from <i>The Art of Making Dances</i> ,” *Mark Franko, “The Ballet-versus-Modern Wars as Ideology,” *John Cage, “Four Statements on the Dance,”	a. Isadora Duncan (FB 影片連結) b. A New Dance for America: The Choreography, Teachings, and Legacy of Doris Humphrey (FB 影片連結)

第 9,10 週 5/1;8; 5/5	周慧玲	2. 歐美舞蹈劇場與身體美學：後現代舞蹈的劇場概念 *Sally Banes, “Terpischore in Sneakers: *Post-modern Dance,” *Pina Bausch, “Not How People Move But What Moves Them,”	FB 影片連結： *Pina Bausch’s Cafe Müller; Kontakthof; *PINA a film for Pina Bausch
	5/5 李易修 表演	台南人劇團《海鷗》演出： 比較實驗戲曲與現代戲劇的語言與表演	臺北城市舞臺
第 11 週 5/14 5/15 5/16	514 廖涓竣 舞臺技術 514 黃諾行 燈光設計	中大黑盒子開幕藝術節《我為你押韻》演出裝臺： a. 劇場安全與工作規則 b. 劇場燈光裝置與調整 Lighting Plot, Use of Console	4-8pm 中大黑盒子劇場
	515 陳建騏 音樂設計 515 王孟超 舞臺設計	中大黑盒子開幕藝術節《我為你押韻》演出裝臺： a. 舞臺音場與殘響管理 b. 演出裝臺與技術整排	5-9pm 中大黑盒子劇場
	516 黃雅勤 516 周慧玲	中大黑盒子開幕藝術節《我為你押韻》公視錄影 轉播：現場表演與錄影表演的流程與差異	5:30-10pm 中大黑盒子劇場
	周慧玲	3. 亞洲（後）現代舞蹈劇場與身體文化：日本舞蹈與身體文化	
第 12 週 5/22 5/24	524 陳又維 特約攝影 524 李易修 黑盒子執行長	中大黑盒子開幕藝術節《七里香》彩排： a. 表演與攝影 b. 舞蹈與戲劇的身體對話	中大黑盒子劇場
	周慧玲	分組報告 II：舞蹈身體與文化	2-4pm 中大英文系
第 13 週 5/29 5/30	5/29 吳維璋 舞臺監督 5/30 周慧玲 李易修	a. 中大黑盒子開幕藝術節《亂紅》裝臺：舞臺監督實務導覽 b. 《亂紅》正式演出：實驗戲曲演後座談	10am-1pm 中大黑盒子劇場
第 14 週 6/05	周慧玲	<i>III. Modern Theatre and Its Alternative</i> 1. US and Europe Since 1960s： Grotowski； Robert Wilson； Peter Brook	Einstein on the Beach, Orlando Mahabaratha, Hamlet,
第 15 週 6/12	周慧玲	2. 台灣現代劇場：跨界實驗與前衛精神	
第 16 週 6/19	周慧玲	繳交兩篇見習觀察報告與表演評論各一篇	

伍、教學方法

此表為參考教學方法用，如 貴課程無以下類型教材，或使用他種方式，亦可說明於「其他」欄位，無相關資訊可提供，即毋須填寫。

教學材料	事例
本土教材	【世界表演與文化】揀選臺灣重要表演作品供學生參考臺灣與世界表演文化的接軌，教材共 5 件。
國際化教材	【戲劇表演】使用英美與歐洲戲劇劇本，作為學生讀劇與演出文本，教材共 3 件；另臺灣藝術家參與國際演出範例，介紹臺灣戲劇參與國際製作情形，教材共 1 件。 【世界表演與文化】擇取亞洲與歐美等地現代舞蹈電影作為表演形式與文化講解範例。教材共 10 件。
個案討論	【世界表演與文化】修課學生見習實際演出裝臺，進行個案討論，教材共 5 件。
影音資料	【世界表演與文化】擇取亞洲與歐美等地現代舞蹈電影作為表演形式與文化講解範例。教材共 10 件。
其他教學活動	事例
表演	【戲劇表演】全班學生依劇場製作工作性質分共，選擇法國劇作家 Eugene Ionesco 的劇作 <i>Exit the King</i> ，進行排練，並於期末在國立中央大學文學院戲劇教室呈現完整演出一場。

陸、計畫自評表

一、計畫內容

(一) 課程架構及進行模式

(請陳述講座課程與實作/習課程之個別教學模式，及銜接單一課程之整體構想)

本計畫含兩個課程，分別與 2011 秋季的《戲劇表演》與 2012 春季的《世界表演與文化》。計劃之整體設計理念，主要配合執行單位國立中央大學英文系原本的戲劇相關系列課程，以及學生專業背景，並不依循「先實務介紹、後實習操作」的原則，而是強調每一門課皆同時具備實務講座與實習應用兩項內容，並以課堂實務操作與課外職場實習參與為區分。比較特別的是，課程規劃雖然第一門著重學生的劇場實際操作練習，第二門以舞臺現場見習取代講課與實習，前者實習場域是純粹學生劇場，後者則是專業劇場的見習觀摩，且講授者多為同樣師資，因此課程內容俱有銜接性，以及從學生操作到專業操作的進階性。

本次課程計畫裡的第一門課「戲劇表演」與屢獲文建會扶植團隊補助的台灣現代戲劇團體——創作社劇團合作，由該劇團指派專職與特約劇場專業人士六名，分別擔任表／導演，排練指導，舞臺監督，舞臺設計，燈光設計，與音樂設計等戲劇製作六大部份的課程，以工作坊 workshop 的形式，讓學生從第一堂課起，就有清楚的目標導向，按部就班認識並實際操作劇場製作。本課程實際執行上，以完成一個演出製作為目標，分兩階段實施。第一階段為上課期間由五位外聘專業教師擔任實務介紹與練習。第二階段為全體修課者於課外進行戲劇排練與製作分工（導演、表演、舞台製作、音樂、服裝以及行政等），於期末呈現完整的戲劇表演一場。第二部份由第六位外聘專業教師程鈺婷擔任排練指 5 次（每次 3 小時），以及本課程開設者擔任課外排練指導 3 次（每次 2 小時）。

本次課程計劃裡的第二門課「世界表演與文化」，則以閱讀書寫與見習觀察兩種方式，引導學生認識台灣表演藝術發展位於世界表演文化中的位置。學生除了廣泛閱讀中英文材料、欣賞刻正演出的亞洲與歐美劇場以及美學傳統，並在特聘台灣表演藝術五個專業領域業界資深講師帶領下，在其擔任的表演藝術作品中，參與排練與設計執行，乃至劇場裝臺，最後觀察演出，並於指導者討論每個過程。修課需根據自己興趣選擇至少一項，進場見習觀察每項 6-9 小時。本課程內容包含現代戲劇，傳統戲劇再創造，現代舞蹈為主，除了強調表演藝術的文化閱讀與論述，更著眼學生對實務的認識，以期在深度論述的訓練之餘，亦能納入專業技術的認識，提高論述品質與實用性。

本課程原與國內資深現代戲劇團體簽訂合作，由其劇團合作的特約專業人士（舞臺設計，燈光設計，音樂設計，舞臺監督，演員）擔任實習指導，以其個別參與的表演藝術作品製作過程為實習對象，預計將包含創作社劇團（戲劇），國光京劇團（戲曲），台南人劇團（戲劇）等三個實習單位。本計劃執行期間，適逢計劃主持人推動中央大學的黑盒子表演藝術中心以及《開幕藝術節》演出期間（5/17-31），本來預計的實習單位外，因為黑盒子《開幕藝術節》節目而增加為七項，且包含了本課程規劃的戲劇，傳統表演藝術再創造，以及舞蹈三個類型。這個配合不僅更為便利學生的實務見習，

在奔波臺北參與排練見習，亦可就近從演出裝臺到彩排，演出結束，完整參與表演藝術工作，更可隨時就近諮詢擔任主要設計的本課程特聘業界講師。本課程實習單位因此擴大為七個單位，大幅增加學生接觸表演藝術的比率，有效提升學生的跨界人文實務學習效果。

(二) 計畫團隊分工情形

(說明計畫團隊師資之分工實況，及業師授課後之心得感想)

參與本計劃的業界師資團隊由臺灣知名的現代劇場創作社劇團成員擔任，主要由業界專業教師依其專長，分門講授表／導演、舞臺設計、燈光設計、音樂設計、舞臺監督與管理，包含擔任實習／見習指導教室。

以《戲劇表演》為例，該課程以期末呈現為課程目標，開學前由開課者與外聘講師討論選定三個劇本，開學後由學生按興趣挑選，於開學第三週選定。每位外聘教師按此劇本，規劃個別部門的課程進度，至少包含部門介紹，實例說明，以及學生設計討論三部份。因每位教師的學生討論都以同一劇本為中心，討論集中，有助學生學習實用。此外，表／導演課的教師與排練指導教師，另行討論協調課程內容，以期對學生實務操作產生直接助益。學生課外排練的實習實作，則定期向開課教師回報追蹤，並由學生自行管理課程社群 Facebook，讓學生之間以及教／學之間，都能及時公佈彼此進度與討論事項，確實掌握課堂教學進度與課外實習實作的工作進度。採授權開放的設計，主要可避免與本課程不相關者的無謂干擾。本課程順利於 2012 年 1 月 4 日晚上 7 點，於本校文學院戲劇教室 C2-118 進行公開演出 Exit the King 一場。演出劇照與影像記錄已在 facebook 課程網頁公佈。

《世界表演與文化》本計劃課程內容於課程開始前定，確實實習時間需配合業界教師擔任劇場設計工作的進度，不斷修改協調。本計劃於 Facebook 分別架設專屬社團網頁《世界表演與文化》，採不公開形式，指定所有修課同學，開課教師以及助理為授權使用者，由學生自行管理，得與校外業界專業老師的實習進度討論。本計劃實習另採分組制度，學生自選一個以上的見習項目，每項目自成一組，遴選組長，負責時間協調與課程記錄。組長與教師協調時間後，於 FB 即時通知組員。FB 公佈與討論，每週至少進行一次。

二、執行過程遭遇之困難

(請簡述計畫執行時遭遇的各式困難，如師資、經費與活動安排，學生觀感、課堂反應和學習態度，考評設計與結果反映學生之認知技能是否提升等，並說明應變方式或往後修正設計之考量) 如貴課程已成為系(所)內常備課程，亦請說明。

《戲劇表演》的課程特色是修課者必須於外聘教師講授或帶領下，同步進行一個戲劇文本的製作與演出，因此如何規劃適合英文系為主的學生背景之系列課程，以及掌握學生學習反應，並追蹤學生實作進度，為三大關鍵。本課程實行已逾十年，受聘專業師資大多參與執行多次，因此已經極為熟習學生特性。其中兩位師資首次應邀，開課者在學期前與其充分溝通說明，兩位教師分別擔任表／導演以及排練指導，亦事

前共同規劃課程內容與進度，因此搭配的很好。此外，本課程於英文系開設，開放全校選修，上課亦採中文進行，但期末演出已英文進行，外聘教師外語背景均十分良好，全部具備國外學習與國際工作經驗，因此皆於課前詳閱學生期末演出的英語劇本，充分掌握學生學習情況。

本計畫獲得教育部經費補助，更有助於邀請更多業界優秀專業人士遠赴中壢教學，解決了過去此課程經費拮据的困難，大幅提升學生的資源運用。目前教／學考評主要採取外聘師資課程於課後當天繳交心得的方式，一方面督促學生專心參與，另一方面也可隨時掌握外師教學的效益，隨時與修課學生進行討論與引導。不過，經費撥付手續費時，外聘師資不能於課後立即取得費用，是比較遺憾的。

此外，修課學生的學習／工作態度，是另一挑戰。目前修課者之一，天分極佳，但溝通能力較需協助，團隊合作技巧是其主要學習項目之一。面對這些同儕公事問題，課程開設者需花費較大的心力，於課外進行輔導協助。

《戲劇表演》評分主要以期末呈現為主，以及修課同學依其分工內容，撰寫的期末呈現心得與自評，為評分標準。

至於《世界表演與文化》，如何配合課程內容選擇見習項目，是本計劃執行最重要的，如何因應劇場工作性質，克服學校所在地表演藝術資源不足，則是本計劃成功最為關鍵的。教育部經費補助有助邀請業界優秀專業人士遠赴中壢教學，解決了桃園地區表演藝術資源嚴重不足的問題，大幅提升學生的資源運用。此外，本計劃選擇創作社為合作對象，因為該團體重要創意成員經常涉足跨界創作，得以提供學生不同類型的表演藝術見習機會。

桃園地區表演藝術資源不足造成的另一個問題是，學生進劇場見習，必須耗時往返中壢臺北之間，而這部份並無經費補助。儘管見習課程引起學生極大興趣，仍因表演藝術團體排練時間與校園課程時間不易協調，而影響了部份學生見習的機率。解決之道是，本計劃執行期間，本校黑盒子《開幕藝術節》啟動，邀演三檔節目不僅符合本課程規劃的主要內容，邀演團隊之一正是本計劃的合作見習團隊創作社，加上本校對該中心的大力支持，延聘專業人士進駐擔任藝術管理，因此該項活動得以與本課程密切結合，提供本計劃一個專業優秀又便利的表演藝術見習機會，拓展修課學生的表演藝術視野。值得一提的是，這個解決之道主要因為課程理念與藝術節規劃展現極大整合性，而藝術節部份資源來自於本校參與教育部頂大計劃，因此可說是將教育資源的運用，做了最精簡的結合與運用，擴大了原來預估的成效。

本課程評量方式：一篇觀賞評論(3000字)(30%)，二個分組報告(power point製作)(40%)，一篇見習報告(3000字)(30%)。本報告撰寫時，課程已經全部按計劃執行結束，學生全部按時繳交作業，成績評定完成，自評本課程執行率為100%。

《世界表演與文化》期末獲得英文系全系課程學生評量最高分。

自評整體達成率： 100 %

三、實作/習個案狀況說明

(請試擇積極修課學生個案數例，書寫其對課程及就業之想像與期待，勤力修業之事實，課後進入職場或進修之取向等。或如指導過程曾遇困難之個案，尚未能與學生良性溝通、調適其就業心態，乃教學方式或時程安排需再行改進，亦可於此分享。若無上述情形可不予填寫。)

個案一：簡 XX, 女，參與本計劃期間為英文系三，四年級。

此生自高中其接觸戲劇，大學一二年級擔任中大戲劇社社長，連續修習本計劃兩門課程。在戲劇製作課程中，擔任導演，自述本計劃課程讓她完成對戲劇學習的夢想，尤其鍛鍊她擔任導演的領導能力。簡生的領導能力在於溝通協調，但美學判斷比較沒有自信，對於工作分配並不擅長。再者，她對導演的認識，比較接近舞臺監督，而非導演；修課期間，授課者多次旁觀，個別指導說明，學期結束時，已有明顯的進步。簡生在修習本計劃另一堂世界表演與文化課程期間，就近觀摩本校黑盒子表演藝術中心舉辦的藝術節，見習專業劇場製作過程，對導演的工作，體認比較深刻。簡生透過本計劃認識更多專業劇場教師，因此在課程結束時，表示將投考本系研究所，繼續相關學習，後因家庭因素，已於月前表明將直接就業。儘管如此，仍舊擔任該班預計在 2013 年 3 月舉辦的畢業公演，擔任導演職，同組同學表示，她的導演能力，有明顯的進步。

個案二：陳 XX，女，參與本計劃期間為英文系三，四年級。

陳生因為參與本計劃而開啓對戲劇的認識。她在修習戲劇製作期間，擔任演員，雖然對自我工作評價不錯（該課程要求學生提出自我評分），但在檢討自我對團體問題時，自認解決問題的企圖心不足，以至造成未能彌補的缺失，顯見對課程強調的溝通協調訓練，自覺度不錯。後來選修本計劃另一個課程世界表演與文化時，重新調整學習態度，展現了她自我學習的強力企圖心。例如，她雖然選擇舞臺設計作為見習項目，仍跨界選擇導演作為第二個見習項目，且主動找到一個年輕劇團，近距離拍攝紀錄片，學習成果極為良好。在這個基礎上，陳生繼續選修本計劃主持人的研究所課程文化與產業，針對過去參與本計劃課程對本校黑盒子營運方式，進行調查，提出結合本校 107 電影院結盟經營的企劃，作為課程的期末報告。這個研究所課程雖然不在本計劃內，但仍可看見陳生參與本計劃的成長，以及未來投入相關領域就業或進修的可能性，也是本計劃的具體成果之一。

柒、教學日誌（講座課程與實習課程各酌選三週填寫，共6篇）

本課程並不特別區分講座與實習課程，而是以學生實作為講座目的，或在見習中學習專業劇場實務操作方式。在此以課程區分兩類如下。

一：《戲劇表演》課程

1. 舞臺設計

上課時間	2011年9月14日
課程主題	外聘專業教師王孟超：舞臺設計
地點	文學院戲劇教室C2-118
(一)課程進度(摘要式)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 外聘專業教師王孟超擔任 ● 舞台介紹 早期：立式鏡框，因建材為木與石，寬度受限，但能堆高。挑高的舞台也符合早期戲劇角色多為神祇與皇族，襯托其氣勢。 工業革命後：多橫向鏡框，建材為鋼，角色開始多平凡人，且橫向更符合人體工學。 ● 國際案例：雲門舞集的《行草 I》 美學：以蘭亭集序為基底。 舞蹈：舞者以丹田為重心。 技術：當時的技術無法表現水墨的層次、濃淡等特質，最後採用 Flash 動畫 燈光：由全黑至全亮。 舞台設計：不讓背景的字搶走舞者的風采。讓觀眾欣賞舞蹈本身的美而不是字的意涵，是沒有故事的舞蹈表演。有白紙黑字也有黑底白字，拓碑效果使得字由實轉虛。舞者是筆、舞衣為墨。 演出迴響：不懂華文的外國人較能欣賞舞蹈的純粹而不受字義影響。有華人認為舞蹈只呈現了字的形，而不見其神氣。 ● 國際案例：雲門舞集的《行草 I》 舞台設計：斑駁、瓷器上的紋路。 燈光：由全亮至全黑。 色彩的使用：正紅（以呼應落款）、黑、雨過天青色、秋香色等等。	
(二)上課觀察（學生反應、師生互動…等）	
課程以講解方式進行，外聘教師具備豐富的實務經驗，課程中多以重要大型國際規模製作／演出案例說明，展現較為宏觀視野。如此授課內容對沒有劇場經驗的修課者而言，可提供一個比較概念性的觀點，也能從一個比較知名的實例，切入主體。學生一般對本次外師上課的反應是，改變過去對舞臺設計似是而非的籠統印象。雖然課程以講授為主，課程結束前的作業要求，讓學生立即進入著手製作的初期步驟，讓課程講	

授立即成為重要參考，提升學習動機與興趣。

(三)課程進行待改進部分

實務操作是很重要的，未來可酌增學生參與的部份，以更大幅提升學習動機與興趣。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

擷取三位學生反應如下。學生一：「今天的功課是要和小組討論選角的問題，感覺是個很有趣的主題，因為我們必須從國內外的以人中挑選出符合這次劇本角色的人選，很期待也很興奮，這麼期待做功課還是讀書以來第一次!」學生二：「我比較常注意到的是舞者的表現，比較少著重在舞台設計，或布幕燈光等等。」學生三：「原本覺得老師一直講書法有點莫名奇妙，可是後來就覺得因為是要講東方的舞台呈現跟西方的舞台呈現不同的緣故吧!」整體而言，講授類型課程學生學習專注力比較不夠，但專業教師的實務經驗，很能引起學習興趣，以實作要求學生將學立即運用，則是另一個提升興趣的方法。文學科系學生對於實務瞭解少，也缺乏實際操作經驗與動機，相關課程設計有助彌補此缺憾。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

學生聆聽第一堂外聘教師(王孟超)上課。
(9/14/2011)

王孟超老師講解國際舞臺設計案例：雲門舞集的《行草》。(9/14/2011)

王孟超老師講解《行草》設計過程。(9/14/2011)

2. 戲劇導演

上課時間	2011年10月26日
課程主題	外評業界專業講師徐堰玲：戲劇導演
地點	文學院戲劇教室C2-118
(一)課程進度(摘要式)	
外聘專業教師徐堰玲擔任	
一、 暖身	
1. 基本體操	
2. 繞圓的不同方向跑步	
二、 走台	
1. 分一至十等級表現「愉快」與「憤怒」	
2. 運用表情&肢體的重量和速度	
三、 短劇呈現(上周作業)	
1. 動作組題目：關門、站上椅子、拿起手機說「喂」、趴在地上、甩甩手	
2. 對話組題目：為什麼、那會很可怕、時間快到了、我不明白、很熱	
→ 注意劇情是否合理	
四、 摔角—兩人互推或互拉	
1. 以身體的力量帶出情緒	
2. 讓聲音完整表達情緒	
3. 感受對方的情緒，承受並轉化為自身反應的動機	
4. 情緒經過重複堆疊會越漸豐富，潛台詞浮現	

5. 不同動作傳達的訊息：
  - 推－排斥、拒絕、害怕
  - 被推－遭拒、受傷、生氣
  - 拉－邀請、乞求、挽留
  - 被拉－為難、悲哀、不耐
6. 舞台上人事物的關係：施力、受力或不相關

五、 生活的變奏

1. 動作的大小、速度與重量→能量大小
2. 默劇與聲音－音樂代表心境

六、 其他

1. 呈現荒謬劇時可利用身體與聲音的變化與重複
2. 讓觀眾理解或思考荒謬劇
3. 表演訓練：演員之間的拋接球、感情交流、默契
4. 認真聽對方的話、重複、完全接收訊息後再反應

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

教學內容以互動以及身體練習為主，學生必須極為專注投入，互動設計又能引起學生興趣，因此同學反應極佳。整體上課內容豐富，包含上週作業呈現，本週新進度，以及針對期末演出計畫的練習，可謂環環相扣，讓學生專注投入，且目標導向明確，較一般講授性課程的教學效果更佳。

(三)課程進行待改進部分

無。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

學生一：「我覺得徐老師真的很厲害，他教的東西不是動一動就好，比較像是教你去讓身體取代腦袋，這是我們都沒做過的事！」學生二：「今天因為一直在台上做練習，沒機會把老師講的東西都抄下來，感覺有點可惜。真的是上了一節意義非凡又紮實的課。」學生三：「今天學的東西很多都能運用在日常生活中，不一定只有在演戲上，尤其是專注力的部份。我已經好久好久沒有像今天一樣什麼都不想，專心的做一件事情。」戲劇表演課雖是專業技術課程，對文學院學生另有意義，讓他們學會認識身體，從身體重新獲得專注與思考的方法，成了這堂戲劇表演的意外收穫。外聘教師本身是極為專注的優秀演員，教學經驗豐富，她針對學生特色設計課程目標的做法，具有極高的參考價值。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

徐嘸鈴老師（前左一）討論學生短劇呈現。
（10/26/2011）

徐嘸鈴老師(左)示範課堂練習〔推〕。(10/26/2011)

學生邱柏謙（右）和朱映蓉執行課堂練習。
（10/26/2011）

3. 燈光設計

上課時間	2011年11月09日
課程主題	外聘業界專業教師黃諾行：舞臺燈光
地點	文學院戲劇教室C2-118
(一)課程進度(摘要式)	
外聘專業教師黃諾行擔任	
一、燈具的功用 照明、氣氛、突顯…等等	
二、燈具	
1. 燈泡的內壁加石英，內為真空含鹵素，以減少鎢絲消耗	
2. 構造：鐵網（避免燈泡破裂時碎片噴出）、色片夾、燈管、反光罩（鐵製、反射燈管背面 180 度的光）	
3. 聚光燈 spotlight 學名 ERS，俗名 LEKO，反光罩為橢圓	
4. 泛光燈 floodlight 平凸鏡	

三、燈具的歷史

P.C. →Fresnel →LEKO→電腦燈→LED

四、燈圖

1. Light Plot：標明劇名、導演、燈光設計者
2. 色片編號、燈桿編號、迴路編號
3. 燈光總表 Hookup：unit, instrument type, purpose, colored template, channel, dimmer, wattage

五、其他

1. 最理想的面光為 45 度
2. Dimmer 調光器、燈控室
3. 效果鐵片 Gobo

六、作業

1. 找三到五張照片，12/7 報告照片中的燈光如何與劇本相關、如何做出來

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

善用教設設備，以「拆燈」講解為手段，讓學習者立即進入學習內容，是很生動的方式。課堂分工之故，如燈光這類技術實務課程，對不會實際操作者而言比較疏遠，實務教師如何拉近自己與學生距離，很關鍵。本教師過去五年每年均受邀講學，已經認識文學院學生特質，累積很好的教學溝通技巧，因此整體課堂反應很好。此外，以同背景者的課堂呈現為例證，也是很好的策略，足以拉近學習者的興趣。

(三)課程進行待改進部分

無。

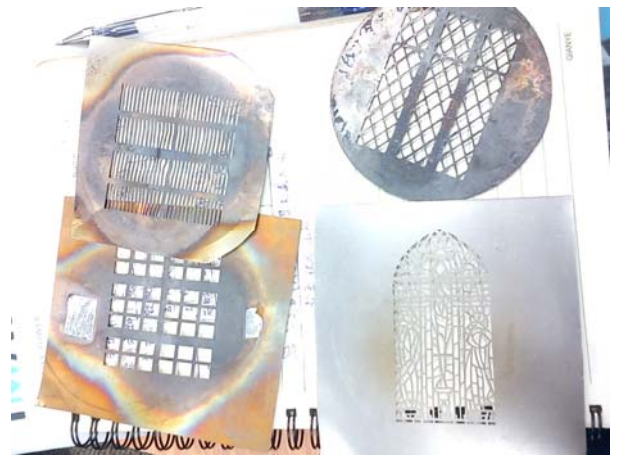
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。學生一：「老師一上課，先不做別的，直接來“拆臺”，三下五除二就拆下來了三盞燈。并將其內部構造秀給我們看，覺得不同的燈出來的效果還真是一不一樣。以前所具備的知識也就是愛迪生發明了電燈，沒想到，一節課下來，還學到了一些燈具的發明，如leko, Fresnel等。」學生二：「老師佈置的作業很是有意義，讓我們自己找幾張含光影的照片，這幾個星期，有的忙了。」學生三：「老師教了很多東西，可能因為偏技術類，總覺得像上了久違的物理課一樣。雖然知道了一些原理，雖然被教了如何看懂燈圖，但總覺得很難吸收，就像某某公式永遠記不住的感覺一樣。不過之後老師給我們看之前學長姐做的關於燈光的功課，看到學長姐之前的成果，就覺得非常有趣。」

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

黃諾行老師的燈光課從拆台開始。(11/09/2011)

燈光魔術：製造效果的燈具配件。(11/09/2011)

燈光魔術：色片介紹。(11/09/2011)

難得的燈光實務課程讓學生專注傾聽。
(11/09/2011)

二、《世界表演與文化》

1. 戲劇與戲曲舞臺設計

上課時間	2012. 3. 18 ; 5. 16 ; 5. 17
課程主題	從戲曲到戲劇的舞臺設計
地點	臺北文山劇場彩排《我為你押韻》； 中大黑盒子劇場裝臺； 中大黑盒子劇場演出前的錄影轉播
<p>1. 王孟超以其參與設計的現代戲劇《我為你押韻》為見習觀察對象的三階段課程</p> <p>2. 3/18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 彩排《我為你押韻》上半場 2. 《押韻》演出過程的舞臺設計變革：開始的設計圖是十分華麗繁瑣的，但當然經費不容許，設計者必須反覆去思考說如何以有限的經費及空間，製造出導演想要的空間。最後的設計圖雖然與剛開始已經相差甚遠，但是這樣的版本不見得比較不好。 3. 不一定什麼東西都要很堅持一開始的想法，要隨著環境以及狀況改變才是最好的舞台設計。 <p>3. 5.16 《我為你押韻裝臺》</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 黑盒子劇場技術指導廖洵竣解說裝臺安全規則，器具維護流程。 b. 道具以及布景擺設完畢。舞臺空間以窗框或畫框的方式分割，呈現同時存在於不同空間。 c. 演員的收放程度必須根據舞台大小來改變，就如同布景一樣，黑盒子小且窄，與觀眾距離近，這與在國家劇院（3/31 課程內容）的規格就有天壤之別。不是每個劇本都適合在國家劇院演出的，而是要根據演員的特	

性，以及故事的大小格局決定。

4. 5.17 公共電視錄影轉播《我為你押韻》

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

1. 與業界資深設計者合作，可以帶領學生接觸到成熟的，甚至俱有國際水準的演出作品，大幅提升學生對實務的興趣與正確認識。
2. 見習表演團體彩排時，學生極為投入演員表演中。從一場沒有完整的裝置與造型的彩排，到最後的裝臺與正式演出，學生可以具體瞭解空間運用對最後演出成果的重要行。
3. 業界教師帶領學生在劇場裡講解，隨處都是教材，刺激學生學習。

(三)課程進行待改進部分

經費補助如能涵蓋學生前往見習的車資，將更能協助本計劃執行。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

「劇場裡的見習，讓我深感劇場工作的挑戰是非常大的，因為每演一場，都必須根據演出空間的條件以及與觀眾的距離來調整所有的道具位置、演員的收放程度，以及所有的變換點。雖然看似土法煉鋼，但這也是劇場之所以吸引人的地方吧！」

「雖然時舞臺設計課的裝臺見習，卻也是舞臺監督課見習的好時機。例如，道具也在彩排中固定了位置，貼了標籤，上頭負責的工作人員，時不時也必須配合劇情降下水晶燈、花瓣等等，連秒速及方法都有一套模式，令人驚嘆做劇場講究細節的程度。本檔戲中，我們發現舞監的工作，必須十分細緻，也非常忙碌，他必須掌控所謂變化點，也就是cue點的順暢，也必須監控場上進行的所有流程，以讓表演的流暢度達到最高的規格。」

「錄影似乎對演員產生限制，因為這部戲呈現的樣子，取決於導播所採納的鏡頭視角，有時側錄有時拉軌道，但坐在場上的我們卻可以看到全景，或是聚焦在我們想要看的區塊，這和從鏡頭看，是截然不同的。我漸漸被實驗劇場的特性深深吸引：今天觀眾自己選擇做什麼位置，看什麼地方都是不斷在變換的。因此，總有許多人願意將一檔戲一看再看，因為得到的永遠不一樣。」

「大家太小看劇場了。裡面有著太多的學問，有人際之間的，有技術方面的。劇場不是電影院，每演一場，相對投入的都是重頭再來過的時間與金錢，必須因地制宜，必須重新調整演員，一切就像是蓋高樓一樣，你雖然有了許多經驗，但每一次還是都必須要繃緊神經、戰戰兢兢。因為戲劇之間也是一環扣著一環，因此團隊合作就相形之下顯得非常重要。每一次觀看之中，我也都對表演者有了更大的尊敬。」

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

《我為你押韻》裝臺時，王孟超在黑盒子外為學生講解其舞臺設計理念。

師生回到劇場《押韻》裝臺現場，繼續討論。左為學生陳君芃，曾修習另一課程《戲劇表演》

2. 音樂設計

上課時間	2012.3/18; 4/17; 5/16
課程主題	外聘專業教師陳建騏：音樂設計
地點	臺北文化劇場；中大黑盒子劇場
(一)課程進度(摘要式)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 陳建騏擔任創作社《我為你押韻》音樂設計： <ol style="list-style-type: none"> 1. 3/18：第一次看《押韻》彩排，注意語言，情緒與節奏的關係。 2. 4/17： <ol style="list-style-type: none"> a. 第二次看《押韻》排練，同樣的重點，要求學生構思可能的音樂內容。 b. 排練結束，移地討論表演要用的音樂。 c. 學生提問電影，廣告，劇場音樂的使用，以及各層面問題。 3. 5/16：《押韻》裝臺，進行聲音工程。 <ol style="list-style-type: none"> a. 測定音量：影響音量大小的因素，除了情緒及場地大小因素以外，還要在意的是，演員是否有背 MIC。若有，音量的強弱是要以 MIC 出來的聲音做基準去調整背景音樂的大小。若無，則音量通常會在小一些，以免蓋過演員的台詞。 b. 根據音場特色修改音響放置位置：〔改變音響放置的原因是因為背景聲音出現的方向與演員聲音出現的方向是不同的，這樣會產生空間不連貫的感覺。〕 c. 製造殘響：女主角唱歌的時候，給她的 MIC 多了很多的 REVERB，將當下對白的聲音跟收音機的聲音做出一個不同空間的差別。 	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	

1. 見習指導教師業界工作寬廣，參與不少流行音樂創作，這一點很能立刻吸引學生注意力。
2. 劇場裡，指導教師邊工作邊講解，學生極為專注學習。
3. 開放討論時間，同學很熱絡提問，師生互動極好，甚至約定未來對學生開放音樂工作室。

(三)課程進行待改進部分

這是一個跨界學習的實務類課程，已經有關相關經驗的學生，固然學習效果較為深刻，但是表演藝術的明確實務目標（完成並且呈現），仍然能讓學習者很快掌握表演藝術工作的具體內含之一二。可惜這類實務學習機會很難得，需要多方協調，以及持續的相關資源挹注。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

「因為我對音樂本來就有很多興趣，之前透過各種媒介也接觸學習到了不少相關知識，這對於我在吸收建騏老師介紹的東西上有很大的幫助，在很多人可能都還在嘗試了解一些名詞的時候，我已經可以跟上老師注意的點，跟老師想講的東西。再來，關於看了劇場工作，理解到一切都是管理，” It’s all discipline!”」（該生已經修習過本計劃另一課程《戲劇表演》。）

「當《我為你押韻》的劇組在學校的黑盒子排練的時候,看見陳建騏老師站在觀眾席的中間,觀察全場影響台上聲音的因素,同時一邊向我們講解他整個工作的流程,我覺得陳建騏老師的工作不止耳朵要好,對事情的細膩度也要夠,才能考慮到所有的可能性。這一個學期以來的劇場實習,讓我徹底感覺到劇場工作分配的細膩度,每個環節都不可疏忽,就像是一個大工廠,一個螺絲釘的出錯,就會導致不好的結果。」

「最令我印象深刻的，是《我為你押韻》裡一場廣播 DJ 和大鵬對話的戲。不同於整齣戲都是走搞笑鬧劇氣氛，扮演了當中最沉重的部分，藉由兩人的談話和播放歌曲開啟人深省的話題。戲中選用的歌是張雨生的「沒有菸抽的日子」。也許音樂是編劇決定好的，但整如何選取段落來配合演員，甚至還要在最漂亮的地方收尾來配合戲中對話，營造出最沉重的感覺給觀眾就考驗著音樂師的功力了。」

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

陳建騏（右一）跟同學講解《押韻》進場的音樂效果。

在中大黑盒子劇場的控制室裡。（左一為陳建騏）。

3. 戲劇與戲曲燈光設計

上課時間	2012年3月28日
課程主題	外聘專業教師黃諾行：燈光設計
地點	國家戲劇院；臺北文山劇場排練室； 中大黑盒子劇場
(一)課程進度(摘要式)	
<p>黃諾行同時擔任創作社《我為你押韻》和國光京劇團《艷后和她的小丑們》燈光設計。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3/28 黃諾行於《艷后》裝臺時，安排學生進入見習： <ul style="list-style-type: none"> a. 進入後台就是學習：劇場後台路線規劃原理，器材繁雜佈置分工細膩。 b. 精準規劃協調溝通：暫停燈光工作，配合舞臺設計空間佈置，同時得見每個部門（導演，表演，燈光，佈景等）的配合。 c. 燈光繼續工作至深夜，學生先離開返校。 d. 下課後，學生自行查閱資料，具體了解眼見各種燈具與特色。 ● 4/17 回到《押韻》排練場：臺北文山劇場 <ul style="list-style-type: none"> a. 看整排，試畫燈光圖：觀眾感受不到燈光的轉換，就是好的燈光。 ● 5/24 《押韻》準備黑盒子演出，裝臺 <ul style="list-style-type: none"> a. 前置工作說明：看排，畫燈光 cue 圖，製作 light plot。 b. 展示說明《押韻》light plot。 c. 介紹 console 與 dmmmer 的搭配使用。 d. 介紹聚光燈燈具。 ● 5/25 《押韻》技術整排 cue-to-cue 	
(二)上課觀察（學生反應、師生互動…等）	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 進劇場見習，會看到不同部門合作，打破課程架構的框宥，提高學生專注力。 2. 見習結束後，學生主動學習提高。 3. 劇場裡不只有技術和審美概念，團隊溝通與人力管理是另一種學習。 	

(三)課程進行待改進部分

進劇場見習，時間很不容易配合，慎選有熱誠願意利用各種機會安排學生見習的老師，是很關鍵的。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

「燈光設計不僅要懂劇場和表演，還必須涉獵力學、光學、色彩學、工程學、電學，才能全方位顧慮到技術和表演。劇場人的全才是複雜又環環相扣的劇場工作得以運作的要素之一。阿諾老師帶我們去樓上看控制室，打開dimmer的機台給我們看線路，而且允許我們走上舞台上方的「絲瓜棚」，體驗技術人員在上方佈燈的感覺，實在太值得了。有行走在「絲瓜棚」上的經驗，使我在聽老師們叮嚀劇場安全時能感同身受，棚上任何閃失都可能造成下方人員的傷害，因此工作時每個小細節都要小心、細膩的處置。」

「關於實習，倒不是實際操作，而是一個最直接寫實的觀察窗口……剛開始要選實習組的時候，我其實都想看看，一直到要看彩排的時候，我才認真選了一組主要的組。光對我來說一直是一個很有吸引力的元素，平常在生活中就是，光與影對我來說很有生命力。我也很有興趣燈光如何有效的在劇場內運用，雖然它並不是主體，但它確實具備著只有它有辦法製造的魔力。有點像視覺上流動的無聲音樂。」

「以前就常有表演或看表演的機會，但卻未曾接觸過如此專業的部分，上完這堂課後才理解劇場是一個分工極為精細並且十分專業卻又危險的地方。」

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

學生第一次在國家戲劇院裡看見裝臺。舞臺最高處立者為本課程業界師資黃諾行。

學生在黑盒子劇場裡學習看 light plot。

什麼是 Console？黃諾行示範，學生攝影。

學生在黑盒子劇場鋼絲棚架（暱稱絲瓜棚）上，認識燈具。

捌、計畫網站計畫網站說明

(一) 計畫網址：本計畫兩門課，分別開設 Facebook 不公開社群網頁：

【戲劇表演】：Facebook 專屬社團網頁 “2011 NCU Eng Performance Art”。管理人簡怡萱 Sherry Chien 等共 30 人（修課者 21 人，教師 7 人，計畫助理 1 人，教育部總計畫助理一人）。

【世界表演與文化】：Facebook 專屬不公開社團網頁社團網頁《世界表演與文化》。管理人陳君芃，限定使用者：修課者 18 人，教師共 7 人，計畫助理 1 人，教育部總計畫助理 1 人。

(二) 網站設計說明或特殊內容分享

【戲劇表演】課程於 Facebook 架設專屬社團網頁 “2011 NCU Eng Performance Art”，採不公開形式，指定所有修課同學，開課教師以及助理為授權使用者，由學生自行管理，讓學生之間以及教／學之間，得以及時公佈彼此進度與討論事項，確實掌握課堂教學進度與課外實習實作的工作進度。本網頁採授權開放的規劃，主要可避免與本課程不相關者的無謂干擾。開課期間主要執行課程會議如教學大綱／教師教材與作業公佈，課程進度提醒，排練進度規劃與公佈。

【世界表演與文化】課程同樣在 Facebook 架設專屬社團網頁《世界表演與文化》，也是均採不公開形式。此社團網頁除了執行教學大綱與教學進度的公佈，追蹤與修改，以及與校外業界專業老師的實習進度討論，又根據本課程特色，添加影音資料連結，由授課教師負責搜尋指定瀏覽，不僅能在原訂課程內容外，適時增添最新或較難取得的國外表演文化資訊，更提供同學課後繼續分享個別蒐集所得，延伸課程討論。這個網頁功能甚至在課程結束的兩個月內，學生持續主動連結分享生活裡的表演文化參與心得，讓學習在課程結束後仍然進行著，是比較特殊的。