

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵成果報告書

壹、計畫名稱：【資源整合、互惠創新——戲劇製作課程之跨校合作、教學與展演計畫】

貳、實施課程、授課教師姓名：戲劇製作二 / 黃惟馨

參、前言

戲劇展演在戲劇學系的教學訓練中被視為是各項課程的總體檢。學生在經過各項學科、術科的教育與訓練後，逐漸聚積了戲劇藝術的各種知識與技能；在透過實際的展演活動中，學生們可以把課堂中所學習到的，利用展演機會在各自的職司中展現出來，同時，教師們也可以從學生的表現與展演成果確實地檢視教學之成效。除此之外，戲劇展演本身就是一門戲劇系的重點核心課程，透過實際的排演與製作過程，學生們學習如何將無形的意念與想法轉變為具體可見的劇場演出，同時，在劇場的工作中透過分工與合作的組織與執行，也讓學生體驗戲劇做為一門群體藝術的實際經驗。

在教學內涵上，「戲劇製作」課程不僅著重於劇本與演出之最終成果展現，在導演、表演、劇場設計與技術、舞台管理以及劇場行政管理等各個領域，均是這門課程的教授重點，其教學工程是相當浩大的。

107學年此課程與台灣戲曲學院藝文中心合作，執行教學創新、資源整合之計畫，在製作過程與最終劇場展演呈現，均有優質的成果豐收，不僅提昇了學生學習成效與課程品質，也開啟了本系與外校藝文中心、相關科系之間合作展演的互惠模式。

肆、計畫特色及具體內容

為達教學不斷創新、學生學習效能不斷提昇的目標，本人今年在規劃內容時，針對此課程過往的成效與目前所遇到的困境與受現實條件限制之種種狀況做一仔細檢核。本系近年之營運發展是順暢的，教學成效極佳，展演成果廣受好評；然而，在展演經費、展演場地以及專業師生比例上仍是相當不足。因此，本人嘗試利用校內、外現有資源，並整合他校劇場與專業師資，更邀請畢業優秀校友回系參與製作，做一跨校、跨界之劇場創作教學與展演，以期達到共同合作者互惠共榮之正向效益。

以下列點說明計畫具體內容與特色：

1. 與國立戲曲學院展演中心簽訂合作意向書，合作部份為：

(1)2019年5月6-12日，「戲劇製作二」年度展演於戲曲學院木柵校區表演

廳展演莎士比亞名劇《馴悍記》共計四場。

- (2)本課程聘請戲曲學院藝文中心主任林宜毓老師以及技術組長吳健普老師就其專長共同參與課程授課並帶領學生進行「舞台繪景」與「劇場音響工程」實作工作坊。本系空間有限，利用此次教學合作，演出劇場與繪景工程之進行得到有效解決；音響工程工作坊也提供了本班學生之專業技能。
- (3)本人於演出週帶領本班學生與戲曲學院參與的學生共同在劇場中完成演出最後工程，包括裝台、技術彩排、彩排以及正式演出，讓兩校學生一起聚積難得的合作與學習經驗。

2. 聘請優秀之校友回系參與演出，達到專業的傳承與品質的提升。

此次《馴悍記》演出，角色眾多且難度較高；本人情商畢業校友曹務詮學長與碩士班學生魏竹嶢擔任劇中兩角，除刺激學生的表演熱情外更因學長們的教導與示範，使演出更形順暢，同時也提升了教學上更寬廣的效益。

3. 除了校外資源外，這次也邀請國樂系助理教授王樂倫老師以及碩士班主修作曲學生王敏為演出配樂，並由兩系學生共同組成樂團現場演出，達到跨界藝術之合作。
4. 這次的演出，本人採用中世紀藝術喜劇(comedia de' art)風格，在表演技巧上難度較高，為讓學生接受更完整、更嚴謹的訓練，於每週加上3小時的表演訓練工作坊，在正式排演前，對演員實施表演技巧之專題訓練，包括呼吸、律動、彈性、靈敏、默劇動作、聲音、聲腔、咬字、吐詞等深度的磨練。以期達到演出之效果。
5. 在排演方法上，採用新的導演方式，在排練初期採集體即興的方式，讓學生在表演工作坊的訓練後運用舞台技巧與和對手的互動拋接，先行試演每一場的劇中狀況，幾經試練後再由導演配合舞台佈景、燈光、音樂…等展演元素，選取最佳、最合適的組合方式，做為最終演出的展現。

伍、實施成效及影響（量化及質化）

此次計畫成效良好，學生在表演、劇場技術、劇場行政、展演實務各方面均習得寶貴之經驗，同時，在最終劇場演出也獲得觀眾熱烈的迴響與高度的肯定。

一、以下列點說明量化指標：

1. 此次演出採售票進場方式，木柵戲曲學院藝文中心位置數共570席，扣除貴賓席及視限不良區，售票席次單場450席，四場共1800。
2. 此次演出售出票數為1245，售票達七成，票房總收入為375,556元。實際入場觀眾(含持貴賓卷)約1400人。
3. 除票房收入外，演出規劃週邊文創商品販售，包括演出節目冊、飲料杯套，收入12,700

元；演畢舞台道具拍賣4,705元。

4. 此次演出共收入396,921元。

5. 演出收入在扣除總支出後之贏餘，將做為本系系支開課與各項教學活動之經費。

二、質化部份請參考演出記錄光碟、觀眾問卷以及學生心得報告。

陸、結論

藉由此次教學創新整合計劃，本課程達到以下品質之提昇與學習成效：

1. 帶領學生利用他校之劇場展演，除解決本系無展演空間之現實限制外，也大大降低場租之費用。
2. 聘請他校專業師資合作開設繪景與音響技術工作坊，藉以增益學生之學習廣度。
3. 利用合作之關係，使用他校佈景工廠，疏解本系空間使用飽合之困頓。
4. 使用表演與導演新教學方法，擴展學生專業智能。
5. 帶領學生實務操做演出行政規劃與執行，符合文創精神，並創造高營收為本系累積教學經費。

柒、執行計畫活動照片

1.繪景工作照

2.繪景工作照

3.燈光工作照

4.劇場道具桌擺設

5.劇場現場樂團區

6.劇場現場音效區

7.演出劇照

8. 演出劇照

9.演出前台預備

10.觀眾排隊等待進場

11.演前導演帶演員暖身

捌、附件

- 1.演出宣傳酷卡
- 2.觀眾意見表(採樣)
- 3.學生學習心得報告(採樣)

備註：

1. 本報告書大綱得視需要自行增列項目。
2. 成果報告書須另以光碟儲存，並附加執行計畫活動照片電子檔。