

教育部
人文社會科學應用能力及專長培育計畫
期末報告書

【計畫名稱：社區服務取向的劇場創作與經營】

執行單位	國立臺南大學戲劇創作與應用學系		
計畫名稱	社區服務取向的劇場創作與經營		
開課別	☒ 大學部		☐ 研究所
主持人姓名	王婉容	服務單位	國立臺南大學戲劇創作與應用學系
主持人電郵地址	carlowa@mail.nutn.edu.tw	主持人電話	(公) 06-2601855
兼任助理姓名	郭彥汝	服務單位	
兼任助理電話	(公) 06-2601845		
兼任助理電郵地址			
服務單位地址	臺南市中西區樹林街二段 33 號		
計畫網址	校內之課程網站 https://ecourse.nutn.edu.tw/Default.aspx		

中華民國 102 年 01 月 17 日

目錄

壹、開設課程一覽表

貳、修課人數統計表

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、計畫網站說明

壹、開設課程一覽表

課程名稱	開設學期	學分數	修課人數	授課教師 (含職稱)	性別	邀請講師名單 (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	講師授課時數
應用劇場 方案設計	100-2	3	28	王婉容 許瑞芳	女	劉慶昌(捍衛農鄉聯盟會長)外聘	男	3
王婉容 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系系主任) 許瑞芳 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)						蔡培慧(世新大學社會發展研究所助理教授) 外聘	女	3
						陳永興(水牛建築事務所建築師)外聘	男	3
						邱麗娟 (國立臺南大學文化與自然資源學系系主任)	女	3
						賴志彰 (國立臺南大學台灣文化研究所所長)	男	3
						程台生 (國立臺南大學生物科技學系副教授)	男	3
戲劇教育 方案設計	100-2	3	9	陳韻文	女	楊茂秀(台東大學兒童文學研究所退休兼任 教授、毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人)外聘	男	6
陳韻文 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)						張麗玉(國立臺南大學戲劇創作與應用學系 助理教授)	女	3
						吳幸蓉(臺南社區大學語言與文化學程講師) 外聘	女	3
民眾劇場 實作探討	100-2	3	23	許瑞芳	女	謝杰樺(安娜琪舞蹈劇場藝術總監)外聘	男	3
許瑞芳 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)						賴淑雅(台灣應用劇場發展中心負責人)外聘	女	9
						李維睦(臺南人劇團團長兼技術總監)外聘	男	6
						金崇慧(衛武營藝術文化中心籌備處劇場管 理)外聘	女	6
						呂毅新(影響•新劇場藝術總監)外聘	女	3
						包綉月(流浪貓行動故事劇團團長)外聘	女	3

						曾靖雯(民眾劇場自由工作者)外聘	女	3
						江育達(農村武裝青年樂團團長)外聘	女	3
應用劇場 方案實習	101-1	6	28	王婉容 許瑞芳 陳晞如	女	王惠娟(台北市文化基金會節目部經理) 外聘	女	2
王婉容 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系系主任) 許瑞芳 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授) 陳晞如 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)						汪其楣(曇戲弄劇團及拈花微笑聾劇團藝術總監)外聘	女	3
戲劇教育 方案實習	101-1	3	9	陳韻文	女	陳思宏(台灣宏觀電視柏林特派員、表演藝術雜誌德國特約撰述)外聘	男	3
陳韻文 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系副教授)								
民眾劇場實 作探討(二)	101-1	3	13	許瑞芳	女	柯世宏(真快樂掌中劇團團長)外聘	男	21
許瑞芳 (國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)						鍾喬(差事劇團團長)外聘	男	3
						高仔貞(社團法人台灣一人一故事劇場協會理事長)外聘	女	6
燈光工作坊	100-2	X	12	松本直美(西那格藝術基金會執行長)外聘		女 15		
教育戲劇 工作坊	101-1	X	30	Jonothan Neelands(華威大學戲劇與劇場教育研究所所長)外聘		男 6		
總計								
教師性別	男0位，女4位							
講師總數	學校師資4名，業界師資25名，共29位							
授課時數	學校師資12小時，業界師資113小時，共125小時							

貳、修課人數統計表

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	應用劇場方案設計
修課人數	學生共28名，男9名，女19名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共0名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	戲劇教育方案設計
修課人數	學生共9名，男6名，女3名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共0名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	民眾劇場實作探討
修課人數	學生共23名，男8名，女15名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共0名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	應用劇場方案實習
修課人數	學生共28名，男9名，女19名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共0名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	戲劇教育方案實習
修課人數	學生共9名，男6名，女3名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共0名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	民眾劇場實作探討(二)
修課人數	學生共13名，男2名，女11名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共3名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
總計	
共開設課程6門，學生總數110名，男40名，女70名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共3名，跨域(非開課單位)修習者共0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，每單位概 述以兩百字為限)
			男	女		
曾焜興	臺南市後壁區 後壁國小	台南市後壁區後壁村 195 號	6	10	12	教習劇場《美力新世界》演出， 國小場次有 53 名學生參與，學習 單回收 53 份，社區場次約有 80 名社區民眾參與
謝佳雯	臺南市立 永康國民中學	台南市永康區中山路 43 號	6	10	6	教習劇場《美力新世界》演出， 參與者為該國中三年 13 班學生， 共 25 名
蔡育錚	臺南市立 崇明國民中學	台南市東區崇明路 700 號	6	10	6	教習劇場《美力新世界》前置作 業與演出，參與者為該國中一年 5 班學生，共 30 名
莊麗釵	臺南市立 復興國民中學	台南市東區裕文路 62 號	6	10	6	教習劇場《美力新世界》演出， 參與者為該國中二年 7 班學生，共 30 名。
陳郁婷 蔡佳伶	台南大學 附屬啓聰學校	台南市中西區北門路一 段 109 號	1	4	30	教導監督附聰學生戲劇舞台表演 訓練，使其 15 位學生能完成《三 隻小狼與大壞豬》演出，約有一 百名觀眾，問卷回收約 30 份。
鄭慧盈	海安街道 美術館	台南市海安路二段 118 號	2	5	5	依循海安路與接官亭等古蹟路線 演出行動劇《少女嬌嬌的煩惱》， 約有 150 名觀眾，問卷回收約 50 份。
莊麗釵	台南市立 復興國中	台南市東區裕文路 62 號	4	0	6	運用戲劇教育理論方法，設計關 於全球暖化的系列課程。實習小 組自發性的編創故事以<熊熊烈 火>做為課程名稱。藉由維京人與 火龍的故事，隱喻文明社會的人 類與北極熊的生態共存意識問 題。在課後皆有發下反思回饋學

						習單，讓參與學生對於戲劇教育教學的活動帶領中進行更重要的紀錄。
陳昭蓉	台南市東區 崇明國民小學	台南市東區崇明路 698 號	2	3	6	運用戲劇教育理論方法，設計關於環境保護的系列課程。以<當偶們同在一起>為名，小組利用對偶戲的專長背景為輔，帶領學生在製作”偶”的課程中探討環境保護。受教學生在此課堂中不僅製作偶，也利用成品加以演出。
陳顯茂	嶺南社區 發展協會	台南市東山區嶺南里 30-3 號	2	11	20	與嶺南社區居民共同製作並演出民眾劇場《嶺南聖戰》，約有 150 名觀眾前來觀賞
實習單位總計：共 8 個。 實習時數總計：共 97 時。			實習生總計：男 17 位，女 33 位，共 50 位			

肆、課程進度表

請分門寫明每週課程之講師資訊，及其所授之課程內容，包含課程主題、講述或討論重點等。

註：請依實際開設課別增設表格。

課程名稱	應用劇場方案設計 (TiE 組)	任課教師	許瑞芳
學分	3	課程開設日期	2012. 2. 20
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週 (2/20)	許瑞芳(臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)	1. 應用劇場方案設計的目標與執行說明 2. 紀錄片無米樂	
第 2 週 (2/27)	許瑞芳、包綉月(流浪貓行動故事劇團團長)	調課至 3/3 的後壁鄉田野調查 (7:00-17:00)	有影音資料
第 3 週 (3/05)	劉慶昌 (捍衛農村聯盟會長)	專題演講：人民與土地的情感	有影音資料、PPT
第 4 週 (3/12)	蔡培慧(世新大學社會發展研究所助理教授)	專題演講：公民社會的可能—土地農業與我們共同的未來	有影音資料、PPT
第 5 週 (3/19)	許瑞芳	農村正義與環境	
第 6 週 (3/26)	許瑞芳	被壓迫者教育學	
第 7 週 (4/02)	春假	春假	春假
第 8 週 (4/09)	許瑞芳	農村議題教習劇場主題發展	
第 9 週 (4/16)	許瑞芳	期中報告(I)： TiE 製作規劃	學生口頭報告，有 PPT
第 10 週 (4/23)	許瑞芳	期中報告(II)： TiE 製作規劃	學生口頭報告，有 PPT
第 11 週 (4/30)	許瑞芳	期中報告(III)： TiE 製作規劃	
第 12 週 (5/07)	許瑞芳	劇本議題的發展 1：基因作物	
第 13 週 (5/14)	許瑞芳	劇本議題的發展 2：基因作物	
第 14 週 (5/21)	調課	調課至 3/3 的後壁鄉田野調查	調課
第 15 週 (5/28)	程台生(國立臺南大學生物科技學系副教授)	1、 專題演講：何謂基改作物？ 2、 演出工作分配	有影音資料、PPT
第 16 週 (6/04)	許瑞芳	與基因作物相關之TiE專案設計報告	學生口頭報告，有 PPT
第 17 週 (6/11)	許瑞芳	劇本與專案活動內容之設計與發展及實習單位之聯繫	
第 18 週 (6/18)	許瑞芳	反思與檢討	

課程名稱	應用劇場方案設計(社區組)	任課教師	王婉容
學分	3	課程開設日期	2012.2.20
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第1週 (2/20)	王婉容(臺南大學戲劇創作與應用學系系主任)	社區劇場進行第一階段發想與方案內容設計之工作	講授
第2週 (2/27)	許瑞芳、包綉月(流浪貓行動故事劇團團長)	調課至3/3的後壁鄉田野調查 (7:00-17:00)	
第3週 (3/05)	王婉容	社區劇場進行第一階段發想與方案內容設計之工作2	講授與討論
第4週 (3/12)	王婉容	社區劇場進行第一階段發想與方案內容設計之工作3	講授與討論
第5週 (3/19)	邱麗娟(臺南大學文化與自然資源學系系主任)	專題演講:田野調查的方法與實例	有影音資料、PPT
第6週 (3/26)	陳永興(水牛建築師事務所建築師)	專題演講:發現台灣鄉村的方法	有影音資料、PPT
第7週 (4/02)	春假	春假	春假
第8週 (4/09)	賴志彰(臺南大學台灣文化研究所所長)	專題演講:戲劇中的空間傳統形式與符號	有影音資料、PPT
第9週 (4/16)	王婉容	第二階段提案報告之工作1	學生口頭報告、PPT
第10週 (4/23)	王婉容	第二階段提案報告之工作2	學生口頭報告、PPT
第11週 (4/30)	王婉容	社區劇場進行第三階段方案設計規劃與方案實驗工作1	講授與討論
第12週 (5/07)	王婉容	社區劇場進行第三階段方案設計規劃與方案實驗工作2	講授與討論
第13週 (5/14)	王婉容	社區劇場進行第三階段方案設計規劃與方案實驗工作3	講授、討論與排演
第14週 (5/21)	調課	調課至3/3的後壁鄉田野調查	調課
第15週 (5/28)	王婉容	社區劇場第四階段社區田野調查與洽談協商及活動初稿完成工作1	講授、討論與排演
第16週 (6/04)	王婉容	社區劇場第四階段社區田野調查與洽談協商及活動初稿完成工作2	講授、討論與排演
第17週 (6/11)	王婉容	社區劇場第四階段社區田野調查與洽談協商及活動初稿完成工作3	講授、討論與排演
第18週 (6/18)	王婉容	社區劇場第四階段社區田野調查與洽談協商及活動初稿完成工作4	講授、討論與排演

課程名稱	戲劇教育方案設計	任課教師	陳韻文
學分	3	課程開設日期	2012. 2. 20
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週 (2/20)	陳韻文(臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)	戲劇教育方案設計的目標與執行說明	講授
第 2 週 (2/27)	陳韻文、包綉月(流浪貓行動故事劇團團長)	尋找合適的前文本-第一手資料(調課至 3/3 的後壁鄉田野調查)	
第 3 週 (3/05)	呂毅新	專題演講：計畫提案技巧	調課至 3/07 有影音資料
第 4 週 (3/12)	陳韻文	故事與思考	講授、討論
第 5 週 (3/19)	楊茂秀(國立台東大學兒童文學研究所副教授)	專題演講：兒童哲學	有影音資料、PPT
第 6 週 (3/26)	楊茂秀(國立台東大學兒童文學研究所副教授)	專題演講：故事說演	有影音資料、PPT
第 7 週 (4/02)	春假	春假	春假
第 8 週 (4/09)	陳韻文	尋找合適的前文本-影像與繪本	講授、討論
第 9 週 (4/16)	陳韻文	尋找合適的前文本-新聞與小說	講授、討論
第 10 週 (4/23)	張麗玉(臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)	專題實作：故事劇場	有影音資料
第 11 週 (4/30)	陳韻文	尋找合適的前文本-音樂與電影	講授與討論
第 12 週 (5/07)	陳韻文	名家教案分析:(澳洲)酷凌行動、(台灣)霧社事件歷史百寶箱。與實習單位聯繫	講授與討論
第 13 週 (5/14)	陳韻文	教學主題與形式之設定、研究與發展(一)	討論
第 14 週 (5/21)	調課	調課至 3/3 的後壁鄉田野調查(7:00-17:00)	調課
第 15 週 (5/28)	吳幸蓉 (臺南社區大學講師)	專題實作：教學者暨表演者口語訓練	有影音資料
第 16 週 (6/04)	陳韻文	教學主題與形式之設定、研究與發展(二)	討論、講授
第 17 週 (6/11)	陳韻文	確立課程架構暨企畫書撰寫 遞送實習單位相關公文	討論、講授
第 18 週 (6/18)	陳韻文	企畫書提案、檢討與修正	講授、討論

課程名稱	民眾劇場實作探討		任課教師	許瑞芳
學分	3		課程開設日期	2012. 2. 21
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第1週 (2/20)	許瑞芳(臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)	課程說明及民眾劇場的目標與創作		講授
第2週 (2/27)	二二八放假	二二八放假		二二八放假
第3週 (3/05)	謝杰樺(安娜琪舞蹈劇場藝術總監)	民眾劇場的多媒體劇場運用		講授 有影音資料
第4週 (3/12)	賴淑雅(台灣應用劇場發展中心負責人)	社區劇場中的公民意識表達(1)		實作 有影音資料
第5週 (3/19)	賴淑雅(台灣應用劇場發展中心負責人)	社區劇場中的公民意識表達(2)		實作 有影音資料
第6週 (3/26)	賴淑雅(台灣應用劇場發展中心負責人)	社區劇場中的公民意識表達(3)		實作 有影音資料
第7週 (4/02)	彈性放假	彈性放假		彈性放假
第8週 (4/09)	李維睦(台南人劇團團長兼技術總監)	戶外或非專業劇場空間搭台的實例操作與探討(1)		實作 有影音資料
第9週 (4/16)	李維睦(台南人劇團團長兼技術總監)	戶外或非專業劇場空間搭台的實例操作與探討(2)		實作 有影音資料
第10週 (4/23)	金崇慧(衛武營藝術文化中心籌備處劇場管理)	民眾/社區劇場行政專案的設計與執行(1)		講授, 有影音資料、PPT
第11週 (4/30)	金崇慧(衛武營藝術文化中心籌備處劇場管理)	民眾/社區劇場行政專案的設計與執行(2)		講授 有影音資料
第12週 (5/07)	呂毅新(影響·新劇場藝術總監)	民眾劇場—戲劇在特殊場域的應用與實踐		講授, 有影音資料、PPT
第13週 (5/14)	包綉月(流浪貓行動故事劇團團長)	民眾劇場與公民議題-以東山鄉垃圾掩埋場之抗爭為例		講授, 有影音資料、PPT
第14週 (5/21)	曾靖雯 (民眾劇場自由工作者)	我的民眾劇場實踐經驗反思		講授, 有影音資料、PPT
第15週 (5/28)	許瑞芳	社區展演規劃報告		分組報告、 有PPT
第16週 (6/04)	江育達(農村武裝青年樂團團長)	音樂跨界社會運動與民眾劇場的可能		講授 有影音資料
第17週 (6/11)	陳雪甄 (獨立表演藝術創作者)	多媒體劇場的互動性		講授 有影音資料
第18週 (6/18)	許瑞芳	反思與檢討		

課程名稱	應用劇場方案實習 (TiE 組)	任課教師	許瑞芳
學分	2	課程開設日期	2012. 09. 27
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週 (9/17)	許瑞芳 (國立臺南大學戲劇創作 與應用學系助理教授)	本學習課程簡介	
第 2 週 (9/24)	許瑞芳 李立安 (自由園藝工作者)	劇本發展 1 主題分享：品種改良 v. s 基因改造	
第 3 週 (10/1)	許瑞芳	劇本發展 2	
第 4 週 (10/8)	許瑞芳	排演	
第 5 週 (10/15)	許瑞芳	排演	
第 6 週 (10/22)	許瑞芳	排演	
第 7 週 (10/29)	許瑞芳	排演/教師手冊完成，寄發學校	
第 8 週 (11/5)	許瑞芳	整排/道具、服裝、舞台完成 8 成	
第 9 週 (11/12)	許瑞芳	排演	
第 10 週 (11/19)	許瑞芳	彩排，邀請大同國小學童參與。 11/23 至後壁演出	有影音資料
第 11 週 (11/26)	許瑞芳	排演與檢討後壁場演出	
第 12 週 (12/3)	許瑞芳	永康國中演出：9:00-11:00	有影音資料
第 13 週 (12/10)	許瑞芳	崇明國中演出：14:25-16:00	有影音資料
第 14 週 (12/17)	許瑞芳	復興國中演出：14:00-16:00	有影音資料
第 15 週 (12/22)	許瑞芳	檢討，結案報告資料整理	
第 16 週 (12/24)	許瑞芳	不上課/補11/23後壁社區演出	
第 17 週 (1/7)	許瑞芳	方案實習成果發表與討論(三班合上)	
第 18 週 (1/14)	許瑞芳	不上課/補 11/23 後壁社區演出	

程名稱	應用劇場方案實習(社區組)	任課教師	王婉容、陳晞如
學分	2	課程開設日期	2012.09.17
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第1週 (9/17)	王婉容(國立臺南大學戲劇創作與應用學系系主任)	分兩組報告實習方案執行方式與進度,小組報告及回饋建議	報告PPT
第2週 (9/24)	陳晞如(國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)	實習報告、發展劇本(1)-分組報告、分組工作	劇本片段、教學大綱
第3週 (10/1)	王婉容、陳晞如	實習報告、發展劇本(2)-實習報告回饋、發展劇本建議	劇本片段、教學大綱
第4週 (10/8)	王婉容、陳晞如	實習報告、發展劇本(3)-實習報告回饋、發展劇本建議	劇本片段、教學大綱
第5週 (10/15)	王婉容、陳晞如	兩組開始排練實習劇本、規劃實習演出(1)--指導分組排戲	讀劇、分配角色與舞台工作
第6週 (10/22)	王婉容、陳晞如	兩組開始排練實習劇本第一段、規劃實習演出(2)--指導分組排戲	排戲第一段 丟本
第7週 (10/29)	王婉容、陳晞如	兩組開始排練實習劇本第二段、規劃實習演出(3)--指導分組排戲	排戲第二段 丟本
第8週 (11/5)	王婉容、陳晞如	兩組開始排練實習劇本第三段、規劃實習演出(4)--指導分組排戲	排戲第三段 丟本
第9週 (11/12)	王婉容、陳晞如	兩組開始排練實習劇本第三段、規劃實習演出(5)--指導分組排戲	排戲第四段 丟本
第10週 (11/19)	王婉容、陳晞如	兩組實習演出整排--指導整排	整排
第11週 (11/26)	王婉容、陳晞如	兩組細磨演出第一段(1)--細磨演出指導	細磨演出第一段(1)
第12週 (12/3)	王婉容、陳晞如	兩組細磨演出第二段(2)--細磨演出指導	細磨演出第一段(2)
第13週 (12/10)	王婉容、陳晞如	技術排練與整排--技術排練與整排指導	細磨演出第三段(3)
第14週 (12/17)	王婉容、陳晞如	兩組實習演出總彩排指導	
第15週 (12/22)	王婉容、陳晞如	演出與分享檢討--演出與分享檢討回饋	
第16週 (12/24)	王婉容、陳晞如	觀摩他組演出並進行回饋建議	
第17週 (1/7)	王婉容、陳晞如	方案實習成果發展與討論(三班合上)	
第18週 (1/14)	王婉容、陳晞如	期末心得繳交與成果文件蒐集	

課程名稱	戲劇教育方案實習	任課教師	陳韻文
學分	3	課程開設日期	2012.09.17
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週 (09/17)	陳韻文(臺南大學戲劇創作與應用學系副教授)	課程要求與簡介	講授
第 2 週 (09/24)	陳韻文	小組工作;名師戲劇教學影片(Julie Dunn, The Wise Woman)	講授與討論
第 3 週 (10/01)	陳韻文	小組工作;名師戲劇教學影片(Dorothy Heathcote)	講授與討論
第 4 週 (10/08)	陳韻文	小組簡報課程計畫;《羅密歐與茱麗葉》	講授與討論
第 5 週 (10/15)	陳韻文	《梁山伯與祝英台》	講授與討論
第 6 週 (10/22)	Jonothan Neelands (華威大學戲劇與劇場教育研究所所長)	大師工作坊 (調至 10/25 9:00-12:00, 13:00-16:00 共 6 小時)	有影音資料 實作
第 7 週 (10/29)	調課	(調至 10/25 9:00-12:00, 13:00-16:00 共 6 小時)	調課
第 8 週 (11/05)	陳韻文	堂內試教 1(上課時間 9:00-13:00)	有影音資料 講授與討論
第 9 週 (11/12)	陳韻文	修正課程計畫與教學	講授與討論
第 10 週 (11/19)	陳韻文	堂內試教 2-綠排(上課時間 9:00-13:00)	講授與討論
第 11 週 (11/26)	陳韻文	現場教學 (臺南市立崇明國小、台南市立復興國中)	實習 有照片資料
第 12 週 (12/03)	陳韻文	現場教學 (臺南市立崇明國小、台南市立復興國中)	實習 有照片資料
第 13 週 (12/10)	陳韻文	現場教學 (臺南市立崇明國小、台南市立復興國中)	實習 有照片資料
第 14 週 (12/17)	陳韻文	現場教學 (臺南市立崇明國小、台南市立復興國中)	實習 有照片資料
第 15 週 (12/24)	陳韻文	結案報告	
第 16 週 (12/31)	元旦休假	元旦休假	元旦休假
第 17 週 (01/07)	陳韻文	方案實習成果發表與討論(三班合上)	
第 18 週 (01/14)	陳韻文	結案報告	

課程名稱	民眾劇場實作探討(二)		任課教師	許瑞芳
學分	3		課程開設日期	2012.09.19
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第1週 (09/19)	許瑞芳、柯世宏	課程說明&讀劇與光影戲製作(1)		講授與實作
第2週 (09/26)	柯世宏 (真快樂掌中劇團團長)	光影戲製作(2)		實作
第3週 (10/03)	柯世宏	光影戲製作(3)		實作
第4週 (10/10)	國慶日放假	國慶日放假		
第5週 (10/17)	許瑞芳(國立臺南大學戲劇 創作與應用學系助理教授)	光影戲製作(4)		實作
第6週 (10/24)	柯世宏	排演(1)		實作
第7週 (10/31)	柯世宏	光影戲製作(5)		實作
第8週 (11/07)	柯世宏	排演(2)(3)		實作
第9週 (11/14)	許瑞芳	演出反思與回饋		討論
第10週 (11/21)	鍾喬	講題：民眾劇場-差事劇團的兩隻翅膀		演講
第11週 (11/28)	高仔貞(社團法人台灣一人 一故事劇場協會理事長)	一人一故事劇場工作坊 I		實作
第12週 (12/05)	高仔貞	一人一故事劇場工作坊 I		實作
第13週 (12/12)	許瑞芳	本學期課程檢討與回饋		講授
第14週 (12/19)	許瑞芳	觀賞應用劇場方案實習課程與附聰學生合作的演出《三隻小狼與大壞豬》		討論
第15週 (12/26)	許瑞芳	調課至11/10(週六)上午,與嶺南里居民晚上進行整排		
第16週 (01/02)	元旦彈性放假	元旦彈性放假		
第17週 (01/09)	許瑞芳	調課至11/11(週日)上午,與嶺南里居民晚上進行彩排		
第18週 (01/16)	許瑞芳	調課至11/11(週日)晚上,對外公演		

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	【應用劇場方案設計】【應用劇場方案實習】應用戲劇的案例分享 ppt 呈現，《台灣的社區營造》、《藝術進入社區》、《對話性創作》選段閱讀。
國際化教材	【教育戲劇工作坊】《建構戲劇》專書的實際操練。 【應用劇場方案設計】【應用劇場方案實習】《Community performance reader》的選段閱讀。
國際師資	【燈光工作坊】邀請日本燈光設計師松本直美校開設共 15 小時的燈光工作坊。師資共 1 名。 【教育戲劇工作坊】邀請英國戲劇教育大師 Jonothan Neelands 帶領 6 小時的教育戲劇工作坊。師資共 1 名。
數位學習應用	文化部社區通網站 http://sixstar.moc.gov.tw/ 應用劇場發展中心 http://tw.myblog.yahoo.com/catt-20060501/ IDEA 2013 國際戲劇教育大會網站 http://www.idea-paris-2013.org/ IDIERI 2012 國際戲劇教育大會網站 http://idieri2012.org/
社區營造/公民參與	社區藝術與社造結合之案例分享，並探討其公民參與之方式與實驗。
個案討論	【應用劇場方案設計】個案 ppt 呈現與討論及修改。
實驗性教材/具	【應用劇場方案實習】facebook 的開設、更新與刺激討論，社團名稱「併聯發光——星光三月」、「少女嬌嬌的煩惱」。
影音資料	【應用劇場方案設計】影片《我們的島野蠻遊戲》、《不能戳的秘密》、《孟山都的基因改造世界》。 【應用劇場方案實習】的演出劇場、實驗短片拍攝，放置於 facebook 上刺激討論分享。 【戲劇教育方案設計】電影《四百擊》、《春風化雨》、《菲比夢遊仙境》，探討教育哲學以及教學倫理。
其他教學活動	事例
系列講座	【應用劇場方案設計】邀請各領域專家進行專題演講，如蔡培慧老師，講題為「公民社會的可能-土地農業與我們共同的未來」。 【戲劇教育方案設計】邀請相關專家學者進行專題演講楊茂秀老師，講題為「兒童哲學」與「故事演說」。 【民眾劇場實作探討】邀請業界民眾劇場工作者至課堂進行案例或經驗分享與實務操作，如呂毅新老師，講題為「民眾劇場—戲劇在特殊場域的應用與實踐」。 【民眾劇場實作探討（二）】邀請邀請業界民眾劇場工作者製課堂進行案例、經驗分享、光影戲製作以及帶領工作坊，如高 仔貞老師，帶領「一人一故事劇場」工作坊。

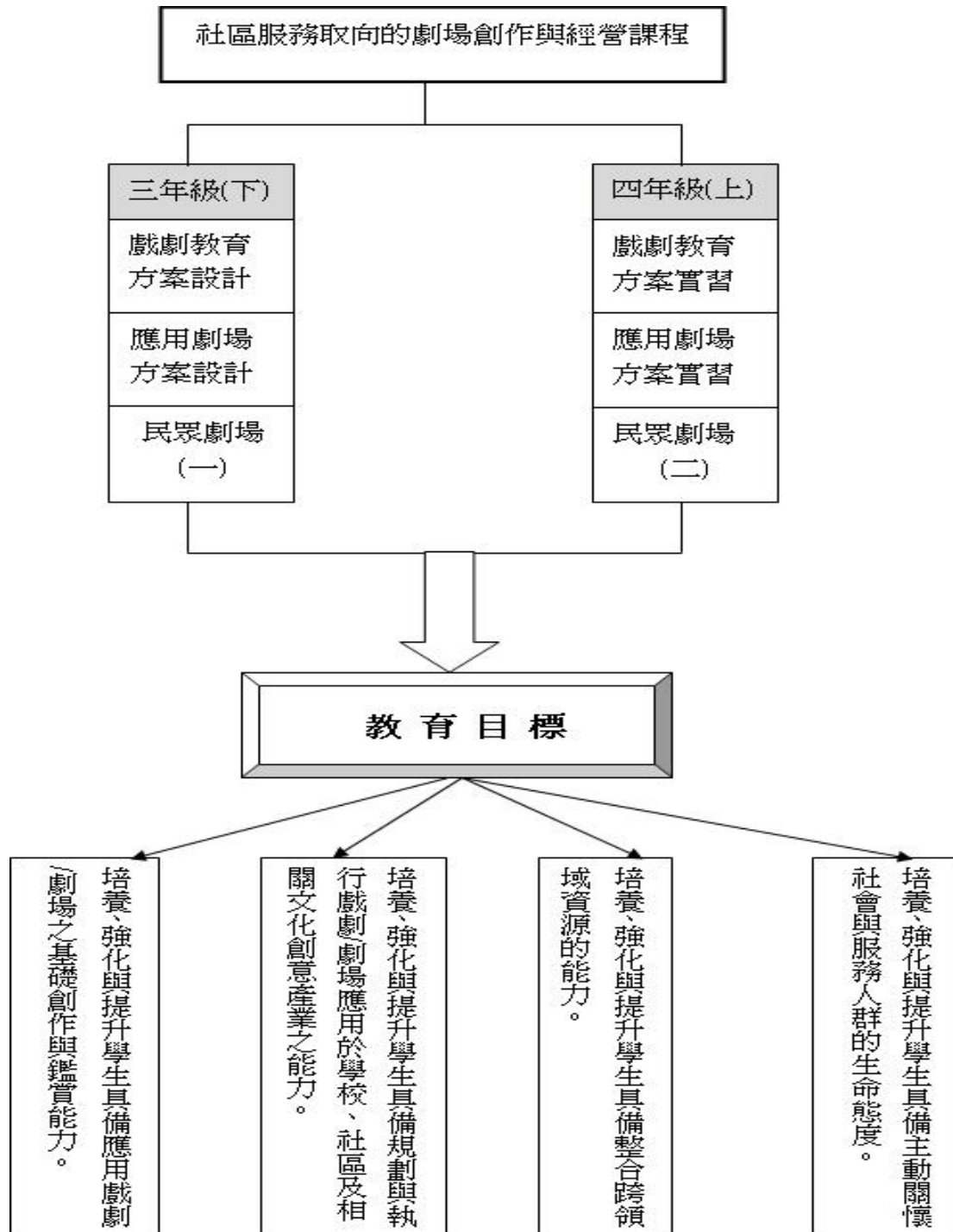
<p>研討會/工作坊</p>	<p>【燈光工作坊】邀請日本燈光設計師松本直美校開設共 15 小時的燈光工作坊，課程內容有主題演講、燈光作品案例分享、實務操作與討論。</p> <p>【教育戲劇工作坊】邀請英國戲劇教育大師 Jonathan Neelands 帶領 6 小時的教育戲劇工作坊，課程內容有取材於梁山伯與祝英台故事、白居易詩作的教案實作與討論。</p>
<p>參訪</p>	<p>【應用劇場方案設計】【戲劇教育方案設計】兩班學生與教師至臺南事後壁區進行田野調查，透過與當地居民座談進行交流，深入了解農村生活，作為方案設計課程的素材參考。</p>
<p>(模擬)策展</p>	<p>【應用劇場方案實習】展演《少女嬌嬌的煩惱》在海安路「怪獸茶舖」進行社區的劇照攝影展。</p>
<p>表演</p>	<p>【應用劇場方案實習】全班學生分為 3 組，至國中小學共 5 校，社區共 2 區，進行不同類型的戲劇演出共 9 場，如特定場域（臺南市古蹟海安路與神農街）的街頭環境劇場《少女嬌嬌的煩惱》1960 年代故事展演 2 場、大學生訓練附聽小學生演出繪本故事戲劇《三隻小狼與大壞豬》在南大小劇場演出 2 場、教習劇場《美力新世界》到後壁國小、後壁社區、永康國中、崇明國中、復興國中演出共 5 場。</p> <p>【民眾劇場實作探討（二）】全班一起至嶺南社區與當地居民進行民眾劇場《嶺南聖戰》演出共 1 場。</p>
<p>其他</p>	<p>【戲劇教育方案實習】全班學生分為 2 組，分別至崇明國小、復興國中進行實習，帶領教案「熊熊烈火」、「當偶們同在一起」，每校各兩個班級，每班各三節課，共計教學 12 堂課。國小每節課 40 分鐘，國中每節課 45 分鐘。</p>

陸、計畫自評表

一、計畫內容

(一) 整體課程架構

整體課程架構

(二) 進行模式

A. 【應用劇場方案設計】【應用劇場方案實習】

「應用劇場方案設計」和「應用劇場實習方案」是為期一年，兩學期的課程，又分為「教習劇場」與「社區劇場」兩大組。課程的規劃，第一學期為議題研究階段，期學生能針對演出議題進行資料蒐集與研究，於期中擬定一個應用劇場專案設計，並進行口頭報告，最後由班上同學針對彼此所提出的專案內容進行投票，以決定第二學期方案實習的演出主題。第二學期則根據第一學期所決定的主題，進行劇本編寫、排演，並與相關實習單位合作，於期中之後進行實習演出。

1. 〔TIE 組〕

(1) 深化議題研究，瞭解臺灣農業發展，進而能關心當代糧食問題

為期一年的應用劇場實習規劃，讓學生有機會針對研究議題作較長期的研究，讓他們能紮實學習如何針對製作內容進行資料蒐集與研究。如原課程計畫以臺灣農民/土地議題為核心，來進行未來專案設計的方向，因此在第一學期的期初課程中即安排紀錄片《無米樂》的欣賞，並安排田野調查，實際走訪台南後壁鄉土溝村與菁寮村，有機會與《無米樂》中的崑濱伯、煌明伯、文林伯聊天，認識農民的純樸、韌性、辛勞與樂觀的生命態度。課程中並安排多年來於二重埔進行反農地徵收的劉慶昌先生演講「人與土地的情感」，及長期關懷臺灣農業發展的學者蔡培慧來談「公民社會的可能—土地農業與我們共同的未來」，透過兩位老師的分享，學生進一步認識農地徵收相關議題，並瞭解農業發展的重要，及農民對土地的愛。由於老師們的演講經常提到有關基因農作相關議題，引起同學的留意。因此在期中的TIE專案設計中，便有小組以基因農作為主題，提出相關的教習劇場節目設計，出乎意料的，在表決中，獲得同學的青睞；使得原先所規劃的臺灣農民/土地議題，轉而聚焦在基因農作的探究，雖然仍和土地/農作有相關，但基因農作對大家來說是十分陌生的；因此在下半學期，課堂研究轉以基因農作為重心，課堂中除了播放與此相關的影音資料，如〈孟山都與基因農作〉(圖書館影音資料，待查)，並邀請南大生科系教授程台生來談「基因農作」，以讓同學可以從不同角度切入此當代議題。第一學期除了演出議題的相關研究之外，另安排兩週閱讀 Paulo Freire 的《受壓迫者教育學》*Pedagogy of the Oppressed*，以深化同學們對社會中壓迫者與受迫者關係的思考。

農民議題的感知，讓我看見這個社會是如此環環相扣—土地、糧食、大自然、環境、生態…這一連串相關的一切，是神贈與人類的禮物，但卻因為人類的貪婪而沒有將這份禮物好好使用。藉著教習劇場的形式，我們努力將我們所關注的議題推廣出去，讓更多的人知道或認識這項議題，進而引發其思考，讓大家都能夠了解這些議題存在的重要性，這真是十分的有意義的，也是教習劇場的精神中最讓我欽佩的地方。(CY)

(2) 經歷不同實習場域的磨練，為未來進入職場做準備

本學期的實習方案，演出前夕即安排試演，邀請鄰近的大同國小學生來南大小劇場參與演出，以探測節目設計的效果與互動策略執行狀況。實習演出則規劃四個不同場域的學習，包括後壁國小的禮堂、永康國中的跆拳道教室、崇明國中的一般教室、復興國中的表演藝術教室，每個場地條件不一，演出前舞台監督與舞台設計都得詳細擬定裝台計畫與貨車的安排，有的場地沒有電梯設備的四樓，學生得上下搬運道具，十分辛苦。而過程中所有的行政聯繫與場勘，均由同學們一手包辦，辛勞的實習免不了帶來一些怨言，但多數同學仍是肯定這樣的學習過程：

不論在自己的劇場裡，或是到里民活動中心，國中的一般教室、表演藝術教室或是跆拳道教室，各個場地都有我們需要克服的地方，若是往後我們走入職場後需要出外演出，我想，這一次的經驗對我來說就是一個非常值得參考的「曾經」，且可以此為勉勵與經驗，把它更順利、駕輕就熟的應用在將來的未來的生活中。(C-RJ)

對我來說演出實習是很棒的規劃，…我相信在這個實習演出中所學習到的，定能夠廣泛使用在日後我們進入職場的應用中。…在大四安排這樣一堂課程，對我而言不只是在為我們進入職場前先做一些準備，同時也是在訓練我們的抗壓性吧，日後出了社會要面對的問題更多，很多時候不是向上司抱怨就能了事的，如果現在我們能先適應這些感覺，相信日後再度遇到這些類似的問題時，便不會那麼不知所措了。(C-Y)

很訝異一個學期的 TiE (實習) 課程衍生出那麼多的東西，戲裡戲外都好，給我的超出我原先設定的，範圍也廣到我無法想像，不只是基因改造的震撼，到進學校的實習，不同的環境，面對不同的溝通管道以及對像 (象)，後續不同的發展以及處理，真的學到很多。敏銳度也好，觀察力也好，溝通也罷，這都不是一般課本所能學習到的，是要實質上去做，去嘗試，去體會，才能有所碰觸，很難得很寶貴的經驗，對我而言 TiE 不僅僅只是一個教習劇場，一個互動式劇場那麼簡單，除了他本是富含的議題以及教育意義之外，它帶給我的經驗以及學習也是前所未有的，這點也是到我後期做結案時有所體悟的。(Y-YL)

這三年來我藉由「教習劇場」的創作接觸了許多不同的議題，也更加關心身邊所發生的人、事、物，例如因接觸了農民議題使我更加土地與人的情感，這是我最大的改變，而我也喜歡現在我的「改變」。(C-GF)

(3) 完整學習一套教習劇場的運作模式

教習劇場的演出，一般稱之為「一套節目」，以其包含前置作業、演出與後續追蹤。這次的實習，小組中有另外規劃出「教育組」，針對基因議題作研究，並設計前置教學活動，及編寫教師手冊與學習單。雖因國中課程配合不易，只有崇明國中有機會實施前置教學活動，但其他學校的老師，也能配合教師手冊上的內容，於課堂中將相關資訊提供給學生，課後並能與學生進行反思與討論，使整個教習劇場的實習更加完備。

2. [社區組]

(1) 與其它課程整合縱連橫，多所連結互惠

課程之間的縱橫連結性與關連性很好，可以相互支援協力，建立一套可行的課程模組可以發展、延伸。

(2) 理論與實作結合度高

講座課程以及實習課程的鍵連性極佳，學生的能力和經驗能得到業界師資與專業人士的正面增強與助益，直接幫助到他們後來的實習課程中所需的能力和考量的工作重點與要素。

(3) 課程內部規劃系統化，操作模式可行性高

單一課程內的從方案設計、講座充備到下學期的方案實習間，也有足夠的消化、討論與研究發展的時間，從實習計畫的撰寫、企劃、籌備、洽談，到進入實習單位協商或與單位參與者做戲劇訓練與創作課程的執行，以及後來的專案排練工作，都能在共同討論與工作分工執行中，發現問題，解決問題，並監督執行，故而兩組實習的方案演出都十分地廣受好評，也讓學生從實習中有豐富的實戰經驗以及完成任務的學習成就感。

B. 【戲劇教育方案設計】【戲劇教育方案實習】

本系列課程分兩學期實施，【戲劇教育方案設計】的課程目標主要在教育哲學與教學倫理的探討，除邀請楊茂秀教授講授「兒童哲學」與「故事說演」主題，邀請呂毅新、張麗玉、吳幸蓉等師資，帶領「計畫提案技巧」、「故事劇場」、「口語訓練」工作坊，培養戲劇教育工作的基本信念與知能，並通過〈四百擊〉、〈春風化雨〉、〈菲比夢遊仙境〉等反思教育議題的電影，激發學生對戲劇教學的敏覺意識。本學期結束前，學生尚須完成與教學現場的聯繫、課程主題的研究探討，進而擬定合宜的課程架構。

此外，本計畫課程所有學生一同參訪台南後壁，經由親近土地與人群，建立整體方案設計/實習課程以戲劇淑世的信念。

【戲劇教育方案實習】旨在以【戲劇教育方案設計】所搭建的鷹架為基礎，進一步增進學生戲劇教學的計畫與實務能力。課程內容包含五個部分：一、戲劇教學案例探討，透過觀賞名師(英國:Dorothy Heathcote;澳洲:Julie Dunn)工作坊影片，分析其課程規畫、藝術選擇和班級經營的特色與原則；二、大師工作坊，特邀戲劇教育名師 Jonothan Neelands 進行 2 場各 3 小時的工作坊，引導學生經由體驗反思戲劇教學如何達成深化主題、體現劇場美學、與參與者生活經驗對話等理想；三、堂內試教，將書面的計畫在課堂內轉化為實際的教學行動，在自我覺察與同儕的回饋中尋求精進的可能；四、現場實習，嘗試將同一個教案實施於 2 個不同的班級，在互動式教學中微調課程計畫，以回應不同班

級的需求；五、結案評估：根據現場教學的行動、觀察與發現，評估方案的適切性且提出修正意見。

此外，本計畫要求修習不同課程的所有學生在期末進行成果發表，讓他們有機會比較不同劇場形式/策略、不同場域/對象的質性，綜合評估戲劇淑世的方法與效能，作為畢業職涯規畫的參考。

C. 【民眾劇場實作探討】【民眾劇場實作探討（二）】

本專案所規劃的「民眾劇場」課程，第一學期邀請不同民眾/社區劇場工作者（請參課綱），針對於社區進行民眾劇場實踐所需的態度、工作技巧、行政聯繫、舞台空間規劃、音樂訴求、專案分享等內容，分別邀請民眾劇場實作經驗豐富的工作者至課堂演講，學生於期末並進行民眾劇場的活動設計，以儲備學生於第二學期進行民眾劇場實習演出的概念與能力。

很幸運地，在第一學期講座課程中，邀請抗爭垃圾掩埋場非法進入鄉里的，台南東山區嶺南里里長陳顯茂與里民陳茂、吳進添、曾鴻志來課堂分享他們的抗爭過程，及在社區劇場工作者包琇月與曾靜雯的帶領下，嶺南里民於新營社大成果展所呈現的一小段演出。陳里長在演講會後，立即希望本系能與該社區合作，運用劇場來讓鄉里民眾更了解他們辛苦十年的抗爭之路。這樣的合作機會，對於本課程的操作真是如虎添翼。概嶺南里的陳里長，與其夫人洪龍鳳無怨無悔地帶領村民進行垃圾掩埋場的抗爭，在社區有一定的領導份量，由他們來號召鄉民參與演出，團隊的凝聚力與默契足以令人信賴的。在三個月的合作過程中，南大師生負責製作的部分，嶺南里鄉民擔任演員，合作無間，各司其職，成就一場動容的民眾劇場演出。學生從鄉民那裡感受到他們的純樸與熱情，學習他們的毅力與勇氣，透過這樣的合作機緣，實際領受劇場進入社區，為社群發聲的意義與光芒；而對鄉民來說，透過劇場，為他們十年來的辛苦歷程做了儀式性的告別。

第二學期課程除了排演，並安排七次光影戲課程，由柯世宏老師指導，期運用光影戲的趣味性來陳述嶺南鄉民為政客所欺瞞的過程，透過這樣的學習，學生習得民眾劇場多元藝術呈現的方法與技巧。演出結束，課程並安排幾場講座，透過臺灣民眾劇場先驅鍾喬的演講，及高仔貞所帶領的一人一故事工作坊，有機會讓學生統整與反思民眾劇場的可能性與困境，達到實務與理論艱鉅的學習效果。整個民眾劇場課程在理論、實務兼得下，學生均有豐富的學習。

D. 【燈光工作坊】

本計畫總體名稱為「社區服務取向的劇場創作與經營」，即是強調透過劇場來服務社區的特質，而其所展演的空間也多半為沒有專業劇場設備的場所，如社區活動中心、一般教室、戶外環境劇場等，因此演出團隊就要想辦法因地制宜，在有限資源中進行創造。為

培養學生能克服不同場域的限制來發揮創意，本計畫特別邀請長期於社區劇場服務的日籍燈光設計師松本質美擔任講師，以「社區劇場vs. 燈光美學」為題，來進行一場三天的「以非專業劇場（如社區活動中心、中小學之學校多功能教室）為場域之燈光設計與運用」，期透過美學觀念的加強，經由工作坊的解說、討論與操作，認識於非專業劇場場域之燈光設計與方法，增進參與同學的實務經驗與技能，以支援本計畫之「民眾劇場」與「應用劇場方案設計與實習」兩課程實的實習展演活動。課程內容簡要說明如下：

(1) 最喜愛的一張圖片

從一張圖片的分享開始，以建立設計者與服務對象間的溝通，強調做為一個創作者，必須對人有興趣。

(2) 社區劇場定義的討論

透過相互討論來建立彼此對「社區劇場」的概念想法，並思索技術劇場如何應用於社區服務。

(3) 場勘、繪圖與模型製作

請同學於校園中尋找適合演出的場地，並提醒場勘的重點，如測量場地，及如何打破劇場成規等等。場勘後並學習繪圖與模型製作，以方便接下來的燈光設計工作。

(4) 社區展演之燈光作品案例分享

講師松本質美帶來五個國外案例，說明如何在有限資源中進行燈光、舞台設計，發揮劇場美學。其中兩個菲律賓的社區劇場案例 Tang Grasa (Grease man) 機械油男、及 Las Manobs 分別探討遊民與女性教育權，由專業劇場工作者與社區民眾合作演出，非常值得國內社區/民眾劇場參考。

(5) 學員燈光設計概念討論與分享

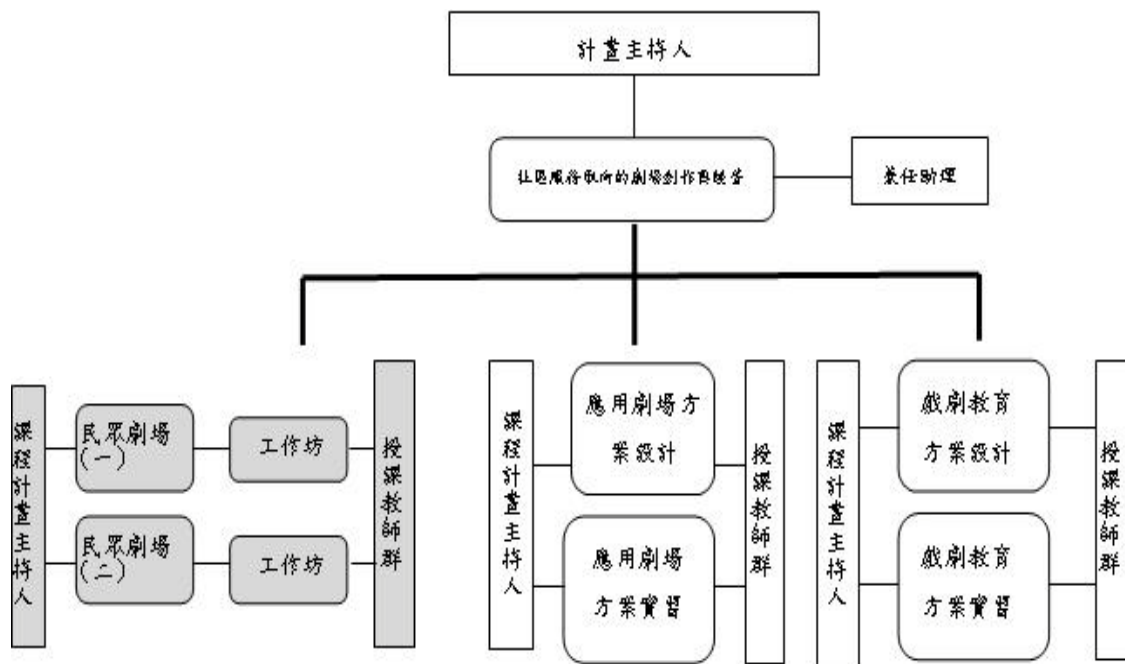
在完成模型與燈光設計圖後，學員一一與講師進行討論與修正，最後全體一起分享他們的創作概念，達到相互學習的目的。

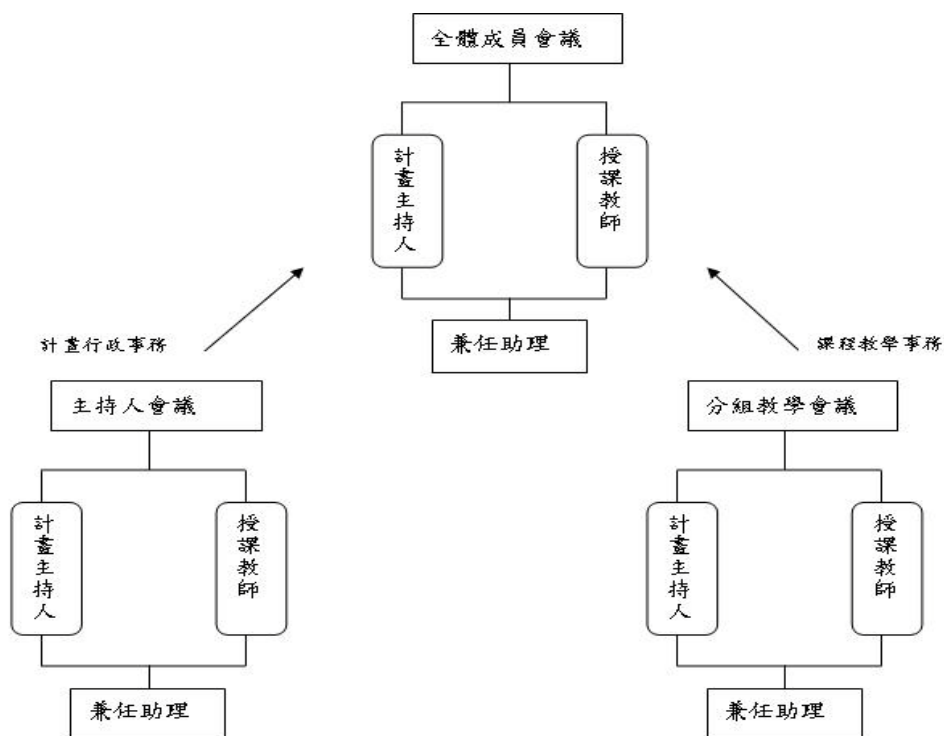
(三) 計畫團隊分工情形

(1) 組織架構與決策機制

計畫團隊組織架構

團隊決策機制

(2) 課程內部的分工方式

A. 【應用劇場方案設計】【應用劇場方案實習】

本計畫團隊的橫向與縱向的分工與連結完整緊密，計畫主持人與共同主持人更會定期開會，討論彼此課程與教學上的連結和挑戰，互相協助和彼此學習，也互相觀摩教學，不同課程的學生之間也彼此互相觀摩學習，切磋交流，期末的實習演出，大家也都相互觀摩，並一起參加成果發表，分享所得，提出問題，互相討論，提供改善執行的具體建議。

1. 〔TiE 組〕

第一學期議題的資料研究與專案設計分享，同學們普遍都能投入，也感興趣，因此教學討論十分愉快。但到第二學期，學生升到大四，一方面忙畢業公演，二方面感覺他們有種對未來的不安感，於初期實習方案的排演工作顯得比較被動，團隊間的默契也欠佳，老師的心情在指導、干涉與授權間掙扎，還好後期進入佳境，比較能夠放心地讓學生放手一搏。戲劇系學生的演出實習比起一般科系的實習複雜許多，在劇場美學上，老師要監督演出製作品質；在行政上，要關心與實習單位的聯繫與經費的運用；在師生關係上，也要面對學生實習態度的問題，作為應用劇場演出的實習指導老師並不容易，需接受許多挑戰，但能帶領學生走出校園，透過實習學習不同經驗，卻也是一份義不容辭的工作，尤其在當今事難求的現實社會裡，教育也應該與社會有更多聯繫，以開展學生的視界。

2. 〔社區組〕

本計畫中所安排的實習老師的時數與經費實屬必要，因方案中常會設計特殊領域的方案合作，涉及專業領域的實習老師的訓練與能力，實習教師必須也一起加入團隊協助教學，如此次與附聰國小的小學生合作的【三隻小狼與大壞豬】的製作演出，若缺乏附聰國小的特教老師的手語協助，與小朋友的溝通勢將窒礙難行，無法順利達成訓練、排練與創作繪本戲劇演出的工作，而另一方面，業界師資在專業的領域中豐富的實務經驗十分能幫助學生增加實作的能力和考量的要素，若是涉及演出的設計與技術層面的特殊實驗需要，這方面的劇場技術與設計師資就顯得非常必要，例如：此次【少女嬌嬌的煩惱】挑戰街頭的環境劇場，就面對戶外演出的打燈與音效問題，實須相關專業技術老師予以協助，學生會作得更好，如若這些實習老師的鐘點費和人數的數量能視每個方案所需情況予以增加的空間，會更能符合學生各種類型的方案實習所需，來為他們尋覓相關的專業師資予以切要的協助與支援。

B. 【戲劇教育方案設計】【戲劇教育方案實習】【教育戲劇工作坊】

本人非常高興參與這個計畫，使【戲劇教育方案設計】、【戲劇教育方案實習】可以在教學助理協助之下，邀約優秀的講師、充實課程的內容，協商合作單位提供教學現場、給予實習指導，並且經由持續的課程記錄與訪談，追蹤學生學習狀態與課程執行效益，不獨使學生經由從規畫、實驗、執行、評估等一系列學習歷程，反思並厚實未來工作的專業能力，本人亦在此共學經驗中獲益良多。

其中，由享譽國際的戲劇教育學者 Jonothan Neelands 所主持的兩場教育戲劇工作坊尤其具有啟發性和影響力。

以梁山伯與祝英台傳說為題的「蝴蝶夢」工作坊，首先邀請學生思索這個故事所寓含的跨文化、跨時限意涵，開掘課程設計上的可能向度；接著，經由教師敘述和參與者演繹，凝斂工作坊中成員對梁山伯與祝英台故事的共同想像；繼之，透過教師與成員出、入戲等一系列戲劇教學策略，依序將課程視野投向英台在志趣夢想與社會規範間的衝突、英台對山伯深刻但隱晦的情愫、英台與山伯間的承諾與限制，同時引用莎士比亞作品〈羅密歐與茱麗葉〉中的父女對話探討英台與父親間的愛與承諾，讓參與者經由深刻且富張力的戲劇經驗，擴大了這個故事的視野，也體認優良的戲劇教學得兼具劇場美學以及思考的啟發性與深刻性。

以白居易詩作〈觀刈麥〉入題的工作坊，則是首先將詩中描繪農人勞動、貧婦抱嬰拾遺穗、稅吏思索的動作設計成一系列的暖身動作，帶領參與者直接透由身體經驗認識、同理農人辛勞；接著各組運用身體、歌謠等方式，從下田的男人、持家的女人、無依的貧婦、收稅的官吏四個向度，呈現詩作中描繪的畫面；繼之聚焦在無依的貧婦與收稅的官吏間的差異，探討社會階級的成因以及階級流動的可能性；最後由教師入戲扮演希望官吏收養孩子的貧婦，挑戰集體擔任官吏的參與者做出適當的選擇，加深吾人對詩人心聲「吏祿三百石，歲晏有餘糧。念此私自愧，盡日不能忘。」的理解與感受，亦激發參與者關注台灣當代社會中類似面向。這個工作坊不僅通過體驗式的戲劇教學使百年前的詩被賦予當代意義，亦提示出戲劇教育關注人性與社會的淑世信念。

C. 【民眾劇場實作探討】【民眾劇場實作探討（二）】

筆者帶領一年的「民眾劇場」課程，個人收穫很多。雖然第一學期講座課程，授課老師是零學分無鐘點，又得批閱學生每週的反思報告與期末報告，但有機會跟著學生一起聆聽不同劇場工作者的業界經驗，同時透過參與與學生作業，瞭解學生的想法，也是教學難得的教學相長經驗。第二學期除了每週三學校的課程外（準備製作與光影戲排練等），每週日亦帶領學生直接進到社區與里民排戲，是一段美好的回憶。過程中師生感受到里民的熱情，每週實習總帶回鄉親栽種的香蕉、橘子，排演中重新認識他們十年來為水資源抗拒

垃圾掩埋場的那股強悍生命力與毅力，於劇場重述他們的故事，讓我們看到民眾劇場的力量，及劇場回歸民眾的意義；更重要的是，學生能走出學院的象牙塔，領受普羅大眾與劇場相遇的可貴。

D. 【燈光工作坊】

三天工作坊，本人全日陪同，亦從松本質美老師的課程規劃中學習許多，無論是社區劇場美學觀念的建立與執行、還是教學方法的帶領等，經由案例分享，啟發更多對社區/民眾劇場創作的想像。

二、執行過程遭遇之困難

三大類型的課程執行過程由於合作對象與操作實習的場域不同，所遭遇的困難也不盡相同，茲列重點於下，以資相互借鑑、改進。

A. 【應用劇場方案設計】【應用劇場方案實習】

1. 〔TIE 組〕

(1) 後壁國小晚上社區場的規劃宜更周詳

實習的第一場到後壁國小，正可呼應一開始的田野行動。由於排演過程，劇本不斷修改，嚴重影響排演進度，首演前沒有機會針對社區場進行更好的規劃，實在可惜。由於基因農作議題比較艱深，因此《美力新世界》小組原先節目的設計是以國中生為對象，因此該節目受到台南文化中心之邀至社區進行演出時，需要事先為不同年齡層觀眾作準備，然而面對當晚學童有一半是低年級或學齡前孩子，同學們沒能事先防範，並修改部分演出內容，導致演出現場秩序有些混亂，影響演出品質，亦造成部分同學對此場演出的質疑與誤解，實是事先可以預防與準備的。檢討會上針對此場演出大家提出許多反思與檢討，也是一個很好的學習過程，相信未來再面對社區展演時，大家必能警覺而有所準備。

(2) 宜重新思考完整教習劇場的實習場域

由於教習劇場需以能包含前置作業、演出與後續追蹤「一套節目」概念的實踐較能凸顯其價值與功能，然而台灣國中教育在課程安排上較乏彈性，加之一般學校多以升學為主，表演藝術課每週只有一堂課，教習劇場至國中實習演出，現實上必須克服調課、與協調老師的課程進度等問題。以這次《美力新世界》演出為例，教學組同學辛苦地規劃了前置教學活動，但最後卻只有一所學校能配合進行，十分可惜。日後規劃教習劇場的實習課程，宜盡量以小學生為對象，或者可考量與社大、社區，或者大專院校的通識課程合作，比較有機會實踐教習劇場「一套節目」的概念，讓演出議題有更多被討論的空間。

(3) 第二學期課堂節次的安排宜重新調整

為了校外實習時間安排上的方便，第二學期六小時實習課全集中在週一，學生反映連上六小時「十分疲累」，且效果不彰。未來可考慮將六小時的課拆成兩天來上，一來減少學生的疲累感；二來學生畢竟經驗有限，無法一口氣進行六小時的排練，如果拆成兩天，較有機會讓他們反雜與準備，排練也會更有效率。但為了方便校外實習的安排，建議學生當天課程的前後時間盡量不再選修其他課程，好能彈性處理校外實習的時間。

(4) 調整實習學分

由於本計畫第二學期大四生同時在忙畢業公演，實習與畢業公演都需要大量時間的準

備，實習課程的規劃原先為六小時兩學分，導致學生還得修其他課程，才能補足學校一學期修課學分的最低門檻（？學分），無形中增加學生修課負擔，也導致一些抱怨。因此系上課務會議中已經協調，將實習學分改為四學分，以減少大四學生的修課負擔，以讓他們的實習做得更好。

2. [社區組]

(1) 在人力與經費尚的欠缺與挑戰

本案執行時仍有面對人力與經費的短缺，而需要學生自籌部份經費的情形，也許在製作演出費用和教具費用上可以考慮增加，並讓各種經費之間可以互相流用，也可以增加彈性。學生普遍觀感認為這樣的專案能挹注他們的實習經費與人力、師資的增進，感到十分高興與支持，另一方面，也覺得實習課程與外界的合作的工作負擔加重，準備與討論、檢討反省的時間加長，責任也加重，但相對的學習的成就感也加大，學加緊排練和解決問題，故有十分優秀的展演成果，在兩組實習與演出的參與者與觀眾的問卷調查中顯示，幾乎得到社區居民、學生家長、實習的小學生對象、實習合作老師和合作校長們的一致接近百分之百的肯定，從運用戲劇幫助別人中得到無限的滿足和無與倫比的快樂。而最重要的是老師站在監督的立場，讓學生對創作與合作的作品掌握主導權，給予很大的發揮空間，這使得學生對實習的方案感到十分的具有自己的創作擁有權和成就感，也培養了他們主動自己解決問題、隨機應變的能力。

(2) 教學助理的補助和協助

在每次上課後教學助理皆會整理上課討論的重點供學生參考改進，而每次教學助理的訪談結果，老師也會充分閱讀後將之融入未來的課程與討論中，來直接改善課程與滿足學生對課程的期待和需求，師生互動可以說是零距離的接軌，感情十分融洽，實收教學相長之效。

(3) 實習的組別不宜過多

關於時間與人力的短缺，兩組必須互相支援後台與前台的人員與工作，使得工作成為雙份與更加繁重，學生自己建議與討論，未來可以用兩組合併為一組的方式實習與演出來解決與嘗試。同時，同學們也十分支持本課程可以成為本系的特色與常設課程，持續永續地以戲劇服務社區與不同的特殊社群。

B. 【戲劇教育方案設計】【戲劇教育方案實習】

經由本人設計之「學期心得與反思」回饋單得知，學生對於【戲劇教育方案設計】、【戲劇教育方案實習】之課程規劃大體持正面意見，肯定邀請之講師在教學信念與實務上的啟

發(如楊茂秀教授之「兒童哲學」提示以「解謎」的心態面對學生;將張麗玉老師「故事劇場」方法融入課程設計;Jonathan Neelands「梁山伯與祝英台」提示戲劇教學在思考向度與劇場美學的可能性),但亦有一位學生期待以更明確的SOP指導如何設計課程,一位學生認為一學年的課程耗時費力,不符經濟效益,此乃由於學生在學習態度上尚受學期其他課程/活動的影響。就三下【戲劇教育方案設計】言,適與對外售票演出的「學期製作」重疊,學生在製作期承受極大的心理壓力,時間也被壓縮,參與課程時動能較低;就四上【戲劇教育方案實習】言,學生同時籌備四下畢業公演,難免有顧此失彼、招致指導老師責難而影響學習的情形。就此而言,建議實習課程授課老師不只要從班級學生整學期課程/系務謹慎設定實習的規模,也要與該年級其他相關老師進行溝通協調,使學生能夠在合理的要求以及被同理與支持的狀態下完成實習工作,並且在期末時經由更為正式的成果發表,公開肯定學生應用劇場服務社區的努力。

C. 【民眾劇場實作探討】【民眾劇場實作探討(二)】

(1) 課程實施對象宜重新規劃

本課程原先所規劃的課程計畫為兩學期,課程以大三/大四學生為對象,第一學期以講座方式安排不同民眾/社區劇場工作者至課堂演講,以充實同學們的民眾戲劇概念與工作方法,使之能將所學運用於第二學期的民眾劇場演出的實務課程。但設計該課程時,忽略該選修課第一學期(100學年度第二學期)開在大三下學期,第二學期(101學年度第二學期)則成為大四上的選修課,大四學生在該學期有同為本計畫的「應用劇場實習方案」課程需至學校與社區演出,並且也忙於他們自己的畢業製作,因此第一學期雖有28人選修「民眾劇場」,原期待他們可以繼續選修,但礙於實作課程的負擔,導致第二學期的民眾劇場實作課程無法吸引大四學生來選課,還好有研究生來下修,否則該課程恐將面臨關課的窘境。可惜的是,這些研究生中僅有一人修過第一學期的講座課程,其餘同學則在沒有第一學期民眾劇場理論相關經驗下,直接修第二學期的課,還好他們都是研究生學習動機與態度都很好,使實務操演的課也能在期待中順利完成。只是課程整體安排上,因配套沒有做好,可惜了原來一學年理論與實務整合的課程規劃。

(2) 排練期稍嫌不足

由於《嶺南聖戰》演出為「2012年東山區多元文化戲劇節節目之一」,並獲得文化局相關計畫的補助,所有公務系統均得完成十二月的核銷,因此計畫都趕在十一月中旬完成,演出被迫訂在學期第八週的週末十一月十一日演出,僅有八週的排練時間委實不足,若能再緩個三個週,相信演出成效會更好。

也由於趕著排戲,一些可以在演出現場與社區觀眾有更多互動的貼心設計就忘了處理。如演出現場的布置,可以張貼嶺南里抗爭的紀錄照片。再則東山鄉居民很少有機會看戲(除了野台歌仔戲),難得社區活動中心有場鄉民的演出,許多鄉民都是全家一起出動來看戲,包括許多學齡前的小孩與襁褓中的嬰孩,若演出前可以請東山活動

中心開放二樓的圖書館做為「托兒區」，由志工協助照顧小朋友，可以讓父母放心地看戲，也可減少部分孩童在現場跑動的情形，對演出秩序的維持會有更好的效果。由於鄉民鮮少看戲的經驗，因此也不習慣填寫問卷，所以演出結束，觀眾席燈一亮，鄉民幾乎立刻起身離開，一時很難拉住他們寫問卷，當時若能以紀念品吸引鄉民，也許可以回收更多的問卷。

(3) 後續聯繫

課程結束，不免有學生提出「專業劇場演員可以陪著民眾走多遠？」的疑問。以本計畫而言，似乎與嶺南里的關係也只能暫告一段落；一來由於嶺南社區近山區，路途遙遠，也非學生平日方便拜訪聯繫的；二來畢竟學生有各自未來的路要走，除非另有相關計畫可與嶺南再度合作。但同學若有心，日後還是可以持續拜訪村民，畢竟在合作的過程中也都培養出不錯的情誼。

D. 【燈光工作坊】

(1) 經費核銷限制多

本計畫不能核銷餐飲與住宿費，計畫主持人得自己墊錢來支付住宿費與餐飲費，及活動期間的便當費用與點心費。期未來相關計畫的實施能於餐飲、住宿費用上給予補助。

(2) 工作坊場地的限制

由於工作坊在假日舉行，校內許多室內場地均無法配合使用，限制了學員場勘的多樣性，十分可惜。

(3) 三天課程時間上還是有限

如果課程時間與經費可以充裕些，再多一個週末的學習，可以讓工作坊內容更為豐富。

自評整體達成率： 95 %

三、實作/習個案狀況說明

港澳生陳嘉雯、陳駿欣與附聰國小合作應用戲劇方案實習課程的案例可資參考。兩位港澳僑生原本是較為被動的學生，由於文化與語言的差異，平時懶於、疏於溝通，與同學有隔閡距離，也常與班上同學有一些溝通的困難和問題，但透過這次實習課程的實作，他們每週週一都與同學們一起練習、討論、訓練、排練、演出製作，每週三都與同學們一起去給附聰的聽障小學生上課做戲劇訓練和排練，表現得十分積極主動，投入甚多。從以下的實習實例可以反映出他們的正面改變：

(1) 學生態度從被動轉為主動

改被動為主動，積極投入，教學實習過程中樂於付出，並積極參與一起做課後檢討、討論實習過程中努力與大學同學與聽障小學生溝通，扮演好自己的角色的工作和做好份內的工作，陳駿欣作說故事的說書人，陳嘉雯做音樂現場伴奏和作曲配樂，兩人都表演得比之前精彩亮眼得多。

(2) 實習過程中，溝通能力大為提昇

在此實習課程中，他們都發揮了本來的專長，如嘉雯的演奏和作曲，和駿欣的說故事能力（他的國語比較有廣東腔的口音，所以必須大力突破），精益求精，為演出增色以及勇於突破他們原本的恐懼與限制。駿欣的國語原本不是很流暢，但此次之扮演說書人，不但背下大段的台詞故事，也詮釋得起伏有致，高潮迭起，十分亮眼！

(3) 願意付出額外時間學習與服務

他們兩人此次都願意付出額外的時間精力去學手語，一起與同學們做聽障學童戲劇教學的課程規劃，以及課後在小朋友上完戲劇後，再聚在一起詳細地檢討優缺點，還有修正課程，均顯現出他們主動的學習態度，也負責且傑出地完成自己及劇組內的工作。

這兩位同學參與社區服務實習課程之後所展現的長足進步和正向改變，令人十分開心與欣慰，顯見社區服務學習與實習課程對學生可以帶來的正面影響。

柒、教學日誌 (本專案的講座課程和實習課程各開設三門，故精選23篇以窺全貌)

上課時間	101年 03 月 05 日	
課程主題	應用劇場方案設計 (TiE組) 專題演講：人民與土地的情感 講師：劉慶昌(捍衛農村聯盟會長)	
地點	榮譽教學中心B214研討室	
(一)課程進度(摘要式)		
<p>慶昌老師先對新竹二重埔農村做概要介紹，從童年的記憶和家庭環境講起自我認同與土地價值。接著欣賞雲科大學生製作影片《如果我當家》，該影片是以年輕人角度講述大埔事件。老師從自身的經驗談起，原本從事工程營造的工作，遇上自家土地遭徵收而開始關心、投入農民運動，發現許多問題，例如WTO的由來與實際獲益者、糧食問題、食品基因改造對土壤、人類健康的影響、農業發展條例是否真有照顧到農民等議題。老師對於農民運動從台灣經驗拓展至國際視野，例如巴西的無地農民抗爭和韓國農民抗爭的影片、德國農地儲備制度，再由民族性、農業制度談回台灣的農會是由政府掌控，民間團體力量薄弱，農民意願低。老師服務的捍衛農相聯盟即是要為社會正義進一份心力，嘗試結合不同的媒介來傳達這些被淹沒在主流之下的不公不義。</p>		
(二)上課觀察 (學生反應、師生互動…等)		
師生互動熱烈，老師演講內容精采充實，學生備感興趣不時提問與分享看法。		
(三)課程進行待改進部分		
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)		
<p>Q. 經過此次演講，對農業/農民運動有什麼不同以往的啟發？</p> <p>A1：看見韓國、日本捍衛自己國家產業的行動，是我們所不及的，所以政府才會如此囂張地咬定台灣人吧！</p> <p>A2：原來一直以來我們都被灌輸著錯誤的觀念，如果不是接觸到農民議題，我或許不知道甚麼時候才知道這是個不對等的、剝削農民的交易。</p>		
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)		
		
慶昌老師演講生動活潑	展示捍衛農鄉聯盟旗幟	展示農民運動相關資料

上課時間	101年 03 月 12 日
課程主題	應用劇場方案設計 (TiE組) 專題演講：公民社會的可能－土地農業與我們共同的未來 講師：蔡培慧(世新大學社發所助理教授)
地點	榮譽教學中心B214研討室

(一)課程進度(摘要式)

蔡培慧老師先對自我背景做介紹，以圖片（赤腳踩花生）提問學生對農業/農村的認識，提出農的美學和農的文化之概念，認為農業有自己的一套架構系統，也許農民不識字，但其生活智慧無可比擬，例如赤腳踩花生是為了感受其濕度，使花生曬勻。接著提出經濟發展是否一定是帶來社會進步？這裡的發展指的是工業、商業？這個說法要打上個問號，而發展經濟不一定要犧牲農業，最理想的小農體制應該是賺的夠養活一家人，老師從農業結構談起，說明何謂石油農業(靠進口飼料、麵粉，最耗費資源的農業)、大農國家與小農國家以及台灣農業各階段的發展，論及工業文明與農業文明、農業傳統、農業政策、農民運動與糧食危機，並以影片《凱稻的意義》作為討論，現代的青年人跟農業的關係是什麼？作為一種反思。許多人沒有機會接觸，因此有了青年下鄉營隊的舉辦，帶領這些人體驗、重新認識農業，也是農陣工作的一部份，其方向包括了呈現農相觀點的多元論述、介入關鍵法案與行政部門的辯證關係，以各種方式實踐公民行動的可能，行動式改變的起點！

(二)上課觀察(學生反應、師生互動...等)

演講內容充實精彩，學生專心聆聽並做筆記，也不時向老師提問與分享看法。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 演講有提及青年下鄉的例子，覺得自己可以用什麼樣的方式盡一份力？

A1：我們年輕人返鄉，並不一定就得要下田去工作，我們可以利用我們所學的，發揮自己的專長，來替農村以及農民的未來來做改變！

A2：我們未來要做的事，或許就是要應用這農的美學在我們的戲裡，然後我也期待著我們的戲可以真的把這套美學和農的價值傳播出去。把我們這學期所聽的、所看的、所深思的化成一種力量，一種藝術的力量，雖然微不足道但至少可以用我們熟悉的方式，為我們所感到憤憤不平的不公不義迫害下的農民發聲，我想這是我們心中共同的藍圖，用我們的方式，為我們共同的未來發聲，而我想這也就是蔡老師口中的文化的抗爭。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

以圖片提問

介紹台灣農業的工作方向

影賞《凱稻的意義》

上課時間	101年 04 月30日
課程主題	應用劇場方案設計(TiE組)
地點	榮譽教學中心D102排練教室

(一)課程進度(摘要式)

介紹紀錄片

老師和同學討論這兩週的報告的心得，老師覺得大家都滿關心基因食品的問題。推薦幾部紀錄片供學生參考，《美味代價》講的是美國的食物問題，農業變成工業的一部分，影片從一個家庭出外，孩子吃了漢堡肉死亡，母親開始意識飲食的安全，透過行動企圖修法加強食品安全的把關，個人的問題變成社會的。《愚蠢的年代》則想像未來的 2055 年，預言地球變的很可怕，每個時刻發生的事情都會影響後來的發展。

基因食品討論

基因食品之後，種子就變成有專利權的，以前的農業沒有這樣的，美國就會有去調查是否偷偷種植什麼，抓到會被告。種子是大自然是可以分享的，現在變成專利權，化學公司(做 DDT)在種子加了什麼，那樣的公司發展蟲不敢靠近的種子。本來吃是我們的權利可以選擇的，但現在都不行了。

延續上週小組的期中報告(第七組)

主題：黑金正義

起念：很多土地征收的案例媒體炒的很兇，真正的原因是什麼？回歸農村，抽離土地情感還剩下什麼對年輕人的吸引力？青年進入農村還有什麼發展的可能性？能不能得到維生的工作或得到更好的發展？

關鍵字：土地徵收條例、衛星城鎮、土地變更程序

議題重點：經濟開發與土地情誼的抉擇、子女成長與父母的期盼

同學給予回饋與建議作為該組改進的方向

S：感覺有點一面倒...。

S：兩難太複雜了，還加入感情、繼承問題。土地徵收真的是可以說撤就撤掉的嗎？應該是政府徵收吧...把兩個女主角拿掉好像也不影響劇情。

芳：主角名字比較容易記小朋友講的時候比較順利，取名滿重要的...未來鄉村的結構...鄉村可以給年輕人怎麼樣的機會或開發(土溝村、小港紀錄片青年的例子)

對於各組主題的投票與想法討論

投票結果：綠色革命(11 票)、農村再生(9 票)、人與土地.....

芸：有比較切身或有碰觸到對土地情感比較有想法。綠色革命大家都會接觸到，以前老師說基因改造是把好吃的東西變很多很多，現在才知道基因改造的事情。一般人對基因改造的認識不多可能就會被誤導。(瑞芳：若要做這議題會請這方面的專家)

庭：以前會覺得基因改造把不好改的更好吃了對人體有益，最近接觸到才知道對人體是有害的，不太好(瑞芳：對環境也有破壞)

芳：人與土地和農村再生青年返鄉滿相關可以合成一個議題看，包在一個。

S：人地情感的確有困難性在，如果用家鄉去連結會連結不到，但也需要大家去了解，我也是因為這堂課去了解到的...。

芳：TIE 不是解決問題是引起關注希望大家去注意什麼問題

S：可以和其他系合作，請他們當觀眾...

芳：學期末至少完成選定方向、劇本初稿，暑假大家可以針對議題做research... 劇本有就可以讀劇請一些人來。

(二)上課觀察 (學生反應、師生互動...等)

投票表決，讓整堂課的討論氣氛非常熱烈，每個人都表達了自己做選擇的原因。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

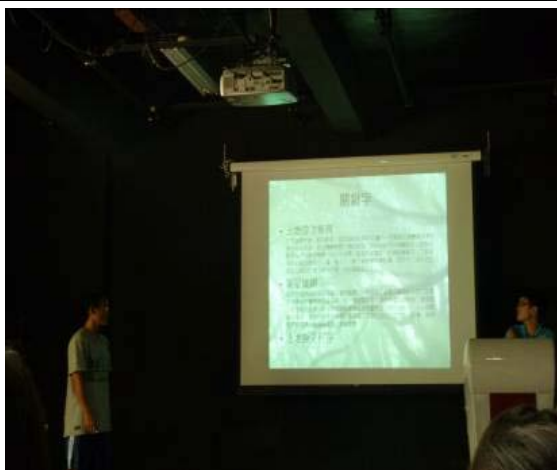
Q：最後的表決把票投給哪個主題，為什麼？

A：人與的土地的情感，人地情感不只有自己的家鄉，以前會覺得台灣毀掉沒關係只要埔里還在就好，現在會覺得台灣就是我的家，不只是人與家鄉也和國家有關。

A：綠色革命，喜歡故事包裝，由觀眾自己去發現。綠色革命聽起來很科技化，期待會是什麼樣的形式。土地情感沒有相關經驗比較難。

A：黑金正義，對它的暖身活動印象深刻，從小住的地方有一塊大家聚集在一起活動的空地，對於它被徵收會覺得以後要去哪裡玩，這個暖身活動滿有感觸的。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

同學講解小組的製作規劃

同學帶領其組的示範策略

同學分享投票理由

策略試教

上課時間	101 年 4 月 9 日
課程主題	應用劇場方案設計 (社區組) 專題演講：戲劇空間中的傳統形式與符號 講師：賴志彰(國立台南大學台文所所長)
地點	榮譽教學中心 A306 普通教室

(一)課程進度(摘要式)

[背景]

講師本身是學建築史，參與過板橋林家花園、霧峰林家花園等老建築的修復。

[廟]

問同學到社區有沒有看到土地公與戲臺，以前叫「康樂台」。下次去廟裡可以注意廟的格局，有個重要的地方(前、後四點金柱)，可以作為「臨時戲台」。戲台不是拘泥的概念，可以以你的需求做調整。林口有一個廟，在一個懸崖峭壁，無法擺戲台，所以就蓋了一個民眾看不到的戲台，廟方說神很厲害，不用轉頭，聽聲就好，但其實是可以運用四點金柱的地方做出臨時戲台的。有野台、也有固定的。

[好書分享]

- 書 1: 介紹維多麗亞建築。用偷窺者的角度看書，特別具戲劇效果，一個門廊進去有大廳，大廳進去還有其它的空間。
- 書 2 《BEHIND THE CURTAIN》：類似百老匯的街道設計，對於「空的空間」，可以作為更多的想像。觀眾椅也可以是一個背景。
- 書 3 《PETER AND THE WOLF》：一群英國的羅賓漢，在空間裡有會有類似的。

[劇場與聲音設計]

希臘劇場會在階梯的空間藏甕、中國人也喜歡用水，皆是為了幫助聲音的傳遞。霧峰林家宅主說：水不能放滿，要放六七分，讓水跟水缸有共振空間。霧峰林家也有一個戲台，旁邊都是樹、中間有水池，會回音，則是利用孔去吸音。現代歌劇院設計的折板就是為了要吸回音。東海大學路思義教堂，當時蓋的時候，台灣的技術還不能用光滑的板，就用格子樑去拉，在台上牧師的聲音被板樑吸掉了，台下的人幾乎聽不太到牧師在說什麼。這樣就知道為何希臘要藏甕、中國要用水缸了。

[布幕]

太師屏蔽，有用木頭雕的，雕工細緻，很像布的窗簾。每個人可以帶著自己的道具出來，來到既有的空間。布袋戲最容易做的，就是後面有個布幕，山水，偶爾會看到幾個瀑布。蘭陵劇坊很適合到既有空間演出，因為他們的道具不多，例如：拿著賓士標誌，表示開著名車，很簡單。更重要的是如何去突顯既有空間的時空、背景。維多麗亞建築的踢腳板有設計很高的木板，顏色為咖啡色，因為很暗會讓人覺得像鬼屋。

[藻井] (天花板)

從羅馬帝國的競技場的建築物，上面有鐵狀的柱狀物，後來才知道這是綁在一起的一個天盆、天板，這也是為何我們需要一個天蓋，就是「藻井」。要讓裡面的鬥獸、表演什麼氣氛。如果可能的話要再加上武戲、文戲，也就是圍繞著這個空間的元素。台中有個地方叫做「香蕉新樂園」，建議大家可以去看看，是個喝茶的地方，把茶館造成一條街景。大遠百上面就幾乎把它弄成一條老街。若沒有參與過一些古蹟保存，街景就會做不出來，只是掛布是沒什麼氣氛的。

(二)上課觀察 (學生反應、師生互動…等)

講師透過幻燈片、手繪黑板的方式上課，有助於提升學生的專注力。講師也帶了幾本立體的好書來分享，在休息時間也吸引了同學主動前往翻閱，感受不同視角與空間的變化及見識劇場空間的立體繪本創意。

(三)課程進行待改進部分

針對需要大量使用板書的老師，未來黑板的設計建議可採用多層拉式的黑板設計，讓該堂的板書可以不因黑板的空間限制需要急著擦拭，另一方面亦可減去擦拭的時間。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 今日上課的心得?

S1:覺得今天的課挺有趣的，因為雖然常看到古蹟，但不知到其中蘊涵的意思。對於戲劇的舞台概念也較常留於「鏡框式」的限制。目前學的多是西方的戲劇，想到的就比較是鏡框式的黑盒子舞台設計，今天看到老師分享很多的藻井與許多照片，也是平時比較不會注意的，收穫很多。

S2:之前接觸的課程也較是西方的，如：希臘、古羅馬，結過自己東方的文化反而較少，當然學校也是有東方的課程，但是是選修課未必每個人都會接觸到。台南有很多古蹟，但卻對他們不是很熟，今天聽的演講，會讓自己對一些老建築的設計細節開始注意。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

閱讀導覽

向同學介紹書中內容

手繪上課

翻閱相關書籍

上課時間	101 年 4 月 23 日
課程主題	應用劇場方案設計(社區組)
地點	榮譽教學中心 A306 普通教室

(一)課程進度(摘要式)

同學報告個人未來進入社區做應用劇場的計畫提案，老師再給建議，以幸娟同學為例

- 一、計畫名稱：讓台灣成為新住民真正的家
- 二、緣起：觀賞梁修身導演的一別再叫我外籍新娘。關於外籍新娘對於語言、文化的隔閡。
- 三、主旨：適應新住民融入台灣的生活
- 四、合作對象：
  1. 台南市基督教疼厝邊全人發展關顧協會
  2. 台南市政府大陸配偶照顧協會
- 五、內容：
  1. 田野調查，收集故事，讓新住民演出自己的故事；因應現今越來多外籍新娘的趨勢。
  2. 訪談外籍配偶介紹家鄉，文化彼此交流。
- 六、步驟：（詳見ppt）
  - (1)中期：信任感與彼此認識, 分享自己家鄉的文化特色與在台生活故事、工作坊
  - (2)後期：展演。
- 七、時間：約四~五個月
  1. 單位接洽：一週，上述兩個單位
  2. 田野調查：一~二週
  3. 討論分享家鄉文化特色與在臺生活故事：一週
  4. 工作坊三週，一週四小時（可能一週一次）以肢體與放鬆協調等
  5. 展覽籌劃：三週
  6. 共同編寫創作劇本：一個月
  7. 排練：兩個月
  8. 演出和場佈：一~三天

[老師講評]

時間上好像拉得很長；前半段的企畫可以從這學期開始，包含田野調查和訪視。

在三個月的時間：訓練一個月、創作一個月、排練一個月。這個部份時間將展覽和共同編寫創作可以合併在一起（將工作和人員拆半）這部份或許一開始展演先做20-30分鐘即可，小而美。最主要是享受這整個創作的過程。

工作坊—分享在台的故事，理想時間可以一個月為主。因為信任感很重要，不用很急著分享，可能多做一些劇場遊戲、肢體開發，再做分享故事，編創的工作就好銜接了。

研究對象的遴選：

(1)要如何去做挑選研究對象，以何種社區或社群為主？（原訂要鎖定一個社區，如果沒有的話可能以小組為主，頂多10-15人）或許火車站附近，西華南街或是小吃店都是外籍新娘的店。可以先點個餐點、唱卡拉OK和吃小吃再提出一些計劃。

(2)老師補充：如果人數上六個人為主也可以。

經費：

(1)向台南市政府申請3000-5000元；主要為食材和道具，有些場佈和傳單等為主。

(2) 疼厝邊或許也可以做一些連結。

新移民女性的素材，對於他們本地的歌謠或是他們在工作坊中所創作的東西為主體，文化的主體性要出來，在台灣生活的困難、提供一些相關的解決方式。有些文學性的部份可以用詩歌、舞蹈和歌謠來做一些輔助。

活動的場地：

可能辦在服務中心（但是在溪南區）或許富強里、永康也不錯，公園路上婦女與家庭協會也有場地。整體企畫案是有組織多了；將來在外面人事費還要再提高，一個月至少要一萬塊才能夠維生，而且還能做社區劇場。

(二) 上課觀察（學生反應、師生互動…等）

學生反映熱絡，對於提案的內容可以深入思考執行面，透過討論，增加企畫的可行性。

(三) 課程進行待改進部分

同學提案程度懸殊，未來可讓同學有更充分的時間做準備。

(四) 質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 今日上課的心得？

S1：在這兩次的提案報告中，比較欣賞微馨同學的提案，覺得我們一般想到的社群多是人，她想到的卻是動物，從中發現人跟動物之間的關係。最近新聞報導在講流浪狗傷害人類，有人開始虐待狗，但都沒有去想到背後的原因，覺得應該從根本上的開端去著手了解。

S2：欣賞幸娟的提案，對象社群為新移民女性，當地傳統飲食、文化，讓我們更了解她們，現在對新移民的認識也都是片面的，覺得他們是外來的。台灣雖然常討論到女性，但很少講到新移民，媒體呈現也是比較負面的，沒有去了解其內心、生活。這是個對抗媒體的特殊題材。

(五) 課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

同學期中報告提案計劃

老師與同學討論

同學討論

上課時間	101年5月7日
課程主題	應用劇場方案設計(社區組)
地點	榮譽教學中心 D101 排練教室

(一)課程進度(摘要式)

「口述歷史劇場工作坊」可使用在社區的方法：從身體、歌曲中找記憶等。

- 以四張照片分享故事後，選定故事的大綱及段落，拆成四個段落做靜像：第一個家。
- 一個家中珍貴的物品或照片：可分享家人的故事，物件會想到很多珍貴的回憶。
- 以劇場的遊戲及練習，召喚與凝視及展演記憶。

「分享去年進入富強里工作經驗，透過照片回憶當初如何在老師帶領之下與居民合作」

- (1)與媽媽們剛開始自我介紹，以身體動作來進行，每次上課必規定回家作業，第二次上課分享家中珍貴的相片或物品。
- (2)與社區民眾工作時要做他們會忘詞的準備，展演時可安排一人在旁邊提詞，後期排練加入原始素材也不能忘記畫面的藝術感。
- (3)富強里加入車鼓陣，這是社區劇場重要的元素，加入社區居民本來就會的東西。
- (4)創作中加入一些虛構元素增加戲劇性，觀察老師如何利用鄉土民謠做轉場，不同季節加入不同的民謠。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動...等)

選定操作方案後，可以小組為單位進行討論並條列工作項目，與老師進行細節討論。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

Q. 今日上課的心得?

S1:接近實際操作的階段，跟同學、老師持續討論後，計畫方向越來越具體。思考的層面也越來越往可行的執行面發想，很期待實際的操作。

S2:兩個方案不知下週聯繫後，能否如期合作，很期待。另這學期有安排兩次到現場踏堪的課堂，能走出課堂與合作地點、對象更靠近，對計畫的感覺也越來越踏實，準備整理一些田野與合作對象更進一步的拜訪，希望能有助於實踐操作的落實。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

分組討論其實際操作內容

工作內容分配討論與撰寫

海安街組實際操作內容討論

上課時間	101年 03 月 07 日
課程主題	戲劇教育方案設計 專題實作：計劃提案技巧 講師：呂毅新(影響•新劇場藝術總監)
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場

(一)課程進度(摘要式)

說明工作坊進行方式，並提及現在的企畫案需要更多的創意與多元的方式，比較不同於以往的企畫方式。

暖身活動:引發主題思考，說明企劃對劇團的重要。

方式為兩人上下抓拳頭→四人抓拳頭→全部一起抓拳頭。思考與主題有何關聯？

小組討論:構思一個企劃案，各組組依不同的預算、提案方向與提案單位為發想。分組以社區議題為前文本，發展方案的可能提案。思考重點可以是從田調的心得引發的可能發展方向，並提出你的想法與做法，並且要試想為何如此做?及預期效益為何?

小組報告:以現場的學員為提案對象之負責人，針對學員提出的企劃案進行十分鐘的報告後，並予以回應。由講師總結回應報告流程中，印象深刻的語詞、報告時說話的方式、認識提案單位等技巧會幫助你成功的關鍵。

分享提案經驗與投影片簡介

提問一：企畫的文體形式？

回應一：計畫內容為重。實際可行的策略卻又具有創意，並要精簡陳述。

提問二：與新聞報導之間的差異為？

回應二：文宣與報導之間其立場不同，在進行企畫書寫時，要如同設計節目單一様。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動...等)

工作坊形式教學，有考量到學員之間的互動。學員透過彼此的互動學習專注高。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 今日上課的心得？

A：課程很有趣，老師用帶活動的方式，讓我透過實際操作練習，讓我知道以後寫企劃的一些重點與方向。

B：最後，發表的時候很緊張，不過，這樣也讓我我知道我以後要提案的時候，應該要先了解對方的需要。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

以暖身遊戲引發學員反思

學員體驗提案計畫過程

經驗分享與綜合討論

上課時間	101年 3 月 26 日
課程主題	戲劇教育方案設計 專題演講：故事演說 講師：楊茂秀(台東大學兒童文學研究所退休兼任教授、毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人)
地點	榮譽教學中心D101排練教室

(一)課程進度(摘要式)

講師提及說故事的場合是很開放的，一個空間、一個角落、大樹下…都可以成為說故事的空間，說者要隨時調整聲音、物件，但是有時候怎麼準備都會有疏漏之處，反而現場即興的開始會比原來設定的效果更好、更有趣。講師仍以說故事開始課程，故事由講師改編為台語敘述，可以更貼切文化本身，故事中講師也加入自己的生活經驗，以及添補臨時忘記的部分，講師認為即興的可能反而可以把故事說好，他比喻說說事像是演奏一樣，我們不只是在彈鋼琴而已，更是彈出音符之外的感動，就像邊彈邊唱的感覺。每個故事都有結構、句子與圖像結合的。說故事的敘述方式，有點不同了，他發現人們聽故事時，是重視過程帶來的感受與思考。接著，請幾位自願說故事的學員說一個簡短的故事，講師認為說故事會引發人思考，他人為，民間故事之所以好聽，例如鬼故事，是因為故事中有許多的奇怪的聲音以及製造出許多的想像空間。接著，大家共讀一篇文章，討論傾聽的方法，聽見最自然的聲音，是種甚至無法言喻的聲音。在討論過程中，引發學員主動的說了許多與自己有關的故事，最後，大家共唸一首詩，他提及詩的語言像是音符一樣，唸詩就像是演奏，讓文字活了起來。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

故事演說是再自然不過的事，透過講師的引導，每位學員主動的述說故事，一個接著一個，透過大家的故事，似乎說故事這件事不再是難事，引發許多學生的主動回應與分享經驗。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 今日上課的心得？

A：今天透過老師的引導，我對於說故事的方法不再陌生，也明白說故事就好像在說一件與自己有關的事情，讓我對說故事有更深的認識。

B：小時候就很喜歡聽故事，今天的演講讓我重拾小時候的經驗，對兒童哲思有更多的認識，這也讓我思考我們的教案，如果以故事的文本引入戲劇教學之中，可以有更多可能性。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

講師以一個故事開始課程

引發學員更多聽說故事的經驗

以繪本說明故事的結構

上課時間	101年 4 月 23 日
課程主題	戲劇教育方案設計 專題實作：故事劇場 講師：張麗玉(國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授)
地點	榮譽教學中心D101排練教室
(一)課程進度(摘要式)	
<p>●講師介紹今日課程會透過操作事的方式帶領學員認識與實際操作故事劇場的概念技巧。藉由故事裡的角色塑造、轉換以及書說人的關係隻雞的轉換，營造出故事劇場的氛圍。說明文本選擇的重要，講師認為說故事不單純是文本的故事而已，再說故事劇場裡，希望運用”說故事”與”劇場”的元素共同建構。</p> <p>●透過暖身遊戲:聲動波浪舞，由淺入深的層次帶領。</p> <p>●討論暖身遊戲與說故事劇場的關聯性，例如:模仿、觀察等技巧，都可以運用在其中。而角色也會在即興中自然產生，另外，在故事劇場裡默契很重要，在每個轉換之間，都需要成員們互相關照，才能快速的轉換成功。</p> <p>●重複是一件很重要的事情，因為幫助學生透過舊經驗的連結，在過程中搭建鷹架學習的模式，在故事劇場中，重視即興合作以及用自己的話來建構台詞。</p> <p>●唸故事，講師以〈Mr. Fox〉一文為今天的教材，先輪流讀一次之後，在分段討論故事內容，幫助學生更明白故事。</p> <p>●以留言的遊戲引導學生進入故事劇場的操作。(走動 →說留言共三次，與不同人說)。</p> <p>●第二，三人一組，以靜像畫面呈現故事。</p> <p>●第三，在角色裡說一句話，必須考量到可以代表這個角色的個性。</p> <p>●第四，演練時間。(在演練過程，教師不斷地巡視各組協助解決問題)</p> <p>●第五，分組呈現與討論，討論不同人呈現的角色與定義就會不同，因此角色的定位很重要。並讓有故事劇場經驗的同學們分享。老師提及故事劇場的操作要點有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 焦點於文本的呈現 2. 以說書人與角色之間轉換的關係，來顯現故事劇場的技巧。 3. 角色定位，以一個符號或動作等等讓人可以明白。 4. 情境的設定(聲音、場景等等)。 5. 分組人數約在4-5人為恰當。 6. 給予充分時間排練，教師要不斷巡視協助解決問題。 7. 演出的注意事項說明。 8. 再排練，加上調整後的形式。 9. 正式演出。 <p>綜合討論與提問(PPT說明)</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
教師的帶領方式動靜皆有，能掌握學生的專注力。重視知識與實務的工作坊。	
(三)課程進行待改進部分	

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 今日上課的心得？

A: 很喜歡今天的課程也很實用。

B: 讓學生自己做出自己的故事，是一件很開心的事，而且印象深刻。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

講解說明今天上課方式與主題

暖身遊戲帶入主題

輪流朗讀故事，並說明內容

講師於彩排時間協助學員解決問題

相關主題的暖身遊戲帶入故事劇場

以靜像畫面呈現出故事角色與重要情節

上課時間	101 年 03 月 27 日
課程主題	民眾劇場實作探討 專題演講：社區劇場中的公民意識表達(3) 講師：賴淑雅(台灣應用劇場發展中心負責人)
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場
(一)課程進度(摘要式)	
<p>淑雅老師從帶領屏東與高雄六龜的社區劇場記錄片切入自身帶領社區民眾的經驗，例如計畫是怎麼開始、過程中的進行方式或是如何與其他單位一同合作，並與學生就影片內容進行討論，也提供相關資訊歡迎有興趣的學生投身社區劇場的工作。接著再帶領簡單的劇場活動，關於「聽指令」的遊戲由簡單到困難，每個活動結束後立即做回饋，讓學生反思這些活動與權力、團體的連結及其與公民意識的關係。</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>氣氛愉快，同學不吝表達自己的想法，進行劇場活動的氣氛十分熱烈，同學樂於遊戲更熱於分享，師生彼此的回饋相當熱絡。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)	
<p>Q. 最後進行的用手引導臉的活動有什麼感覺或想到什麼？</p> <p>A1：藉由一種遊戲，用體感的方式讓我們更了解到權力階層的關係，但不見得是壓迫。因為遊戲並沒有限制中間那人是壓迫者，老師丟出的指令是照顧外面的人。並沒有明顯指示上位者如果不顧下面的人的狀況，不曉得是不是時間關係沒有進行到這部分。</p> <p>A2：有一種社會資本主義的現實的感覺，一個人操控全部的人，但他不一定會顧慮到最下面的那些人，就像台灣的工作現象環境。</p>	
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)	
	
<p>分享在六龜社區工作的經驗</p>	<p>淑雅老師講解活動的操作</p>
	
<p>學生分享剛才活動心得</p>	<p>學生體驗一層接一層的「聽指令」遊戲活動</p>

上課時間	101 年 04 月 17 日
課程主題	民眾劇場實作探討 專題實作：戶外或非劇場專業空間搭台的實例操作與探討(2) 講師：李維睦(台南人劇團團長兼技術總監)
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場

(一)課程進度(摘要式)

維睦老師介紹各種舞台機關的構造、製作與操作方式，例如氣候特效：下雪的方式就有雪袋、雪箱、雪盒之分；雨聲可用管子內裝豆子或小石子，管道方式控制雨勢大小；雷聲則是利用鐵片來製作。舞台懸吊特效是軌道與鋼索的結合，運用人力的控制達到升降效果，又分為上下懸吊移動、自動飛舞懸吊移動、由左上至右下懸吊移動、拋物線懸吊移動。水波特效的部分則有人力擺動或轉動布塊、機械輪軸傳動製造水流的感覺。接下來同學分成4組製作不同簡易的舞台機關之掉落裝置(雪袋、雪箱、單一物件的掉落及多物件同時掉落)，同學從準備的材料與工具挑選適合所需器材討論該如何製作，老師會到各組巡視並給予指導與協助，最後各組排練小片段來呈現其機關。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

學生會主動提出有疑惑的地方請老師講解，製作機關時也會主動詢問老師並一同討論，呈現時加上劇場燈顯得很有氣氛，學生反應非常熱絡。

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 請問你/妳被分到哪種掉落裝置，過程中遇到什麼困難？怎麼解決？

A1：雪袋「木棍」與「布」果然不適合用膠帶黏：用鐵絲在布上穿洞，於木棍擱緊還是最牢固！滾輪跟繩子的 size 差異太多會導致卡住：細繩搭配小滾輪、粗繩搭配大滾輪。

A2：雪箱，有時候繩子和箱子都裝好怎麼拉就是掉不下來，或是太快就滑下來不然就卡卡的，要多試幾次找出最佳的角度和位置。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

講解舞台機關設計

分組討論如何製作掉落裝置

製作掉落裝置

裝設掉落裝置

搭配劇場燈光測試掉落裝置

搭配劇場燈光測試掉落裝置

上課時間	101 年 05 月 22 日
課程主題	民眾劇場實作探討 專題演講：我的民眾劇場實踐經驗反思 講師：曾靖雯(民眾劇場自由工作者)
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場

(一)課程進度(摘要式)

靖雯老師先請同學思考社區 VS 劇場的權力關係，講的誰的故事？誰來演出？誰來決定？演出跟我們有什麼關係？（參與此事）對我有什麼意義？說明自己因加入社大，開始思考社會/公共意識。而自己本身受被壓迫劇場的影響，認為劇場應該回歸民眾，而不是少數人所擁有，強調人的價值、過程的重要、關係、參與與行動。韓國的民眾劇場，有的團到了鄉間，會主動載村民到演出場地觀戲。很多民眾劇場會與社會抗爭活動相連，如工會抗議。在抗議現場演出與工人心聲有關的短戲。題材是為民眾而演、社會議題、走出大都市。對於自己目前從事民眾劇場工作是抱著一步一步慢慢來的態度，除了帶領社群、學校之工作坊或課程也參與一人一故事劇場的演出。在帶領嶺南十年抗爭之戲劇呈現時，幫助他們做關係釐清，包括十年抗爭活動相關的人物，以及製作分鏡表，以漫畫格式將故事的重要點提出來，讓戲劇發展更為順利。會不斷反問自己劇場究竟是什麼？民眾究竟是誰？我是誰？好與不好？劇場和現實的連結？認為民眾劇場是讓人回到「人」，就像波瓦說過：「除非我知道我是誰，否則我將只是複製品。」每個人都有選擇的自由，民眾劇場可讓我們看到彼此的相似與相異之處，而身體=參與媒介，是過程重於結果，藉由表達→分享→對話達到目的。就像電影B怪客：面具下不只是血肉之軀，而是一個理念，而理念是是刀槍不入。如同波瓦所說：「藉著發現他們的藝術，來發現藝術，並在藝術中發現他們」。最後帶領簡單的戲劇活動，讓同學思索自己對於劇場的熱情是否始終如一，用靜像畫面表達，並讓同學寫下心中的疑惑與肯定彼此交換分享。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動...等)

學生專心聽講並提問

(三)課程進行待改進部分

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 你認為劇場是什麼或帶給你什麼影響？

A1：是令人感到快樂且享受的過程，結果是一種榮耀的展現，但也是絕對的時間觀與絕對的疲累，雖然辛苦卻迷人，是生命的一部分，劇場可以帶來希望與溫暖，還有隱形的動力！

A2：用來說話的工具以任何形式，也是展現生命發現自我並可能影響他人，是有趣有成就感的活動，使人活躍身心，也是達成目標的一條道路，讓人感動。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

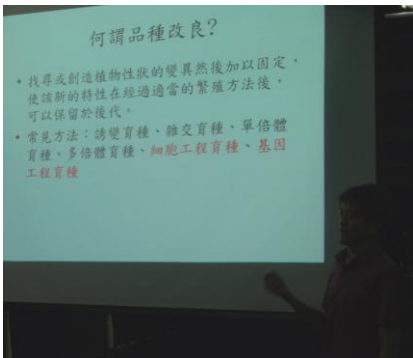

經驗分享

靜像畫面表示對劇場的熱情

靜像畫面表示對劇場的熱情

上課時間	2012 年 09 月 27 日	
課程主題	應用劇場方案設計 (TiE 組)	
地點	國立臺南大學榮譽校區 D203 多功能實驗劇場	
(一) 課程進度 (摘要式)		
<p>實習指導教師：李立安 (自由園藝工作者)</p> <p>分享主題：品種改良 v.s 基因改造(改良)</p> <p>內容記錄：同樣都是透過人為方法改變植物特性有什麻不同呢？基因改造是將想要的基因植入，要有複製子進至基因後才會複製，是將不可能在一起的東西強迫在一起，成功機率不會比雜交高，但會不會對人類/環境造成危害？要經過五六代後才會知道這些基因會不會消失？而傳統雜交只能選擇親戚血緣關係太遠產生的後代無法產生後代，只能在同種同屬，或是同科的範圍裡，至少經過七八年才能讓性狀穩定下來，鳳梨釋迦的改良的品種跟鳳梨沒關，蘋果芒果也是改良的，和蘋果沒關係。基因改造可能產生的問題可能會打亂生態，在宗教倫理上，例如將動物基因植入基因，那還可以算是素食嗎？也是違反自然的，人為創造出來的是否會產生衝突。國際貿易方面，弱勢的國家只能購買。基改食品充滿爭議在於其可能造成環境及人體健康嚴重的衝擊，雖然影響仍未確定，但天然的食物也會有造成過敏或特定食物混合在一起產生毒素，改良作物也算是一種基因改造的方法，因此，對基改採取雙重標準的作法也是值得深思的。育種需要大量的土地、基因，學術和實務界需要兩方不斷的支援，過程需要二、三十年。</p>		
(二) 上課觀察 (學生反應、師生互動…等)		
師生對分享内容頗有興趣，會主動提問發言。		
(三) 課程進行待改進部份		
無		
(四) 質性意見 (匿名) 訪問 (2-3 人)		
<p>Q. 經過立安老師的分享後，對基因改造有什麼新的想法？</p> <p>A1：基因改造的確是很科學的東西，和傳統雜交用的是自然混合的方式不一樣，而且基因改造不見得只有壞處，它還是有優點的，支持或反對實在是讓人很矛盾。</p> <p>A2：我覺得基因改造這個議題真的是很複雜，已經不再是對人體健康的可能會造成危害，還牽扯到貿易和國家經濟，好像不是我們能夠解決的。</p>		
(五) 課程照片記錄 (約 3-5 張，每張照片請簡要說明)		
		
解說何謂品種改良	解說何謂傳統雜交	Q&A 時間

上課時間	101年11月19日
課程主題	應用劇場方案實習 (TiE組) 教習劇場《美力新世界》校內彩排，邀請大同國小學童參與
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場
(一)課程進度(摘要式)	
學生自行發想、創作與排練的教習劇場《美力新世界》第一次有小朋友的加入，除了測試小朋友對於議題的反應，也要藉由此次的試演來檢視故事情節和互動策略的安排還有哪邊需要再改進，有助於提升教習劇場的製作品質和議題深度。	
(二)上課觀察 (學生反應、師生互動…等)	
小朋友對於互動策略很有興趣，反應熱烈。	
(三)課程進行待改進部分	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)	
Q. 對於此次製作，在小朋友加入參與演出後，有什麼新想法？	
A1: 演教員的人手十分不足，引導者場控比較吃力，可以考慮把村民也當演教員，在沒有演出的時候協助引導者進行活動。	
A2: 對於會議場面的掌控要更注意，不要讓想發言的人被冷落也不要太常讓同一個人連續發言。	
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)	
	
引導小朋友討論	引導小朋友發表組內討論結果
	
演出	鼓勵小朋友發言與傾聽

上課時間	2012年11月12日（一）
課程主題	應用劇場方案實習（社區組）
地點	榮譽教學中心D101排練教室
（一）課程進度（摘要式）	
<p>1. 五條港組本週注意事項：</p> <p>（1）提供第二波宣傳片與宣傳照讓大家參考，婉容教師認為劇照有王家衛電影的感覺。宣傳DM已經發放完畢，攝影展亦完成器材採買。婉容教師提醒發放DM給店家時要注意版權事項。</p> <p>（2）路權問題是件麻煩的事，神農街居民有在抗議最近活動太多，所以跟警局申請路權有遭遇阻礙，警局希望劇組先跟當地里長溝通。婉如教師提醒其他路權問題（ex. 「來坐」場地）亦要注意。</p> <p>（3）風神廟時使用兩個燈，但大燈不能漸亮漸暗，也考量到組員幾乎是演員，所以屆時不會換色片。婉容教師提醒燈光設計不能只在腦袋中必須要提出來溝通。包括V數、燈架與方向在哪都須要列出。怪獸茶舖屆時沒有燈，以現場昏黃色的燈為主。婉容教師提醒學生需重新思考燈光配置。</p> <p>（4）彩排場只開放給老師觀賞，所以暫不開放其他人觀賞。婉容教師提醒需帶著DM一一去拜訪每位教授，邀請他們到現場去進行修正與提點改進。</p> <p>（5）開場的 tone 會先以兩個現代人串場主持，婉容教師提醒開頭提點即可，不用談論太多劇情細節。並且希望整個氣氛是親切趣味說學逗唱，不要跟戲中的詩意風格一致，這樣才有變化性。</p> <p>（6）最後順走時整個的氛圍不錯，沒有台詞的時候氣氛亦有達到效果，惟必須針對細節做調整。例如亮亮喝酒時可以有些動作避免尷尬、每段結尾說書人是否都出來串場則需要思考、舞蹈部分鋪陳得很好、最後第三段台詞有些類似所以不夠熟需磨練、最後我們回家吧需更多煩躁。</p> <p>2. 附聰組本週注意事項：</p> <p>（1）附聰學生有時無法瞭解帶領者之意思，後來則用手寫的方式讓學生理解，教學速度較慢。</p> <p>（2）附聰老師提醒於週三戲劇課外每週都可以有一節彈性時間可以讓他們排戲增加進度。</p> <p>（3）利用學生搭建房子時，發現學生無法辨別房子材料，晞如教師提醒可以帶各種材質照片或實物讓學生更加瞭解不同材料房子的區別。</p> <p>（4）晞如教師提醒特殊孩子有特別需求，必須要減少畫畫時間而增加彩排的次數。道具亦要提早出來才能夠讓學生更加具象化。附聰兩班年齡層差太多，則要留意年紀較大的學生提供給他更多任務讓他加深加廣，才不會讓他們有無聊且晾在那邊的時間。</p> <p>（5）晞如教師提醒與學生的身體界線必須要特別注意，避免過多的身體接觸造成學生與老師的誤會</p> <p>（6）本周進度必須要一二三場整排，其實是很大的挑戰，需要有很多注意，事先功課要做好。</p> <p>（7）聽障學生如何表演？惠淳認為說書人會串場，幫助聽障學生能隨劇情肢體表達。另外也安排小精靈協助現場即時翻譯給台下聽人瞭解劇情，讓現場的語言溝通更加順利。</p> <p>（8）說故事劇場模式因為動作太複雜，如此模式無法複製到附聰上，必須採取更多兒童戲劇元素。</p>	
（二）上課觀察（學生反應、師生互動…等）	
婉容教師分享張怡和所寫得「伶人往事」，裡頭描述戲伶心酸史亦是我們學習的典範。傳統藝	

術的學習是紮實的，基本功的培訓是辛苦的。伶人除了底子功力十足且做人親切，更重要的是對戲劇充滿熱情，即使歷經顛沛流離仍不放棄表演。期勉大家藉由多方閱讀了解傳統藝術文化的丰華年代，並透過不斷練習創造屬於自己的「舞台上光輝」，因為台上一分鐘台上十年功。晞如教師分享當年在國劇系的訓練，十三響未達要求則被老師反覆加強訓練。也許現今國劇不受年輕人青睞，但多聽多看可以增進自己視野，亦可體會中華文化的博大精深。

(三)課程進行待改進部分

進行彩排時教師針對於過程提出意見，希望去思考燈光與桌布之間呈現的氛圍，也希望男主角亮亮回去思考如何利用帽子表達出潛台詞：例如藉由把帽子放下來的時候表達出緊張的氣氛，或者是藉由戴帽子呈現出如何從兩位女主角做選擇的猶豫不決心情。也希望女主角嬌嬌藉由搓揉背包呈現出緊張的氣氛與氛圍。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q：針對於第一次的順走你們的想法為何？

A：第一次順走的氛圍很好，但許國講台詞可能要像講獨白時那樣大聲才可以讓大家聽得清楚

A：音量的進出需要訂定標準，舞蹈的部分要更加重視拍子，並增加彼此運動量讓舞台上看起來不喘

A：喜歡今天男女主角兩人對撞得很自然，但是在面向時有時候會背台，也許可以調整一下。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

教師與學生欣賞第二波宣傳影片並提出心得

學生針對第一場進行整排演出

學生針對第二場舞會相識相戀片段進行演出

提出整體建言期許能不斷精進

上課時間	2012年11月26日（一）
課程主題	應用劇場方案實習（社區組）
地點	榮譽教學中心D101排練教室

（一）課程進度（摘要式）

1. 五條港組本週注意事項：

（1）上週作業都有完成，包括神農街跟和平街發放海報及宣傳單，居民的反應都還算熱情。節目單跟問卷亦有完成。婉容教師稱讚節目單很有質感，黑白設計也很有風格。教師亦認為問卷設計應針對戶外場的特殊性來多加著墨，例如是第一次看戶外劇場嗎？跟過往經驗有何不同的開放式問題。針對於這方面的研究可以將這次演出的特殊性凸顯出來，並觀察觀眾有無體會到這次演出的特殊性。

（2）今天進行第一場跟第三場的走位，轉場的部分還要進行練習。這禮拜還要進行場地公告，以避免有人在那邊活動。針對第三場來坐的場景亦進行演員走位的安排，思考如何走位較順暢。

（3）婉容教師希望彩排不能夠在演出前一天才排，戶外工作其實遠比學生想像得複雜，11/30需要技排。之後會再找一天進行完整彩排。拖到演戲前一天才彩排會有太多意想不到的狀況。

（4）FB上有開個活動登記觀眾參加人數，但仍然不大保險，應思考如何掌握觀眾人數，雖然戶外場沒有位置限制，但如果有確定人數會比較安心。晴雯提醒屆時應準備垃圾袋讓觀眾丟垃圾。

2. 附聰組本週注意事項：

（1）上週附聰到南大D203排戲，小朋友仍然以玩遊戲的心態排戲導致排戲進度落後，陳老師有意識到這點所以在上周彩排有比較兇，婉容教師提醒兇學生沒有用，如何學習正色提醒是一門藝術。

（2）上週手語演講雖然人不多，可是觀眾的反應很好，莫教師說學逗唱讓大家學習跟收穫都很豐富。

（3）這一週的進度是將四五六場排完，婉容教師希望大家能因應現場而改變。晞如教師希望面臨特殊兒童時應有改變，很多標準必須改變，適應他們的能力而調整戲的方向，這是應用戲劇的彈性之處。

（4）12/12大人加學生有一百零六位觀眾，中間會休息十分鐘讓大家品嚐點心，會後有座談。婉容教師提醒必須要有主持人以及準備問題以備冷場時發問。12/19是對外開放，目前觀眾寥寥可數，所以希望推票能夠更為積極，目前可能會商量兒童戲劇與西洋戲劇史調課。婉容教師也希望能推派出執行製作確定觀眾名單，晞如教師提醒對於觀眾要主動出擊計算人數。

（二）上課觀察（學生反應、師生互動…等）

當婉容教師今天走過D203時還在回想上週附聰學生到此彩排的熱鬧情景，也感受到特殊學生會用手語跟比手畫腳的方式傳達他們的熱情。在平常的社會中是很少有機會給這些特殊兒童舞台，透過這次機會我們也學習欣賞特殊藝術，例如聽障奧運的過程中我們也看到藝術的呈現。藝術是最好的橋樑，讓少數弱勢可以被大家看到，應用戲劇對社會亦是有責任感的，透過演出傳達特殊意義來改變這個社會思維，五條港組的師生戀亦是如此。晞如教師觀察到過往台灣針對聽障戲劇可以說是寥寥可數，這也是我們系走應用戲劇這條路的獨特之處，也因此與其他學校戲劇系專精於表演訓練有所區別。我們這一次是做了一件很有意義的事，應用戲劇的快

樂亦是在於成人之美，幫助別人的過程當中也得到表達的快樂。雖然大家都很疲憊，但希望大家勿忘初衷打起精神的繼續向前邁進。

(三)課程進行待改進部分

導演針對男主角亮亮的口條進行調整，希望亮亮能用更多情緒留住女主角嬌嬌，女主角以更多的能量以扭動身體來詮釋，但婉容教師希望女主角雖然拒絕但還是愛他的感覺。教師亦肯定男主角今天表現很好，只要走位時不擋住女主角即可，並且希望亮亮能增加一些煩燥才能接得到淑娟丟給他的球。並希望男主角能保重身體，演出時才不會因為感冒而有太多的鼻音出現。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

Q：附聰組沒有受過教育背景訓練，為何會選擇教育這個主題進入附聰現場教學呢？

A：其實我們過往就有學習到寫教案的技巧，過往也修過教育戲劇課程。雖然日後沒有要走教育這條路，但就是因為以後不會接觸這一塊，所以趁現在讓自己的人生更多體驗與經歷，這也是件好事。

A：雖然日後沒有要走教育，但我個人很喜歡與小朋友相處的感覺，帶活動的過程讓我們很開心。

A：就如同教師所說的，附聰學生一直身處弱勢，現實生活中也很少有演出機會，我覺得這一次前進附聰可以協助他們增加演出的自信，也希望幫助他們表達得更有技巧，所以這樣的活動很有意義。

A：跟學生相處很好玩，雖然我們錯估進度導致現在我們一直被進度追著跑，但是學生有時候神來一筆的貼心之語，以及跟我們所建立起的信賴關係都讓我們願意投入更多為他們付出。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

教師與學生討論第三場「來坐」演員走位事宜

教師、演員與導演彼此溝通劇本表達詮釋方式

攝影捕捉排戲時的精采畫面

師生針對現場樂器演奏音量與演出氛圍進行討論

上課時間	2012年12月3日（一）
課程主題	應用劇場方案實習（社區組）
地點	榮譽教學中D203多功能實驗劇場
（一）課程進度(摘要式)	
<p>1. 五條港組本週注意事項：</p> <p>（1）上週五進行彩排，卻不幸遇上下雨，燈光音響都必須要收起來，因此都沒有辦法進行走位排演。因此要再找時間排演，預計是在本週三12/5來進行彩排。但因為器材出不來所以還是回歸到原先預定的週五七點半彩排。</p> <p>（2）如果下雨的話，是不是隨時都要停止演出，必須要訂定一個標準的SOP來確定準則。目前暫定如果當天下雨的話，必須要在當天下午五點前宣布在臉書粉絲團。如果週六不演出，週日也跟著不演出。並且要先把宣布稿事先打好，當天下午看狀況由導演三人即時在臉書宣布。</p> <p>（3）彩排的時候，先確定好小蜜蜂配戴的方式，如果小蜜蜂配戴的太靠近的話，可能會產生干擾的聲音，所以當小蜜蜂都到位時，必須要先試試看小蜜蜂彼此之間會不會彼此干擾，以確保收音品質。</p> <p>（4）希望大一能協助當志工，並可以累積他們志工實習的時數，並希望曦如教師協助課堂宣導。</p> <p>2. 附聰組本週注意事項：</p> <p>（1）本週附聰組到榮譽校區D203進行彩排，因為不是第一次讓學生進入現場，所以小朋友對於劇場並不陌生，但是難免會有好奇之處，因為劇場物品很多，所以劇場秩序的控制相當重要。晴雯也提醒學生在演出時不要一直拉動黑幕，也告知在後台等待演出的演員必須要保持安靜。</p> <p>（2）進行彩排跟走位的練習，因為學生對於劇場的規則還不甚熟悉，所以動作會稍嫌小了一點，在這次的彩排過程當中則是會希望動作能夠大一些，這樣在台下的觀眾才能夠看得明顯。</p> <p>（3）婉容教師指導說書人的舞台表演技巧，希望駿欣能口齒清晰且不急不緩地述說故事，並且要搭配演員動作並面對群眾說話，隨時掌握舞台上演員跟觀眾的反應。也希望駿欣把焦點轉到演員身上，凸顯演員的能量。屆時應該要使用麥克風增加音量以免被樂器聲音蓋過。</p> <p>（4）晞如教師希望學生的能量能夠放到最大，在進行各種活動的時候必須要把動作作滿，並且要避免有背台的情形出現。同時也希望訓練演員的動作能夠一致，這樣演出看起來就比較整齊劃一。</p> <p>（5）大壞豬演出的能量很好，很多場景都非常到位，教師們均給予她稱讚，也謝謝附聰教師配合。</p>	
（二）上課觀察（學生反應、師生互動…等）	
<p>大四學生帶領附聰學童進行演出，但其中也遇到了很多困難，包括了手語溝通不易等因素。婉容教師勉勵應用戲劇作這一行本來就會遇到很多困難，因為跟不同社群溝通本來就是一種挑戰，但這也是成就感所在之處。婉容教師特別當面拜託兩位附聰教師，因為這一次演出關係著這些失聰學童能不能獲得成就感，所以一定要成功，從這裡感受到藝術愛。既然我們已經付出時間就希望結局是美好的，最後這關鍵時刻就讓我們一起向前邁進讓演出符合期待。附聰教師有時也扮黑臉希望學生更好，所以大四學生不要客氣，帶領活動時指令一定要確實下達。</p>	
（三）課程進行待改進部分	
<p>1. 第一小時晞如教師跳下去示範效果很立即呈現，這就是兒童劇與成人劇不同之處，希望五位</p>	

同學分別負責各段演出教學，希望週三能驗收你們有能量的表現，希望演出當天你們五人默契足夠彼此支援。

2. 附聰學生很聰明聯想力很豐富一教就會，但技術部分是你們要自己要求夠好，例如音樂有些部分仍不OK，服裝也是讓曦如教師很擔心的，週三彩排時要有心理準備一定有學生服裝出狀況，屆時應變的方式要思考清楚，也希望在週三時能測試麥克風確保演出順利無誤。

3. 後台的cue點要立即處理，需要有人催場以避免發生像今天輪到演員演出卻不見蹤跡之景象。

4. 額外加時排演D 2 0 3場地因其他班級上課而有困難，則是改在A 1 0 1彩排或到附聰練習。

5. 排演時間寶貴現在都不能耽擱，行政事務如投影影片播放應事先測試妥當避免像今天一樣出狀況。6.

雖然時間緊迫但排戲時間別太長，該休息午睡應讓學生休息，像今天最後已經有小朋友太累鬧脾氣。7.

最後花香是劇情重要轉折點，希望要有柔軟的感覺，不要跟前面磚塊一樣，轉折效果就無法顯現。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q：附聰組對於學童即將親臨D 2 0 3現場排戲，感受如何？

A：小朋友來到D 2 0 3就會自動變乖，也比較願意聽話，但還是有愛碰黑幕的狀況出現。

A：維持學生秩序真的是一件困難的事情，以後也許真的不會往教育這一條路走了。

A：學生對於D203的一切都感到很新奇，很像當年我們小大一時期的樣子。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

附聰學生實際進入D 2 0 3 進行彩排演出

戲劇系教授、附聰教師與導演彼此溝通演出呈現

主任與教師在台下指導附聰學生演出技巧

三隻小狼與大壞豬在導演指導下精彩的演出

上課時間	2012年10月15日
課程主題	戲劇教育方案實習(課程計畫口頭報告)
地點	榮譽教學中心D102排練教室
(一)課程進度(摘要式)	
<p>●老師先詢問(教師手冊)、(學習單)進度。</p> <p>●兩組進度報告</p> <p>●崇明國小<當偶們在一起></p> <p>1利用小朋友生活中會接觸到的偶(芭比娃娃)在介紹到傳統的偶(布袋戲)再到課堂重點報紙偶。</p> <p>2參考繪本<u>恐龍與垃圾</u>，從故事截取片段最為導引。</p> <p>3設計製做報紙偶的sop流程。</p> <p>老師以及同儕建議</p> <p>老師:第一堂課要如何安排時間是你們要再思考的，另外再設計戲劇課程時要注意到形式的接觸，形式的操作，形式的統整呈現。比如說，像是提點學生聲音的訓練之後會用到；用互動的方式讓第一堂課比較不會只用講解的。</p> <p>同學a:對於這組上課的方式要注意是，你們的身分還是老師，所以在帶教案的過程中還是要注意自己的台風。</p> <p>同學B:比較沒有聽到課室規則，可能要去煩惱一下這方面的問題。</p> <p>●復興國中<熊熊烈火></p> <p>1自創造文本，參考維京人與火龍的傳說故事，結合環保議題。</p> <p>2讓學生設計屬於自己的維京戰士之歌，利用各種不同的樂器，激發學生的靈感。</p> <p>老師以及同儕建議</p> <p>老師:有故事去提示維京人的生活狀況嗎?維京人的鷹架、學習單的前置都是要再去處理的。利用維京人和恐龍的關係去比喻人類和北極熊的關係很好，只是擔心你們的經驗和關聯物件不夠去建立這樣的案頭文本。</p> <p>同學A:建議你們可以利用你們教案中提到的信件的操作策略，利用這樣的運用讓他(維京人)比較有公信力，讓我們對北極熊的意念上面更加活化。</p> <p>同學B:設計這些故事很有趣，但是要如何讓這些課程連貫呢?</p> <p>同學C:請問一下你們的學習單是小組的還是個人的?</p> <p>接著同學真對這些問題對教案再做進一步的討論以及更動。</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>老師多是提問式的方式讓學生的方式讓學生在課堂上面引發思考，進而帶入問題討論。學生們也在教師建立的氛圍上面互相給予意見以及自己的省思。讓這堂課每個人都享有發言的權力和義務。在小組分組試教時，學生不僅是這堂課的學生，更同時也在這堂課要試著去扮演”未來的老師”。讓學生有著不同的角度去思考”學習”這件事。學生們都覺得很有趣。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)	
<p>Q:你們兩組都選用了環境保護一題當做你們教案最大的探討，對你們來說是不是有遇到困難或是要做的功課是不是比較困難?</p>	

Sa:因為我高中就是文組的，所以對自然科學的東西比較不太擅長，但是我們教案不是要他們去了解一些很難的數字或是科學理論，只是要以同理心來導入。

Sb:不會，再上個學期老師以京有放很多相關的記錄片或是文獻讓我們熟之。另外系上也有很多專題演講讓我們更深入。所以比較不是問題。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

教案實習報

製作報紙偶

襪子偶的樣本

上課時間	2012年11月05 日
課程主題	戲劇教育方案實習(堂內試教)
地點	榮譽教學中心D102排練教室
(一)課程進度(摘要式)	
<p>老師先和同學討論上上個禮拜的教育戲劇工作坊。並且提問學生分享Neelands和自己所要探討的環保議題有甚麼關聯。</p> <p>佳禧:覺得”普遍性”引發同情心,希望可以檢視自己的教案「環保」能更深的體驗。</p> <p>郁珊:自己感觸很深,沒想到一個簡單的傳統故事可以找到和自己的連結。讓我們更加進入故事裡面,像老師那天進入故事裡面當成祝英台。讓我思考怎樣讓我們的教案也能讓孩子引發相同的心情。</p> <p>進入試教活動(崇明國小偶戲組)</p> <p>五位老師先自行自我介紹(相見歡)。</p> <p>郁珊:老師詢問你們,請問你們有知道甚麼偶的種類?</p> <p>答:布袋戲偶、皮影戲偶、報紙…</p> <p>(利用提問讓學生可以先行在腦袋中想想,自己在生活中有見過什麼樣的偶。讓學生可以先建立對偶的概念)。</p> <p>接著教師紛紛帶著自己熟悉操作的偶對學生做示範,讓學生有興趣,把重點帶到報紙偶的操作。(子鴻老師示範布袋戲偶的操作;佳禧老師示範襪子偶的操作)</p> <p>與學生訂定課室規則</p> <p>(課室規則:不論怎樣,只要聽到鈴聲叮的一聲就要看老師。)</p> <p>分組時間(分成四組)</p> <p>教師以小班教學的概念分批進入小組裡面,讓學生們想有教師資源是豐富的</p> <p>進入偶戲製作(恐龍)</p> <p>總教師(智偉)以及小組教師(郁珊、宛錚、佳禧、子鴻)協力幫助學生完成製作恐龍偶。</p> <p>製做完成,總教師提醒學生下星期要將偶帶來。</p> <p>回饋時間</p> <p>●老師的擔心:</p> <p>時間會不夠是否要請偶的某些部分事先請學生先行製作完成再帶來。</p> <p>●試教學生的反應:</p> <p>也有可能試今天是試教所以人數上分擔的部分多,導致時間不夠。</p> <p>●同儕的回饋:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有點像美勞課 2. 工具材料準備不夠豐富 3. 做好偶之後卻沒有有所做為,感覺很可惜 4. 可能要想學生會對工具產生的濫用。EX:用偶丟人、剪刀傷人… <p>老師的總結:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讓他們知道我們今天做的這些種種準備,是要讓她們有所預期的。 2. 自我介紹可能要準備名牌,怕學生會對此產生困惑。 3. 課室響鈴的部分,是一個很好的控制器但是這樣的方是不是很有趣。所以可能再回去想,什 	

麼方式的課室規則是有趣且有效的。

4. 先把條狀報紙準備好，讓這堂課的戲劇成分可能性更高。

試教活動(復興國中熊熊組)

四位老師自我介紹(相見歡)

暖身活動(分組)

空間中遊走，說一個數字，就要有那個數量的學生搭出一座房子。聽到”請放鬆”再繼續遊走。

為成一個圓圈

(鄧允老師講故事、其他三位老師幫忙現場配樂。)

故事說完後起立，接棒給翊修老師

課試規則

(等下看到老師手舉高大家就要跟著舉高)

影導想像

先請大家眼睛閉上，接著就會出現維京人

四位教師TIR變成維京人

集體創作(一首關於維京人的歌)

發下樂器請小組討論出一首關於維京人歌，記住維京人的精神樂觀正向。所以不要將不雅的詞放進歌曲裡面。

小組呈現

示範靜像畫面，請學生呈現靜像畫面(有關早上起來的動作)。

發下巧拼(三塊)讓學生自行發揮拼出船的樣子，請學生站在自己所拼造的船(巧拼)上面做出靜像畫面。

船長(思漢)詢問其它船員捕魚的心情、魚貨量怎樣…

森林大火，發下圖片請大家想想森林為什麼會著火。然後等等做出靜像畫面。

去角色(請大家先跳脫維京人的角色)

再和大家討論今天課堂內的內容。

回饋時間

●同儕回饋:

1. 教師用語可能要再精簡，讓故事可以更順利被述說。
2. 不知道教師的焦點在哪裡。
3. 活動各別拆開來很有趣。但是，連起來不太連貫。
4. 課室規則可能不太清楚。
5. 教師的教師魅力讓她們可能會比較有控制課堂上的優勢。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

老師多是提問式的方式讓學生的方式讓學生在課堂上面引發思考，進而帶入問題討論。學生們也在教師建立的氛圍上面互相給予意見以及自己的省思。讓這堂課每個人都享有發言的權力和義務。在小組分組試教時，學生不僅是這堂課的學生，更同時也在這堂課要試著去扮演”未來的老師”。讓學生有著不同的角度去思考”學習”這件事。學生們都覺得很有趣。

(三)課程進行待改進部分

1. 鄧允說的故事試一個重點，所以建議要不要請學生先行閉上眼睛再來利用聽覺來聽音效、聽故事。
2. 請主教者話術再清楚點，旁教者可能不要用聲音去主導。會失去教師的焦點。

3. 記住引導語要在設定內，這樣才不會讓學生不知現在是出戲還是入戲。
4. 把控制器的規則再建立流暢。
5. 故事的內容設定要確定，並且要提供清楚的訊息。讓學生在角色認同上面可以在明確一點。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

問題:這樣的事教活動對你們在撰寫活動設計時有很大的落差嗎?

a答:這樣的堂內試教可以將我們在撰寫時所沒考慮到的課室變因具體的呈現出來，也提供我們日後在撰寫時也會將此因素考量進去。

b答:我們在撰寫時大多是將活動以文字的方式敘述，在帶領後才覺得話術的引導是如此重要(如活動銜接)。最重要的是讓參與的學童處在同一個情境裡。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

教師自我介紹

活動規則講解

他組同學參與活動內容

上課時間	101年12月17日
課程主題	戲劇教育方案實習(堂內試教、演出)
地點	榮譽教學中心D102排練教室

(一)課程進度(摘要式)

- 學生在此堂課內要進行下午實習演出內容(恐龍與垃圾)的預演，再這之前韻文老師已經利用課後時間與學生進行多次討論與彩排。
- 利用先前教案設計所做的報紙偶與所學的說故事劇場做媒合演出。
- 邀請說故事劇場專家台南大學戲劇創作與應用學系助理教授張麗玉以及系主任王婉容所帶領的社區劇場的學生協同觀摩與建議。
- 詳細內容請參考附件影音資料。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

學生在之前韻文老師的指導下，演出相當順利。報紙偶的操作需要配合操偶師和偶之間的呼吸、韻律進而達成將生命情感放進偶裡面。而說故事劇場則是利用學生的聲音肢體將場上利用”符號”的詮釋，使借空的舞台成為觀眾的想像發揮的詮釋。學生利用兩種不同的媒材進行媒合的演出。演出完畢後，老師以及學生都紛紛對其讚賞。並也提供不同意見讓表演的學生有不同的面向去選擇。

(三)課程進行待改進部分

作為課程方案實習，利用演出的方式讓學生對教案議題產生濃厚興趣，這樣的方式是對學生做直接也是最引人入勝的方式。但是，在做戲劇課程實習時，演出完後的追蹤課程以及提問方法必須更切合主題。否則會讓這樣精彩的演出呈現事倍功半。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

Q: 針對這次利用偶和說故事劇場的媒合，在排練或執行上有遭遇到什麼樣的困難？

SA: 因為這樣的方式是第一次，所以剛開頭的時候都在分配角色。這樣很耗時間。因為我們小組人數有限，所以大家必須配合得很好。

SB: 說故事劇場比較不用先撰寫文本的形式，而是透過我們排練記錄下來的台詞再做文本開發，但這次要逆向思考，所以在過程中會感到比較困難。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

自我介紹

分組活動

戲偶製作

上課時間	101年11月07日
課程主題	民眾劇場實作探討(二) 主題：光影戲觀摩與演出排練 講師：柯世宏
地點	榮譽教學中心B214研討室
(一)課程進度(摘要式)	
<p>小柯老師本學期有指導互動式劇場《彩虹橋》中射日英雄光影戲片段，上課時間正好遇上射日英雄光影戲彩排，因此帶著同學前往觀摩另一種光影戲呈現的形式，同時於現場解說不同光影戲的操作、舞台與擺置，拓展學生對於光影戲的認識與了解。</p> <p>負責操作光影戲的同學呈現練習成果，小柯老師再給予操作指導與建議，並構思可再加入演出中的其它可能，例如在場景連接時插入塗滿不同顏色的賽璐璐片可以增添整體視覺效果的層次，或是改善機關的製作讓演練可以更加順手，以一邊講解一邊動手示範的方式具體說明光影戲排練時需注意的細節。</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
擁有豐富經驗的小柯老師對於光影戲有很敏銳的直覺，每個巧思都讓同學驚艷不已！	
(三)課程進行待改進部分	
教室的窗簾遲未修補，無法遮蔽光線進入，對於需要黑暗環境的光影戲來說有點美中不足。	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)	
<p>Q. 經由小柯老師的教導後，對光影戲從製作到演出有什麼認識？</p> <p>A1：一直以為操偶師是在幕後，但這次的演出操偶師也出現在舞台上，呈現形式很新鮮！</p> <p>A2：於此次光影戲課程又開拓我對光影戲的認知與想像，或許是主題內容的關係，這次的光影製作特別強調機關的設計，真的只能透過動手做才能發現問題、尋找解決之道與獲得學習。</p>	
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)	
	
觀摩《彩虹橋》光影戲彩排	小柯老師講解機關該如何做調整
	
小柯老師示範光影戲操作技巧	同學排練光影戲

上課時間	101年11月21日
課程主題	民眾劇場實作探討(二) 專題演講：民眾劇場：差事劇團的兩只翅膀 講師：鍾喬
地點	榮譽教學中心A202普通教室

(一)課程進度(摘要式)

鍾喬老師由自身的背景談起與民眾劇場的相遇及其實踐，時間回到仍在戒嚴時期的1980年代，當時對於從事文藝、文學、劇場創作禁的忌便是不要去反映現實，創作與社會不能有很大的連結，因此，在台灣的文藝創作變成是很個人的事情。所幸高中時有機會可至台中一中旁的美國新聞處借書，接觸到當時流行的存在主義、現代主義的思想以及台灣作家陳映真，上了大學就讀英文系，進而認識了托爾斯泰等充滿人道主義、反映現實的文學以及中國30年代文學家魯迅、巴金，他們的作品都與當時的社會環境有很大的關聯，這些與70、80年代台灣鄉土文學論戰，對鍾喬老師引介民眾戲劇有很大的影響。後來在《人間雜誌》工作過一段時間，於1989年經友人的介紹下到韓國參加一個種子培訓「訓練者的訓練工作坊」，認識了一種透過戲劇的方式接近民眾、強烈反應社會現實的「戲劇」，陸續參與由亞洲民眾戲劇團隊串演的《亞洲的吶喊》系列演出，同時了解到韓國自己社會內部發展的民眾戲劇內涵，這和韓國運用傳統、社會長久累積的價值而能於現在將文化創意轉成產業有一定的關聯。當時韓國的民眾戲劇有三個重點，即民眾的、民族的和民主的。鍾喬老師就將在工作坊學到的菲律賓BITAW方法和Baol的被壓迫者劇場帶回台灣，成立「差事劇團」。走進社區有很多的狀況，若這個社區有很多現實待解決，戲劇沒有符合他們的需求。可惜在台灣社區營被政治綁助、過度依賴政府補助，民眾劇場的意涵是以文化為主體和社會、政治連結，戲劇是要尋找時間、空間和工作對象的。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動...等)

兼具詩人身份的鍾喬老師演講非常的詩意，讓學生感受另一種言語表達的方式。

(三)課程進行待改進部分

原訂教室由於投影設備損壞，臨時將上課地點改到一般的普通教室，所以有一些遲到的狀況。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

Q. 對於鍾喬老師的民眾劇場理念有什麼看法？

A1: 就劇場創作而言，將強烈的社會意圖包裝在戲劇裡頭作為一種容易被理解、被接受的做法，其效果究竟為何？在整體的脈絡中，單純的戲劇演出擔負的是否僅是「推廣教育」的作用？

A2: 民眾劇場應該要回歸觀眾本身，但老師給我們看的亞洲的吶喊的影片中的表演和主流劇場沒有不一樣，覺得很困惑。

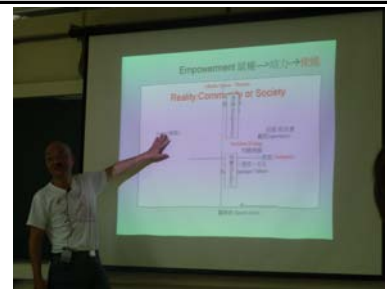
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

鍾老師談及自己與民眾劇場的相遇

鍾喬老師闡述自身理念

鍾喬老師整合多年的實踐經驗

上課時間	101年11月28日
課程主題	民眾劇場實作探討(二) 專題實作：一人一故事劇場工作坊 講師：高仔貞
地點	榮譽教學中心D203多功能實驗劇場
(一)課程進度(摘要式)	
<p>一、找尋和自己有關係的人，用肢體產生連結</p> <p>二、站在線上，用距離表示與 Playback 的關係</p> <p>三、圍成圓圈後，對面的人為自己的學習夥伴，相互分享 Playback 經驗</p> <p>四、姓名動作：說明自己的名字意義或故事後做出動作，大家跟著模仿</p> <p>五、數字 123 替換遊戲，2 人/組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初階：用其他聲音和動作取代 123 2. 進階：隨著不同情境的指示做出兩人約定的動作 <p>六、景點靜像，4 人/組，每次在 5 秒內組合成指定地點的人事物，共 5 次</p> <p>七、砍樹遊戲，全體圍成圓圈，口令為呼~哈，漏拍的人先不玩，隔壁的同學要接續他的位置</p> <p>八、形式 1：流動塑像，4 人/組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組依照指定的情緒做出各自的動作，再入加一句話組合成一個畫面 2. 呈現時，至少要和畫面的其中一人有肢體的連接，並注意動作的高低層次、集中性、立體感、面向等細節。一句話是有機的，述說時要避免像機器人般地重覆，選擇適當的時機插入，聲音也是有層次變化的 3. 呈現 teller 的內心感受，不需分析或給建議，去想想 teller 背後的心情可能會說出什麼話 <p>九、形式 2：調色盤，4 人/組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每人先做一個動作後定格，全部的人定格後再一起做一遍 2. 抓住核心去呈現比較有故事性的感受，有不同的感受階段和起承轉合 3. 這個形式是近幾年才有的，教小朋友也很容易，有分段的概念 <p>十、綜合座談</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 美國導演 Jonathan Fox 將古代的儀式和心理劇結合，加上受壓迫者教育學等理念創發 Playback Theatre，和團員慢慢發展出呈現的形式，他認為每人都有說故事的權利，希望這個世界是和平的 2. 最近幾年，Playback 應用在社會的變革上，一開始做的是個人的故事，但個人的故事是脫離不了社會的，怎麼從個人故事看見社會議題，演員除了同理心也要對社會有更多的關懷，這個故事就不只是 teller 的故事，從個人到社會性的故事，有很多要學習，比如它的社會性、藝術性。 	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>在仔貞老師循序漸進的帶領下，學生一步一步地學會一人一故事劇場中的幾個表現形式，以肢體展現為主的課程，學生顯得格外投入，下課後仍繼續與老師分享學習收穫與上課心得。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
<p>老師自備的筆記型電腦若能於事先測試完畢確認使用無誤，上課時就不會因為要處理技術問題而延誤時間，更能增添此場工作坊的流暢度。</p>	

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

Q. 經由工作坊的學習，對一人一故事劇場有什麼樣的認識？

A1：雖然這次只學了三種 Playback Theatre 的形式，但收穫卻非常豐富，我學到的不只是新的形式還有更多關於 Playback Theatre 背後的涵義，我覺得以前在課堂上的學習過於重視完成形式的技巧卻忽略了很多表演的細節，例如流動塑像，它並不是機械式的重覆動作和聲音，而是去感受 teller 的感受，所以感受是有變化、有層次的，甚至可再去思考感受背後的原因，這部份老師一直提醒我們要注意和夥伴的連結及畫面的立體感，因為我們要呈現的是感受的多面向，同時也要兼顧其美感，這點和以前的經驗相當不同。

A2：我學到很重要的是「服務」這件事，因為一人一故事劇場具有療癒的功能，所以在操作上要格外的小心。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

仔貞老師介紹一人一故事劇場相關書籍

以肢體接觸表示彼此關係作為工作坊開始

各組先練習靜像畫面的運用

流動塑像形式練習

仔貞老師親自做示範

調色盤形式練習

捌、計畫網站說明

(一) 計畫網址：

<https://ecourse.nutn.edu.tw/Default.aspx>

(二) 網站設計說明或特殊內容分享

(請具體說明運用此網站之考量，並擇取師生於站內可公開性質之互動案例分享，若無可不予填寫。)

教師公告：發佈課程相關訊息，亦同時寄發至學生設定的 email 使訊息不漏接。

課程大綱：明確告知學生整學期的課程規畫、參考書目及評量方式等相關資訊。

教材上傳：上課講義與資料電子化，方便學生課前閱讀並節省紙張。

作業管理：方便教師批改與成績管理，學生亦可於此觀看個人成績與教師回饋。

討論區：依各週上課主題開設討論串，師生可彼此分享課後心得或作延伸討論。