

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：人間萬象—教育劇場實作課程】

計畫類型 (請勾選)	☐ A類：「應用能力系列課程」 ☒ B類：「實務應用實作課程」		
執行單位	輔仁大學英文系		
計畫名稱	人間萬象—教育劇場實作課程		
開課別	☒ 大學部 ☐ 研究所		
主持人姓名	劉雪珍	服務單位	輔仁大學英文系
主持人 電郵地址	cecilia@mail.fju.edu.tw	主持人電話	
聯絡人姓名	李玉璽	服務單位	輔仁大學英文系
聯絡人電話			
聯絡人 電郵地址	026008@mail.fju.edu.tw	傳真號碼	
服務單位 地址	新北市 24205 新莊區中正路 510 號 輔仁大學英文系		
計畫網址	http://www.elearn.fju.edu.tw		

中華民國 101 年 12 月 14 日

目錄

壹、開設課程一覽表-----	3
貳、修課人數統計表-----	4
參、實習單位資料表-----	4
肆、課程進度表-----	5
伍、教學方法-----	14
陸、計畫自評表-----	19
柒、教學日誌-----	23
捌、計畫網站說明-----	31
玖、附錄-----	32

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
100學年度第1學期已執行課程 (Fall, 2011)							
舞台藝術實作	3	20	Llyn Scott 副教授	女	真理大學副教授	女	45
					外聘當代傳奇劇場的藝術總監：吳興國	男	6
					外聘陳思宏：演員，記者，作家。 為台灣宏觀電視柏林特派員，表演藝術雜誌德國特約撰述。	男	3
現代戲劇： 歐洲名著劇本選讀（碩士班）	3	8	劉雪珍 副教授	女		女	54
100學年度第2學期執行的課程 (Spring, 2012)							
年度大戲： 《車站》	3	43	劉雪珍 副教授	女	輔仁大學英文系副教授	女	24
					外聘台南人劇團的演員：林子恆	男	9
					外聘三缺一劇團的編導和演員：魏雋展	男	3
					外聘三缺一劇團的演員：洪譜棋	女	3
					外聘文化研究員/文字影像工作者/劇場工作者：趙士庶	男	15
101學年度第1學期執行的課程 (Fall, 2012)							
舞台藝術： 表演技巧	3	30	張嘉怡 助理教授	男	南華大學 助理教授	男	41
					外聘當代傳奇劇場製作人：林秀偉	女	4
					外聘當代傳奇劇場：劉琢瑜	男	2
					外聘台南人劇團導演：黃丞渝	女	2
					外聘台南人劇團導演：廖若涵	女	2
					台南人劇團藝術總監：蔡柏璋	男	3
總計：授課時數共 162 時。							
教師性別	男 5 位，女3 位						
講師總數	學校師資1名，業界師資 13名，共14位						
授課時數	學校師資78 時，業界師資138 時，共216 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	舞台藝術實作
修課人數	學生共20名，男 6 名，女 14 名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共14名。跨域(非開課單位)修習者共○名。
課程名稱	現代戲劇：歐洲名著劇本選讀（碩士班）
修課人數	學生共8名，男 1 名，女 7 名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共6名。跨域(非開課單位)修習者共○名。
課程名稱	年度大戲：高行健《車站》
修課人數	學生共42名，男 7 名，女 35 名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共 11名。跨域(非開課單位)修習者共1名。
課程名稱	舞台藝術：表演技巧
修課人數	學生共30名，男7名，女23名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共1名，跨域(非開課單位)修習者共○名。
總計	
共開設課程 4 門，學生總數 100名，男21名，女79名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共32名，跨域(非開課單位)修習者共1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		
魏雋展	三缺一劇團	台北市和平東路二段 96 巷 20 弄 5 號 B1	5	10	6	肢體開發 1.暖身（從頭至腳活動每一個關節） 2.運用身體各部位打招呼 3.練習控制身體的動作（快、慢、行進、停止） 4.嘗試用身體各部位做移動

魏雋展	三缺一劇團	台北市和平東路二段 96 巷 20 弄 5 號 B1	3	5	6	聲音表情練習 1.暖身活動：我喜歡...（表達練習） 2.發音練習及聲音的控制：依照情境的不同練習聲音大聲、小聲、高音、低音、快、慢...等 3.聲音與表情的練習：製造不同的情境讓小朋友模擬喜、怒、哀、樂等情緒 4.以聲音的變化搭配肢體動作，練習另類的雙簧效果。
陳曉涵	百鍊劇場	新莊中正路 510 號	2	4	4	[1]劇場燈光實務與安全 [2]劇場燈光設計原理
實習單位總計：共 2 個。 實習時數總計：共 16 時。			實習生總計：男 10 位，女 19 位，共 29 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。

【舞台藝術實作】100 學年度 第 1 學期 100 年九月至 101 年一月

課程名稱	舞台藝術實作	任課教師	Llyn Scott 副教授	
學分	3	課程開設日期	100 年九月至 101 年一月	
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第 1 週 (09/20)	Llyn Scott 真理大學副教授	課程開始的景色觀察活動藉由體驗面膜及品嚐巧克力做為練習。伴隨著記錄海浪的音效來指導學生想像走在海邊的情景。接著的聲音觀察則以機器及聲音兩種方法來編一段故事。利用望遠鏡(用報紙做)強調視覺觀察的專注力活動。討論觀察小孩的日誌內容。		

課程名稱	舞台藝術實作	任課教師	Llyn Scott 副教授	
學分	3	課程開設日期	100 年九月至 101 年一月	
週次/ 日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第 2 週 (09/27)	同上	<p>課堂開始的暖身活動利用舞步結合協調與記憶能力。接著是自發性反應能力。首先取材披頭四專輯中的歌曲作為反差的歌舞主題，接著是進出舞台出入口表演想像的氣候情況；利用椅子做出盡可能多變的動作以訓練聯想與演技。介紹舞台區域位置，演員身體姿勢和簡單默劇/觸摸技巧。練習「被關在電梯裡」的感受、動作。</p> <p>作業：須有障礙物的默劇表演；景色觀察日誌二。</p>		
第 3 週 (10/04)	同上	<p>課堂先以暖身活動開始。表演上星期作業--默劇表演和 A&B 活動。介紹舞台術語以及了解理圖劇場的側幕與後台運作。</p>		
第 4 週 (10/11)	同上	<p>校外教學:觀賞國家戲劇廳的演出《我是油彩的化身》。</p>		
第 5 週 (10/18)	Igon Wu	<p>客座演講: 歌舞劇的要素</p>		
第 6 週 (10/25)	Llyn Scott 真理大學副 教授	<p>課堂先以暖身活動開始。介紹即興創作技巧。練習如何在不知情的舞台設計及環境上利用非語言的方式應對。一組布置舞台，另一組必須利用舞台上的所有擺設演出。</p> <p>作業日誌: 利用日常生活情景設計一齣十分鐘原創劇的架構,並在下次課堂上帶一篇短篇故事來評量舞台上聲音及用語。</p>		
第 7 週 (11/01)	同上	<p>舞台化妝專題—學生帶棕色眉筆，個人化妝品及護膚品。示範基礎化妝技巧：包含陰影及 T 字部位打亮，混色、塑形。學生帶著畫好的妝上台念短篇故事。</p>		
第 8 週 (11/08)	同上	<p>複習舞台及演技術語, 即興創作及未知舞台設置及反應練習。作業：寫第一頁十分鐘原創劇的對話。</p>		
第 9 週 (11/15)	同上	<p>假想自己是某一種機器，如洗衣機、腳踏車、飛機等。試著以身體去模仿它的動作，並找出一種規律的動作，以固定的節奏重複這個動作。跟著音樂的感覺，再探索不同機器的韻律。</p>		

第 10 週 (11/22)	吳興國：當代 傳奇劇場	吳興國分享《龍鳳閣》這齣生、旦、淨美聲三重唱之經典作品，以及劇中女主角李艷妃的彩妝過程。	
第 11 週 (11/29)	吳興國：當代 傳奇劇場	同學至中正紀念堂演藝廳觀賞由當代傳奇劇場推出《安天會》、《龍鳳閣》及《兄妹串戲》精采劇目。	
第 12 週 (12/06)	同上	請同學想想一台機器的功能和用途有哪些？每一組的同學由一人先發難，做出如同機器一般的動作與聲音，再讓同組其他同學配合作出不同並協調的動作與聲音。同學一一加入這台機器，最後組成一台完整而且正在運作的機器。	
第 13 週 (12/13)	同上	個人肢體模仿：以自己個人的身體做出花、樹、桌、椅、船、飛機……等造型。	
第 14 週 (12/20)	同上	多人肢體模仿：兩人一組做出花、樹、桌、椅、船、飛機……等造型。增為四個人一組再增為六到八人一組做出不同的造型。	
第 15 週 (12/27)	同上	壁畫：針對戲劇情境或故事，由參與者以身體和部分的裝飾構成一幅靜止的畫面。就好像畫畫一樣，畫面中有不同的組合元素，可以是公園的一個景色<也可以模仿一幅名畫。簡單地說就是一組人用身體為主要原料，組合成一幅大的畫，稱為壁畫。	
第 16 週 (01/03)	同上	靜像：一群參與者以靜態的方式，共同表演出一個故事或情境的某個靜止狀態，在這個靜止狀態中很清楚地表現出情境的衝突或人物的關係，或問題的癥結點，或是歷史性的一刻等關鍵性的情境，以此表現特殊的情緒或感覺。	
第 17 週 (01/10)	同上	學生兩人一組 5-7 分鐘演出及發表這一學期之觀戲/演戲心得	
第 18 週 (01/17)	同上	期末考試	

【現代戲劇】100 學年度 第 1 學期 100 年九月至 101 年一月[碩士班課程]

課程名稱	現代戲劇：歐洲名著劇本選讀 (碩士班)	任課教師	劉雪珍副教授
學分	3	課程開設日期	100 年九月至 101 年一月
週次	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週	劉雪珍 輔仁大學英文系副教授	課程介紹：自現代劇場的流變談起，以形成議題的過程來深入探討問題的核心關鍵和解決的方法。透過現代劇場文本閱讀的方式，讓觀賞者能夠分析戲劇表演的過程，讓參與者除擔任欣賞者之外，同時也擔任批判者，甚至進入戲劇情之中，以自己的觀念進入劇中的角色和演出中人物對話，進入戲劇情境，了解情節、角色的發展。運用這種多面向的方式進行議題的探討。	
第 2 週	同上	易卜生的劇作影響至今，開啟寫實戲劇的新紀元，故被尊為『現代戲劇之父』；而其晚年的著作，也對非寫實的戲劇產生影響，例如象徵主義作家便藉其理念進一步發揮、創作。如《野鴨》更指出了人往往活在假相之中，真相一旦顯露出來，就會產生悲劇。	
第 3 週	同上	奧古斯特·斯特林堡：瑞典作家、劇作家和畫家。也被尊為現代戲劇之父。他的作品流向兩大文學傾向——自然主義和表現主義。是一位多產的創作家。在他的作品裡可以直觀的看到他的生活經歷和感覺。 閱讀戲劇《茉莉小姐》和《夢幻劇》	
第 4 週	同上	閱讀斯特林堡《魔鬼奏鳴曲》體現他的表現主義和超現實主義。	
第 5 週	同上	契訶夫：引領讀者進入俄國文學戲劇的堂奧。劇作家契訶夫對於人物的刻畫，著重描寫其內心世界的特徵。閱讀《萬尼亞舅舅》和《櫻桃園》，了解與分析契訶夫如何建構人物台詞、舉止以及他們周遭的生活環境。	

第 6 週	同上	蕭伯納：閱讀《巴巴拉少校》；其作品突出婦女在社會中的作用、自我奮鬥的精神以及對習俗的反叛。主張藝術應當反映迫切的社會問題，反對「為藝術而藝術」。其思想深受德國哲學家叔本華及尼采的影響，曾讀過馬克思的著作，主張用漸進的方法改變資本主義制度，反對暴力革命。
第 7 週	同上	布莱希特：布莱希特所倡議的是「史詩劇場」（一稱敘事劇場），他認為傳統劇場已經完全失去作用，因為舊有劇場所呈現的事件都是固定不變的，觀眾只能在催眠而不思考的情況下觀劇。布莱希特覺得，劇場不應該寫實地處理題材，而應當將之奇異化，片段之間沒有緊密的連續，從而造成疏離的效果。觀眾應視劇本為對生活的批評，觀賞之餘還須加以評斷，最後達到改造社會的目的。因此史詩劇場是一種教育劇場。
第 8 週	同上	皮藍德婁：閱讀其最著名的作品《六個尋找劇作家的角色》。皮藍德婁寫筆下的角色反抗創作他們的劇作家，亦攻擊劇場和傳統戲劇結構，直至戲劇變成間隔出現的喜劇和悲劇的片段。這無疑是挑戰著傳統的戲劇模式，此劇亦影響著日後多位荒誕劇作家像貝克特(Beckett)、尤涅斯科(Ionesco)及品特(Pinter)等。
第 9 週	同上	貝克特：閱讀《等待戈多》—荒謬劇的奠基之作。全劇的主題就是兩個百無聊賴的人在等待「戈多」，而戈多卻始終沒有出現。劇情上沒有任何發展，結尾是開端的重複，沒有衝突，只有一些亂無頭緒的對話。舞台的背景也顯得簡陋、壓抑，令人窒息。
第 10 週	同上	尤涅斯科：閱讀《禿頭女高音》；在當時一九四九年以現實主義與荒謬主義為表現手法，其實是在諷刺二戰後的人們面對當下社會的惶恐感。
第 11 週	同上	尤涅斯科：閱讀《犀牛》。尤涅斯科以這齣劇作反諷時局，在作者的眼中，「反潮流」跟「同流合污」的人一樣都是荒謬的。荒謬劇場源自於五〇年代的法國，包括尤涅斯科在內的法國外來者，以誇張空洞的台詞，來凸顯人的空虛，而這又是從「存在主義」(Existentialism)延伸來的。

第 12 週	同上	海諾·穆勒(Heiner Muller)：閱讀《哈姆雷特機器》。為後現代主義戲劇的範本之一，在哈姆雷特機中，海諾·穆勒完成使用獨家發展的「集成片段」(synthetic fragment)編劇手法。全劇有幾個「角色」的獨白集合而成；獨白又由敘述、評論、或隻字片語所組成。沒有對白、沒有傳統的戲劇角色或情節結構，甚至連一個荒謬的劇式的「中心意念」都沒有。隻字片語、論述、獨白和演出之間不必構成任何關聯，整個作品的推展是非線性的(因果關係式的邏輯思考)。作者毫不掩飾他自己的「藝術」，甚至刻意將相對峙的意念的接縫加以突出，自由自在的出入於自我角色與角色(面具)、戲劇與舞台、傳統與當代、以及藝術和現實之間，再加上他也改編古典名劇或撰寫社會寫實主義類的社會問題劇，所以這個劇作中的「自傳」成分也是個主因。
第 13 週	同上	品特：閱讀《生日舞會》，並作廣泛而且深入的研究。劇中的情節往往把一些無傷大雅的情況，逐漸變壞成荒誕的局面，劇中人物的行為有時令觀眾、甚至劇中其他角色費解。
第 14 週	同上	品特：閱讀《看門人》(The Caretaker) 和《回鄉》(The Homecoming) 等早期作品，這些劇被稱為「威脅喜劇」，歸入荒誕派戲劇，品特早期深受荒誕派戲劇代表人物塞繆爾·貝克特的影響。
第 15 週	同上	閱讀彼得·謝佛著名的作品《戀馬狂》。本劇的文字和戲劇效果都有許多值得研究的地方：深入探討有關「生命」的主題和從「唯物主義的反動」來說明現代人在龐大社會機器下的逆襲：「情感與理智」在討論現代人情與理的不協調；繼而探究「人的疏離與孤獨」。
第 16 週	同上	閱讀謝佛的《阿瑪迪斯》：討論戲劇當中縱橫交錯的「二元文化對立與調合」，不單超越了傳統純粹「二元對立」的想法，更為讀／觀／詮釋者提供並開拓了對人性、文化等不同的討論角度，以觸及更廣大深邃的詮釋空間。
第 17 週	同上	現代戲劇與歐洲名著劇本回顧
第 18 週	同上	學生學期報告

年度大戲：《車站》 100 學年度第 2 學期執行課程 101 年 2 月至 101 年 6 月

課程名稱	年度大戲：《車站》		任課教師	副教授
學分	3		課程開設日期	101 年 2 月至 101 年 6 月
週次/ 日期	講師姓名、單 位及職稱	課程內容		備註
第 1 週 (02/14)	劉雪珍 輔仁大學英 文系副教授	Introduction to the course: Elements of drama/ theater Job assignment Play rehearsal 劇場排演練習		
第 2 週 (02/21)	同上	作者介紹：高行健及其作品 Gao, Xingjian and his work Play rehearsal 劇場排演練習		
第 3 週 (02/28)	同上	No class (Peace Memorial Day)		
第 4 週 (03/06)	同上	介紹荒謬劇場 Introduction to The Theatre of the Absurd Selected reading from Esslin's <i>The Theatre of the Absurd</i> Play rehearsal 劇場排演練習		
第 5 週 (03/13)	同上	介紹荒謬劇場 Theatre of the Absurd: 《車站》賞析 Language, motivation, setting; use of symbols Scene Studios (10 min. skit) Play rehearsal 劇場排演練習		
第 6 週 (03/20)	同上	介紹荒謬劇場 Theatre of the Absurd: 《車站》賞析 Dialogue, visual effects, and cultural context Scene Studios (10 min. skit) Play rehearsal 劇場排演練習		
第 7 週 (03/27)	同上	Scene Studios (10 min. skit) Play rehearsal 劇場排演練習		
第 8 週 (04/03)	同上	【春假—但是我們仍須排演】 Play rehearsal 劇場排演練習		
第 9 週 (04/10)	同上	Tech rehearsal 技術彩排		
第 10 週 (04/17)	同上	Dress rehearsal 正式彩排		
第 11 週 (04/24)	同上	這一週正式演出年度大戲：高行健《車站》 04/26 ~ 04/28 三場演出		
第 12 週 (05/01)	同上	Reflections on production 演後心得分享與討論		

第 13 週 (05/08)	洪譜棋(三缺一劇團演員)	介紹台灣當代小劇場現況	
第 14 週 (05/15)	林子恆 (台南人劇團演員) 趙士庶(文化研究員/文字影像工作者;劇場工作者)	A. 台灣劇場現況 B. 導演技巧/劇本分析要點 C. 表演訓練： 1. 史坦尼系統(強調日常生活的反應細節，要如實觀察專注在生活中找到可以扮演角色的素材) 2. 傳到美國變成「方法演技」(承襲史氏，情緒記憶)。 3. 史氏觀察生活並且呈現，方法演技過於沈溺 D. 史坦尼系統練習第一組 (Stanislavsky's System Group I) E. 劇場排演練習	
第 15 週 (05/22)	林子恆 趙士庶	A. 演員功課 B. 演員暖身複習：身體相處運動/ 雙人暖身/ 動物園 C. 史坦尼系統練習第二組 (Stanislavsky's System Group II) D. 表演觀察訓練 E. 表演目標訓練 F. 導演基調設定 G. 場面調度	
第 16 週 (05/29)	趙士庶	A. 暖身複習：身體/ 聲音/ 動物園 B. 導演排演討論(五組同學呈現 Interviews with Loneliness) C. 導演排演討論(五組同學呈現 The Weed Dreams) D. 舞台美學基調：Less or More? E. 舞台走位安排：從哪裡來? 往哪裡去? 第四面牆 F. 舞蹈身體開發 G. 即興表演訓練	
第 17 週 (06/05)	林子恆 趙士庶	A. 劇場排演暖身 B. 排演呈現「Interviews with Loneliness」 C. 排演呈現「The Weed Dreams」 D. 導演排演討論 E. 表演排演討論	

第 18 週 (06/12)	趙士庶	A. 排演遊戲復習 B. [Interviews with Loneliness] 期末呈現 C. [The Weed Dreams] 期末呈現: 學生 3-5 人一組 10 分鐘演出 D. 期末表/導演講評 繳交報告: 這一學期之觀戲/演戲心得	
-------------------	-----	---	--

【舞台藝術:表演技巧】101 學年度第 1 學期執行課程 101 年 9 月至 102 年 1 月

課程名稱	舞台藝術:表演技巧		任課教師	南華大學張嘉怡助理教授
學分	3		課程開設日期	101 年 9 月至 102 年 1 月
週次 /日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第 1 週 (09/21)	張嘉怡助理教授、南華大學	(1) stage/space (2) actor/body (3) stage props (4) lighting (5) costumes		
第 2 週 (09/28)	同上	Voice: loudness, and pitch		
第 3 週 (10/5)	同上	inflection, resonance, and articulation		
第 4 週 (10/12)	同上	tempo, and rhythm		
第 5 週 (10/19)	同上	Facial Expression: sign systems, eyes, and masks		
第 6 週 (10/26)	同上	eyes and shift emotions: physical and psychological nature		
第 7 週 (11/02)	黃丞渝、廖若涵: 台南人劇團導演	介紹兩部最新力作:《穿妳穿過的衣服》和《行車記錄》; 分享其精準獨特的導戲手法以及縝密細膩的文本詮釋		
第 8 週 (11/09)	林秀偉、劉琢瑜老師、錢宇珊、李彥龍等人: 當代傳奇劇場	秀偉老師介紹當代傳奇劇場的作品, 還有旅居德國 16 年, 學習西洋聲樂與國劇的一代花臉劉琢瑜老師現場示範包青天精采的唱腔, 以及京劇新秀錢宇珊、李彥龍來分享他們的創新京劇 B.Box 兄妹串戲 2, 珊珊老師現場示範怎麼穿下三寸金蓮。		

第 9 週 (11/16)	張嘉怡、南華 大學助理教授	facial expression within mise-en-scene	
第 10 週 (11/23)	同上	Gesture: fingers and arms	
第 11 週 (11/30)	同上	arms and body; legs and body	
第 12 週 (12/07)	同上	Movement: stage blocking and direction	
第 13 週 (12/14)	同上	speed and duration	
第 14 週 (12/21)	同上	intensity and rhythm	
第 15 週 (12/28)	同上	Makeup and hairstyle: nationality, ethnicity, and /or race	
第 16 週 (01/04)	同上	environment and temperament/personality	
第 17 週 (01/11)	蔡柏璋:台南 人劇團	劇場沙發客的周遊列國文化實境秀 兼談《Re/turn》的旅程	
第 18 週 (01/18)	張嘉怡助理 教授、南華大 學	學生學期報告	

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	<p>【年度大戲：《車站》】</p> <p>尹世英 (1986), 《劇場管理》，台北：書林出版社。</p> <p>鍾明德 (1996), 《繼續前衛：尋找整體藝術和當代台北文化》，台北：書林出版社。</p> <p>姚坤君等著 (2007), 《演員功課：〈求證〉的演繹過程》。台北：書林出版社。</p>
國際化教材	<p>100 學年度第一學期</p> <p>【舞台藝術實作】擇取英、美等地外語劇本作為戲劇結構講解範例。教材共 11 件。</p> <p>Robert Epstein on Sanford Meisner</p> <p>Meisner Repetition Exercise</p> <p>Lloyd Williamson Physical Technique</p> <p>Uta Hagen's Acting Class, DVD</p> <p>Sanford Meisner Acting Technique</p> <p>Viola Spolin, Improvisation for the Theatre</p> <p>Video Diary - Acting Scenes from Meisner Technique</p> <p>Video classes at the Guildhall School</p> <p>AWOL</p> <p>Ken McCoy's Guide for Actors</p> <p>How to write a 10-minute play</p> <p>【現代戲劇：歐洲名著劇本選讀】擇取英、美等地外語劇本作為戲劇結構講解範例。教材共 6 件。</p> <p>Allison, Alexander W., Arthur J. Carr, and Arthur M. Eastman, eds. <i>Masterpieces of the Drama</i>. 6th ed. New York: Macmillan, 1991.</p> <p>Block, Haskell M., and Robert G. Shedd, eds. <i>Masters of Modern Drama</i>. New York: Random House, 1962.</p> <p>Caputi, Anthony, ed. <i>Modern Drama</i>. New York: Norton, 1966.</p> <p>Clayes, Stanley, and David Spencer, eds. <i>Contemporary Drama: 13 Plays</i>. 2nd ed. New York: Charles Scribner's, 1970.</p> <p>Gilbert, Miriam, Carl H. Klaus, and Bradford S. Field, Jr. eds. <i>Modern and Contemporary Drama</i>. New York: St. Martin's, 1994.</p>

	<p>Watson, Bradlee E. and Benfield Pressey, eds. <i>Contemporary Drama: 15 Plays</i>. New York: Charles Scribner's, 1959.</p> <p>100 學年度第二學期 【年度大戲：《車站》】擇取英、美等地外語劇本作為戲劇結構講解範例。教材共 4 件。</p> <p>Allison, Alexander W., Arthur J. Carr, and Arthur M. Eastman, eds. <i>Masterpieces of the Drama</i>. 6th ed. New York: Macmillan, 1991.</p> <p>Esslin, Martin <i>The Theatre of the Absurd</i>. 3rd ed. New York: Vintage, 2004.</p> <p>Gao, Xingjian. <i>The Bus Stop</i>. <i>The Columbia Anthology of Modern Chinese Drama</i>. Ed. Xiaomei Chen. Columbia: Columbia UP, 2010.</p> <p>Owen, Mack. <i>The Stages of Acting: A Practical Approach for Beginning Actors</i>. New York: HarperCollins, 1995.</p> <p>101 學年度第一學期 【舞台藝術：表演技巧】擇取英、美等地外語劇本作為戲劇結構講解範例。教材共 7 件。</p> <p>Chaikin, Joseph. <i>The Presence of the Actor</i>. New York: TCG, 1991.</p> <p>Hodge, Alison, ed. <i>Twentieth Century Actor Training</i>. New York: Routledge, 2000.</p> <p>Lecoq, Jacques. <i>The Moving Body</i>. London: Methuen, 2000.</p> <p>---. <i>Theatre of Movement and Gesture</i>. New York: Routledge, 2006.</p> <p>Marshall, Lorna. <i>The Body Speaks</i>. London: Methuen, 2001.</p> <p>Oida, Yoshi, and Lorna Marshall. <i>The Invisible Actor</i>. London: Methuen, 1997.</p> <p>Stanislavski, Constantin. <i>An Actor's Handbook</i>. London: Methuen, 1963.</p>
國際師資	Dr. Llyn Scott (副教授)
數位學習應用	<p>【現代戲劇：歐洲名著劇本選讀(碩士班)】 (Youtube clips) 共 4 種</p> <p>【年度大戲：《車站》】 使用之數位教材(Youtube clips) 共 2 種</p> <p>【舞台藝術：表演技巧】 使用之數位教材(Youtube clips) 共 4 種</p>
社區營造/公民參與	
個案討論	
實驗性教材/具	【舞台藝術實作】

	<p>Robert Epstein on Sanford Meisner http://www.scene4.com/archivesqv6/2000-2001/html/re-rep.html Meisner Repetition Exercise http://www.youtube.com/watch?v=bDgEKDTkgb4 Lloyd Williamson Physical Technique http://www.loydwilliamson.com/webpages/Technique-Preface.htm Uta Hagen's Acting Class, DVD Sanford Meisner Acting Technique http://www.completeactorstraining.com/about.html Viola Spolin, Improvisation for the Theatre http://www.spolin.com/violabio.html Video Diary - Acting Scenes from Meisner Technique http://vimeo.com/28495824 Video classes at the Guildhall School http://www.youtube.com/watch?v=R9zpXFvEWG4&NR=1 AWOL: http://www.redbirdstudio.com/AWOL/acting2.html Ken McCoy's Guide for Actors http://www2.stetson.edu/csata/thr_guid.html#Actors How to write a 10-minute play http://www.suite101.com/content/how-to-write-a-ten-minute-play-a239415</p>
<p>影音資料</p>	
<p>其他教學活動</p>	<p>事例</p>
<p>系列講座</p>	<p>【舞台藝術實作】 2011/11/22 當代傳奇劇場藝術總監吳興國分享《龍鳳閣》這齣生、旦、淨美聲三重唱之經典作品，以及劇中女主角李艷妃的彩妝過程。</p> <p>【年度大戲：《車站》】 [1] 2012/05/08 三缺一劇團洪譜棋介紹台灣當代小劇場現況 [2] 2012/05/15 台南人劇團林子恆介紹台灣劇場現況、導演技巧/ 劇本分析要點 [3] 2012/05/22 趙士庶（文化研究員/文字影像工作者；劇場工作者）：史坦尼系統表演訓練</p> <p>【舞台藝術：表演技巧】 [1] 2012/10/31 台南人劇團：《穿妳穿過的衣服》和《行車記錄》 [2] 2012/11/07 當代傳奇劇場製作人林秀偉談京劇零門檻-當代傳奇劇場</p>

	<p>的傳奇與創新之路</p> <p>[3] 2013/01/11 台南人劇團藝術總監蔡柏璋:劇場沙發客的周遊列國文化實境秀/談《Re/turn》的旅程</p>
研討會/工作坊	<p>【舞台藝術：表演技巧】 劇場技術工作坊</p> <p>[1] 2012/10/11 劇場燈光實務與安全</p> <p>[2] 2012/10/17 劇場燈光設計原理：燈控器 ETC Element 應用</p> <p>[3] 2012/10/23 燈光繪圖原理:電腦燈與 LED PAR 應用</p>
參訪	<p>【舞台藝術實作】</p> <p>2011/10/11 全班學生至國家戲劇廳觀賞演出《我是油彩的化身》</p>
(模擬)策展	
表演	<p>【年度大戲：《車站》】。演出地點：輔仁大學百鍊劇場。演出共三場：</p> <p>(1) 2012 年 04 月 26 日 週四晚上 6:30</p> <p>(2) 2012 年 04 月 27 日 週五晚上 6:30</p> <p>(3) 2012 年 04 月 28 日 週六下午 2:00</p>
	<p>畢業公演 <i>Top Girls</i> 《頂尖女孩》。演出地點：輔仁大學百鍊劇場。演出共三場：</p> <p>(1) 2013 年 1 月 3 日 週四晚上 6:30</p> <p>(2) 2013 年 1 月 4 日 週五晚上 6:30</p> <p>(3) 2013 年 1 月 5 日 週六下午 2:00</p>
其他	<p>畢業公演 <i>Top Girls</i> 《頂尖女孩》劇照：</p>

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)

1. 在學校的範圍內，老師和同學們完全可以依據本身的條件設計適合自己需要的「教育劇場」活動。因此 100 學年度第 1 學期【舞台藝術實作】課程可以訓練學生肢體的開發，聲音與表情的練習，以及有關劇場的體驗。
2. 營造知識再創的學習環境，以「戲劇」結合「英語」有效刺激與提升學生主動學習，並培育劇場實務專長。100 學年度第 2 學期【年度大戲：《車站》】則讓學生站上舞台，以英文實際演出高行健之劇作 *The Bus Stop* 《車站》。
3. 銜接課程與實務的「創作」與「傳承」，以創新的表演及溫暖關懷的主題，呈現特屬於台灣都會的、新生代的、教育劇場的實踐者，融合舞蹈、音樂、戲劇等方面的表演藝術，打開劇場新視野。101 學年度第 1 學期【舞台藝術：表演技巧】課程之後演出 *Top Girls* 《頂尖女孩》為畢業製作。在輔仁大學百鍊劇場演出。演出共三場：(1) 2013 年 1 月 3 日 週四晚上 6:30；(2) 2013 年 1 月 4 日 週五晚上 6:30；(3) 2013 年 1 月 5 日 週六下午 2:00。

(二) 計畫進行方式

1. 讓學生從劇場遊戲中學習表演技巧，而非採取權威式的訓練手法。
2. 因應不同年齡的學生的能力和興趣而設計演出和有關活動。
3. 強調最大可能的參與。不要太早以專業劇場的分工模式把學生分類，因此學生可以嘗試各式各樣類型之工作，找到自己之興趣，並得以適性發展。
4. 老師或戲劇導師可能扮演「推動者」的角色，而非「控制者」的角色，鼓勵學生集體創作，自決創作和表演題材。
5. 強調發掘活動過程中溝通和表達的樂趣，著重以劇場遊戲和趣味練習刺激學生反覆思考和呈現創作題旨，而非重覆不斷地磨練技巧。
6. 採用多元化的劇場元素，除了語言和文字之外，在活動中鼓勵學生大膽運用身體和聲響來表達感受，並參加劇場工作坊習得燈光、舞台技術或劇場演出所需之實際體驗。
7. 設計不同形式的演後跟進活動，如演後座談、角色扮演遊戲、探索身體律動遊戲、閱讀心得筆記等。

(三) 計畫團隊工作籌備及課程討論會議

100 學年度第一學期計畫團隊聚在一起的課程討論會議有三次：

第一次在 100 年十月四日：確定課程進度、教學方向及計畫進行方式。

第二次在 100 年十一月一日：各課程教師分享計畫進行情況。

第三次在 100 年十二月一日：各課程教師分享計畫進行情況，提出執行上遇到的困難及解決方案。

100 學年度第一學期(100 年九月至 101 年一月)由真理大學應外系 Llyn Scott 副教授先開設「舞台藝術實作」課程。在 100 學年度第二學期由輔仁大學英文系劉雪珍副教授開設「年度大戲：高行健的《車站》」。100 學年度第二學期計畫團隊聚在一起的課程討論會議有三次：

第一次在 101 年二月二十一日：確定課程進度、教學方向及計畫進行方式。

第二次在 101 年三月二十七日：教師分享計畫進行情況。

第三次在 101 年五月十五日：教師分享計畫進行情況，提出執行上遇到的困難及解決方案。

101 學年度第一學期計畫團隊聚在一起的課程討論會議有三次：

第一次在 101 年十月三日：確定課程進度、教學方向及計畫進行方式。

第二次在 101 年十一月十四日：教師分享計畫進行情況。

第三次在 101 年十二月二十六日：教師分享計畫進行情況，提出執行上遇到的困難及解決方案。

(四) 團隊工作分工

「人間萬象—教育劇場實作課程」內容分為三大部分：

第一部分為「劇場藝術」課程，帶領學生了解(一)肢體律動與肢體造型，(二)聲音的探索與表達遊戲，(三)教育劇場理論運用與技巧實作等三大主軸，讓年輕人直接從做中學，自課程的表演活動訓練，了解劇場，利用表演與劇場語言，與觀眾一起做深刻自省的人生思考與辯證。

第二部分是至「實習單位」—專業劇團實務經驗，表演藝術需要舞台，舞台創造出表演者所需的氛圍及情境，並融入表演之中，成為藝術整體經驗的一部份。這方面的實作經驗將有助於藝術欣賞者進階到表演者，更深刻掌握表演藝術的菁華。

第三部分為由學生演出年度大戲高行健的《車站》以及畢業公演*Top Girls*《頂尖女孩》兩部劇場製作，銜接課程與實務的「創作」與「傳承」，以創新的表演及溫暖關懷的主題，呈現特屬於台灣的、新生代的、教育劇場的實踐者，融合戲劇、劇場各面相的表演藝術，打開劇場新視野。

100 學年度第一學期(100 年九月至 101 年一月)由真理大學應外系 Llyn Scott 副教授先開設「舞台藝術實作」課程，完成此計畫的第一部分。另外，由於輔仁大學英文系劉雪珍副教授在同一學期在碩士班開設一門「現代戲劇：歐洲名著劇本選讀」課程，所以也加入此計畫，豐富其內容。

100 學年度第二學期由輔仁大學英文系劉雪珍副教授開設「年度大戲」，結合課程和實作，在四月底學生團體已演出高行健的《車站》。

至於計畫的**第二部分**到「實習單位」--專業劇團實務經驗，已經利用學期中至台北三缺一劇團，有肢體開發、聲音表情練習，以及輔仁大學百鍊劇場由陳曉涵講授的燈光技術訓練等實務工作坊等，讓學生參與，實際操作。

例一、燈光技術訓練實務工作坊

例二、用光強調主角人物

例三、側光與地燈的運用

例四、彩光 光影

(四) 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)

計畫團隊師資之分工實況

100 學年度第一學期(100 年九月至 101 年一月)由真理大學應外系 Llyn Scott 副教授開設「舞台藝術實作」課程。Llyn Scott 副教授具多年劇場教學

在 100 學年度第二學期(101 年二月至 101 年六月)由輔仁大學英文系劉雪珍副教授開設「年度大戲：高行健的《車站》」。

101 學年度第一學期(101 年九月至 102 年一月) 由南華大學張嘉怡助理教授開設「舞台藝術：表演技巧」，學生自己完成畢業公演 *Top Girls*《頂尖女孩》劇場製作。

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，考評設計與結果是否反映學生之認知技能已提升，是否提供教學意見回饋管道等，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。)

1. 本計畫的初衷要帶領學生認識戲劇和劇場，以「戲劇」結合「英語」，配搭劇場理論和實作，期望有非英文系學生來選修。但是由於「舞台藝術實作」是英文系選修課程，由外籍教師全英語授課，外系學生礙於擔心英文能力不足，無法勝任此課，而放棄修習的機會，甚為可惜。
2. 計畫的設計內含學生至「實習單位」獲取專業劇團實務經驗，立意甚佳。然而專業劇團有專業演出的檔期與壓力，在正式演出前通常都不對外開放，因此不太方便學生駐團實習；但是幸運的是，我們還是有機會去三缺一劇團，並可以邀請大師講座。在這三學期中已經邀請戲劇界業師，建立戲劇講座和好幾場工作坊。再者，本校劇場陳助教燈光技術訓練等實務工作坊等，讓學生參與實習，並實際操作。

自評整體達成率： 95 %

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。)

柒、教學日誌 (講座課程與實習課程各酌選三週填寫，共6篇)

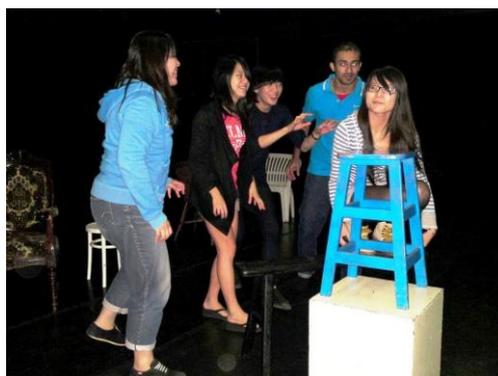
課程：舞台藝術實作

上課時間	100年9月~101年1月
課程主題	10/25/2011 即興創作技巧
地點	輔仁大學舒德樓理圖劇場
(一)課程進度(摘要式)	
課堂先以暖身活動開始。介紹即興創作技巧。練習如何在不知情的舞台設計及環境上利用非語言的方式應對。一組布置舞台，另一組必須利用舞台上的所有擺設演出。 作業日誌: 利用日常生活情景設計一齣十分鐘原創劇的架構，並在下次課堂上帶一篇短篇故事來評量舞台上聲音及用語。	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
一開始還擔心學生放不開，或害羞，被動，或是在一旁做壁花。但是學生還很主動組成小組，積極參與，師生互動良好。同學也都能設計出一齣十分鐘原創劇的架構，表現不錯。有些比較靦腆的學生到後來也可能上台，真好！	
(三)課程進行待改進部分	
尚好。學期末學生會有一個小型演出。	
(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。 甲. 一開始上課，有點小緊張，因為我只要一上台，腦子就一片空白，但是跟著大家台上台下走個幾次，我現在可以在舞台說台詞了，我的人際關係也改善了。 乙. 謝謝老師開這門課，加強我對劇場的認識，也訓練我的膽識和台風。 丙. 戲劇課內容本來就吸引我，有些討論很精彩，引領我思考更多層面。我們也需寫作業日誌，所以課後有延伸閱讀及反芻的機會。	
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)	

09/27 Sensory awareness exercise

10/25/2011 即興創作技巧演練

11 / 1 /2011 即興創作技巧演練

12 / 6 /2011 即興創作技巧演練
個人肢體模仿

課程： 100學年度第二學期 「年度大戲」

上課時間	101 年 2 月 ~ 101年 6月
課程主題	5/15, 5/22, 5/29, 06/05
地點	輔仁大學進修部大樓ES 302
(一)課程進度(摘要式)	

【5/15/2012 劇場和表演】

一. 劇場的四部曲：

1. 何謂節奏
2. 何謂形式
3. 何謂象徵
4. 何謂劇場

二. 台灣劇場現況

1. 台灣編劇家
2. 台灣劇場表演場地
3. 台灣劇團概論
4. 台灣劇場製作的困境
5. 劇場倫理

三. 導演技巧/ 劇本分析要點：

1. 文本內容：語言(Line)/ 節奏(Tempo)/ 氛圍 (Mood)
2. 劇本解讀：戲劇風格/ 主題/ 結構形式/ 情節/ 故事背景/ 劇作家背景/ 象徵/ 氛圍
3. 角色：外在分析/ 內在分析
4. 戲劇本身的角色的目標：大目標（全面性目標）/ 中目標（每場戲中的角色目標）
/ 小目標（角色每個台詞行動瞬間的目標）

劇場製作討論：「Bus Stop」

指定閱讀討論：「演員功課：求證的演繹過程」（姚坤君著）

影片欣賞討論：

輔大英文系 2005 年畢業製作音樂劇「Fiddler on the Roof」

台南人劇團 2009「K24」。戲劇主義搖滾音樂劇「RENT」

四. 表演訓練：

1. 史坦尼系統（強調日常生活的反應細節，要如實觀察專注在生活中找到可以扮演角色的素材）
2. 傳到美國變成「方法演技」（承襲史氏，情緒記憶）。
3. 史氏觀察生活並且呈現，方法演技過於沈溺。

五. 史坦尼系統練習第一組（Stanislavsky's System Group I）：

1. 專注 Concentration：**Sight/ Hearing/ Touch/ Smell/ Taste/ Affect**

活動：Circles of Attention: small, edium, large

2. 想像 Imagination：**Visualisation / The magic if**

3. 溝通 Communication：Rays of energy/ Improvisations on silent moments/

Improvisations using words

六. 劇場排演練習：

1. Energy Pass: 訓練肢體反射能力，提升視、聽覺專注力控制。
2. 動物園：訓練肢體反射能力，提升視、聽覺專注力與團體意識。
3. 海鷗：藉封閉視覺，提升其他感官敏感度與肢體反射能力，擴張周遭感知能力。

七. 分組排演劇本： [The interviews with Loneliness] and [The Weed Dreams]

【5/22/2012 表演訓練：詮釋角色】

一 演員功課

二 演員暖身複習：身體相處運動/ 雙人暖身/ 動物園

三 史坦尼系統練習第二組 Group II:

1. **Affective cognition** -The process of affective cognition

2. **The scoring of actions** -Exercises on actions

- The process of identifying an action -The method of physical actions

- Steps in the method of physical actions

3. **Active analysis** -The process of active analysis

四 表演觀察訓練:

1. 鏡子：提升視覺敏感度與肢體協調性

2. 模仿單人：提升視覺敏感度與肢體執行能力

五 表演目標訓練：

搶椅子：即興以及目標設定，節奏與台詞處理訓練

六 導演基調設定：

1. 舞台場景與空間 2. 燈光與音樂 3. 服裝與造型 4. 空間與動線

5. 道具與符號

七 導演設定文本與角色：

1. 角色最大障礙，角色的最大恐懼 2. 角色對時間 3. 角色與空間

4. 角色與記憶 5. 角色與情感態度 6. 角色的自我期許

八 場面調度

1. 流動/不動 2. 背台的運用 3. 換景暗場的使用 4. 走位與態度

【5/29/2012 表演訓練：身體開發】

一、暖身複習：身體/ 聲音/ 動物園

導演排演討論 (五組同學呈現 Interviews with Loneliness)

1. 三個時空的設置 2. 三個角色的走位 3. 三個角色個性的塑造

4. 角色情感投射與觀眾 5. 觀眾的接球

二、導演排演討論 (五組同學呈現 The Weed Dreams)

1. 舞台暗喻的呈現 2. 舞台背景的創意 3. 角色行為的創意 4. 語言節奏的排練

三、舞台美學基調：Less or More ?

四、舞台走位安排：從哪裡來？往哪裡去？第四面牆

五、舞蹈身體開發

1. 音樂劇暖身訓練 2. 身體肌力訓練

六、即興表演訓練：

1. 即興台詞與表演詮釋 2. 專注力訓練 3. 角色創造

【06/05/2012 表演訓練：身體開發】

一、劇場排演暖身

1. 身體暖身 2. 動物園 3. 能量傳遞 4. 聲音暖聲

5. 暗殺遊戲：提升想像力、肢體執行能力，擴張周遭感知能力
6. 我的身邊都是鬼：提升思考敏捷度，擴張周遭感知能力

二、排演呈現 短劇 “Interviews with Loneliness”

三、排演呈現 短劇 “The Weed Dreams”

四、導演排演討論：

1. 空間建構
2. 角色個性建構
3. 時間建構
4. 劇本以外的建構
5. 導演細節建構引導
6. 燈光舞台想像
7. 焦點處理

五、表演排演討論

1. 表演的目標
2. 表演的障礙
3. 不自在的表演
4. 不確定的表演
5. 確認目標與表演呈現
6. 演員的不安

六、排演訓練複習

(二)上課觀察 (學生反應、師生互動...等)

學生反應良好，興趣很高，主動參與。 以圖為證：

5/15/2012 劇場和表演

5/22/2012 表演訓練：詮釋角色

5/29/2012 表演訓練：身體開發

6/05/2012 表演訓練：身體開發

(三)課程進行待改進部分

學期中，04月26~28日學生演出《車站》。演出地點：天主教輔仁大學百鍊劇場
這次演出共三場：

- (1) 2012年04月26日 週四晚上6:30
- (2) 2012年04月27日 週五晚上6:30
- (3) 2012年04月28日 週六下午2:00

演出後還繼續上課及做表演訓練，學生一開始還頗有小抱怨，但經溝通後，他們都還是很認真的來上課，繳交心得報告和完成小短劇的演出錄製，上傳到臉書。

(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。

修課學生一：

年度大戲絕對是英文系的重點活動之一，我擔任舞監，這是一個不算輕鬆，卻也不會說很累的一個職位。雖然平時為了租借場地得時常在學校奔波，或是陪伴演員排戲留到晚上，但是當看到整齣戲逐漸成形時內心的悸動是難以言喻的。

老實說，自己一開始並沒有很了解這齣戲真正想表達給觀眾的意思，但在經過大家的努力之後也慢慢體會到劇本裡所蘊含的箇中滋味，或許這就是所謂的「從做中學」

吧!想想前幾年自己都是在台下當觀眾,今年可以參與到整齣戲的製作過程這種感覺其實蠻新奇且有趣的。當然,一部好戲需要大家共同的努力。

謝謝指導老師劉雪珍(Cecilia)老師總是適時地給予我們寶貴的意見和各種技術性的指導,使整齣戲變得更加完美;謝謝辛苦的導演 David 常常把工作往自己肩上扛,或是為了思索如何呈現戲劇效果而絞盡腦汁。真的,這段日子辛苦了;謝謝每一位演員付出的努力,儘管有時候可能會覺得自己很累,不過看到大家不斷重複的排練直到最好為止,便會覺得自己實在沒什麼好抱怨的;謝謝工作人員,不管是哪一組,正因為有大家認真的付出,這齣劇才得以完整表現出「車站」的感覺。

「台上十分鐘,台下十年功」真的是一部戲劇最好的詮釋。套一句薛導的話:「觀眾也許看不到大家所花的時間與心思,但我們彼此間都知道。」我們演出了一部精采、值得一看的好戲!

修課學生二:

《車站》這部戲真的讓我感觸良多。待在美宣、道具組更是讓我體會、學習到不少東西。一開始,對於劇中需要的欄杆和站牌,我們的第一反應是向道具製作商洽詢,但由於經費不足,只好改以手作。而這正是讓我學習的地方。

站牌方面,經過多次的討論與嘗試,並整合老師和導演的意見,最後的成品竟然是用最簡單的材料做成的。於是了解到,原來不一定要用高成本的道具,即使是唾手可得的材料,也能營造出很棒的舞台效果。我們製作的站牌,配合燈光之後,確實呈現出斑駁的質感和腐鏽的色澤。而欄杆的部分選用黑色箱子,這真的是一大驚喜。以前我總認為,道具必須完全符合現實、愈真實愈好。但意外地,黑色箱子在舞台上帶來了特別的、充滿想像空間的效果。在《車站》這部近似於荒謬劇的戲中,這樣的「欄杆」似乎更能呈現出劇中的意涵及滋味。

加入美宣、道具組,雖然並沒有直接參與舞台演出,但仍讓我獲益良多。很慶幸自己有機會加入《車站》劇組,這讓我學到很多在一般課程中學不到的寶貴知識和經驗。

《車站》是一部意義深遠的戲劇。當看完劇本時,我第一個想到的,無非是追求夢想和機會。但是在我進一步去了解高行健的背景後,我想,《車站》的意義並不只是「追求」或「等待」,更是對「選擇」的一種詮釋。表現在劇中角色們在面臨選擇時,內心的掙扎、矛盾和恐懼。

《車站》中有很多有趣、值得探討的片段。例如:當天氣驟變,每個角色看到、感覺到的都不一樣。我想,這大概是反應每個角色進城的欲望強度吧。女孩和馬主任在當時已經沒有太大的進城意願,所以看到的是「雨」。老人和眼鏡男仍是堅持著要進城,所以看到的是「雪」。至於楞小子大概是最想進城的人了,所以他看見的是「冰雹」。這種暗示手法真的很有意思。

根據我查到的高行健的資料,我認為在此劇中也多有雷同和暗示。高行健當年因為跟中國的共產理念不合,於是選擇離開、前往法國。這部分我覺得,《車站》中保持沉默的男人應該就是高行健本人;因為等不到能讓自己認同的國家理念,也就是劇

中的公車，而選擇離開。戲中的其他角色就像是已經隱約察覺國家政策缺失的人們，再離開與否之間搖擺不定、猶豫不決。

《車站》這齣戲給我的感覺太多、太複雜，沒辦法完全訴於言表。但我最想說的是，《車站》劇組和這齣戲劇本身給了我很多太有價值的東西。有很多經驗、感覺和心情是無法在其他地方得到的。我認為能在這學期和大家共事真是太好了。能成為《車站》的一員真的太好了！

(五)課程照片記錄(約 3-5 張，每張照片請簡要說明)

《車站》演出海報

《車站》劇照一

《車站》劇照二

《車站》劇照三

《車站》劇照四

《車站》劇照五

《車站》演出後團體劇組合照

捌、計畫網站說明

(一) 計畫網址：<http://www.elearn.fju.edu.tw/>

(可使用校內設置之網站，若網站設有登入權限，應提供帳號密碼，以利考核作業。)

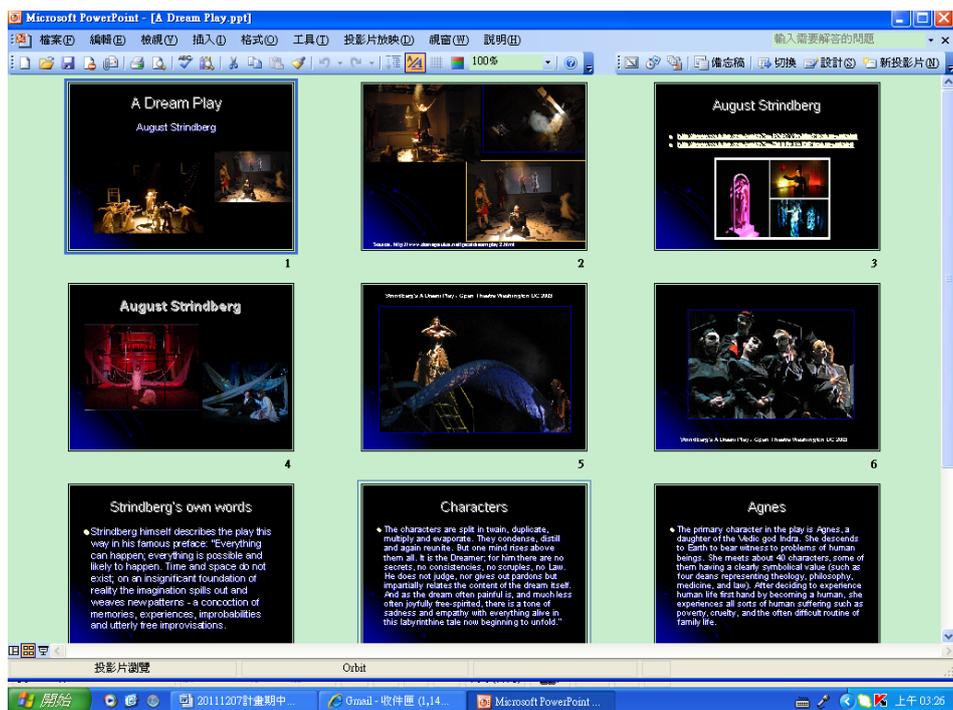
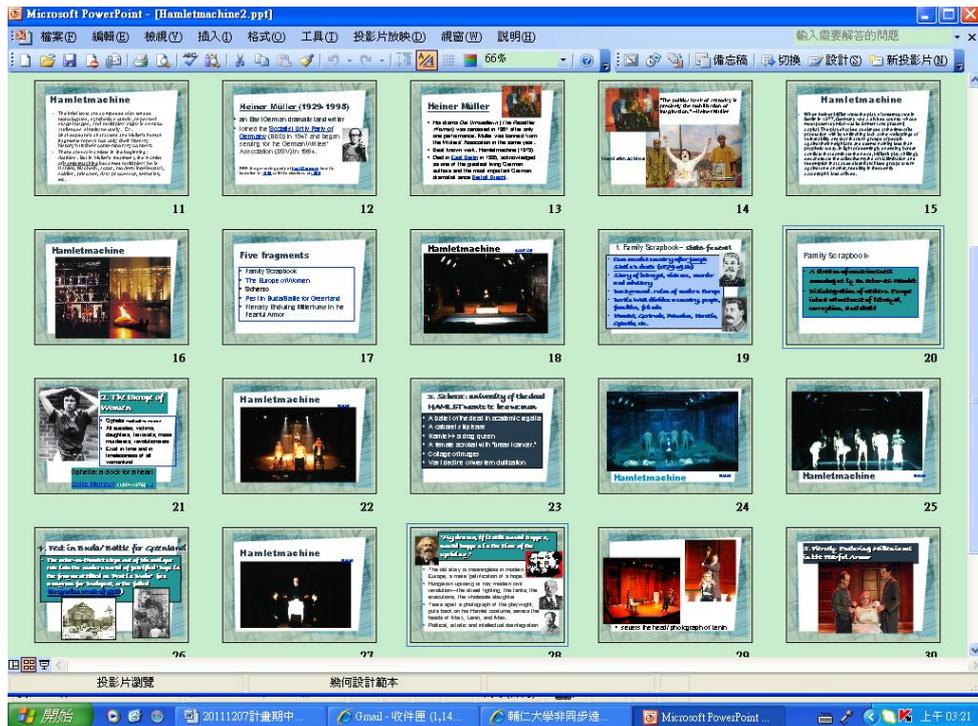
(二) 網站設計說明或特殊內容分享

(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。)

玖、附錄

(可包含活動照片、課堂講義和學習單、以影像方式呈現之 PPT 投影片、期中考題、延伸閱讀等，本項請另行立檔編排，燒錄為光碟，毋須列印，隨前八項紙本內容一併寄回即可。)

「現代戲劇：歐洲名著劇本選讀」課堂講義 PPT 投影片：

英文系公演《車站》課堂講義 PPT 投影片：

The screenshot shows a Microsoft PowerPoint presentation with the following content:

- Slide 1: Theatre of the Absurd**
- Slide 2: Explanation of the Absurd**
 - Characterisation of the movement: states of confusion, disorientation, alienation, and internal pain as an attempt to reflect the absurdity of human existence.
 - Focus of the Absurd: not the reason of the movement but the absurdity of the human condition. The Absurd is not a philosophical concept but a state of mind.
 - Language: not a means of communication, but a means of self-expression.
 - Form: the Absurd is not a genre, but a style.
 - Style: the Absurd is not a style, but a state of mind.
 - Style: the Absurd is not a style, but a state of mind.
- Slide 3: WW2**
 - The idea of the Absurd was exposed by the war. It was a time when the world was in a state of chaos and confusion.
 - The Absurd was a response to the war. It was a way of expressing the absurdity of the human condition.
 - The Absurd was a way of expressing the absurdity of the human condition.
- Slide 4: Origins of the Theatre of the Absurd**
 - Worked to create the theatre of the absurd as a movement of the 1950s and 1960s.
 - Origins of the Absurd:
 - Existentialism
 - Language
 - Form
 - Style
- Slide 5: Origins of the Absurd**
 - Existentialism
 - Language
 - Form
 - Style
- Slide 6: Origins of the Absurd**
 - Existentialism
 - Language
 - Form
 - Style
- Slide 7: Samuel Beckett**
 - Samuel Beckett (1906-1989) was an Irish writer, dramatist, and novelist.
 - He is best known for his plays 'Waiting for Godot' and 'Quad'.
 - Beckett's work is a key example of the Theatre of the Absurd.