

【附件三】教育部教學實踐研究計畫成果報告格式(系統端上傳 PDF 檔)

教育部教學實踐研究計畫成果報告(封面)
Project Report for MOE Teaching Practice Research Program (Cover Page)

計畫編號/Project Number：PHA1080156
學門分類/Division：藝術/戲劇
執行期間/Funding Period：20180801-20190731

(計畫名稱/Project Name)

表演藝術作為人文應用與社會實踐的教學策略
Performing Arts as the Pedagogy of Social Practice and Applied Humanities

(配合課程名稱/Course Name)
文學與劇場/Literature in Theatre
文化與產業：全球化時代的國際藝術節討論與應用/Culture and Industry

計畫主持人(Principal Investigator)：周慧玲

共同主持人(Co-Principal Investigator)：無

執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立中央大學英文系

繳交報告日期(Report Submission Date)：2019 年 9 月 12 日

表演藝術作為人文應用與社會實踐的教學策略

Performing Arts as the Pedagogy of Social Practice and Applied Humanities

一. 報告內文(Content)(至少 3 頁)

1. 研究動機與目的(Research Motive and Purpose) (請描述所選擇研究議題的問題挑戰與背景、教學實務現場遇到之挑戰以及該議題的重要性與影響力。)

本計劃動機與目的有三。

其一，就校內教學設施與資源而言，本校並無相關專業系所，唯文學院長期開設表演藝術相關課程。本人執教英文系二十餘年，也一直致力相關教學。本校於 2011 年落成一座全國最新的專業黑盒子劇場，由校長委託本人進行營運規劃以及籌備管理。如何將運用這座設備專業的劇場於社區、於教學，是本人自 2012 年以來的主要教學與行政工作的中心之一。彼時，本人帶領專業經營團隊、結合學校特色，於任職中央大學黑盒子表演藝術中心籌備處的四年期間，開發了多項國內創舉的表演藝術數位服務與數位內容，而在教學上則是引進業界專業人士，引導學生善用這座專業劇場設施，透過「表演藝術」系列教學建立本校跨領域創意學習的教學特色。校方因經費考量，於 2016 年將這座專業實驗劇場交由二級單位藝文中心經營管理。本人則卸下行政管理職責，轉而專注教學。本計畫的原始初衷，便是持續善用學校新建專業黑盒子劇場，透過有特色的課程規劃，使其成為一個不具備戲劇專業科系的特色教學設施，發展出本校特有的教學內容，提升學生人文應用的視野，並將表演藝術轉化為社會實踐的教學策略。

其二，從臺灣表演藝術產業的發展而言，本人自 1997 年任教以來，始終身兼創作者與教學研究者的雙重角色。透過長期的創作實踐與研究觀察兩種管道，我發現台灣表演藝術產業的發展，在人才培育管道似乎趨向固定化與窄化，教學內容也逐漸偏向專業技術導向，相關科系的學生來源也越來越傾向趨同。如是的发展趨勢，似乎使得臺灣表演藝術的產業結構出現僵化的危機，產業提升與改革也越來越窒礙難行。更嚴重的可能是，近年北中南新興場館大開，但是觀眾人口並未提升，資源爭奪使得表演藝術產業發展越形嚴峻。本研究的另一動機也目的，則是探索如何以綜合性研究型大學學生為對象，以表演藝術為跨領域學習的教學策略，精進其跨界創意的能力，拓展其多元視野，為台灣培育下一代跨域創意人才。

其三，本人在近五年進行綜合性大學非專業科系的表演藝術相關教學時，發現在電子媒介與社群高度發達的數位時代，學生學習的專注能力降低，學生的手作技巧與實作能力更是大幅降低。於此同時，在長期於綜合大學開設表演藝術實踐課程的過程中，我也反覆觀察到，表演藝術的實踐課程不僅比傳統的講授或賞析課程，更能刺激學生的學習動機與熱誠，帶動了更多跨領域（如理工或資訊科系學生的投入），而表演藝術本身涵納的多元專業，更成了文學院學生邁入管理與營運乃至社

會參與的一種創意途徑。例如，過去五年經過本人課程洗禮的畢業生，已有若干地球科學院的學生進入專業舞團擔任專職舞者，成為臺灣舞台上一則有趣的景象。更有文學院學生成為影視產業的經紀人，乃至任職文化部門公職者，甚或投入影視製作領域者。亦即，這些來自不同專業背景學生的加入，可望為表演藝術產業注入新生命，而表演藝術似乎也為傳統人文社會專業學生，開啟了不同的職涯規劃之窗。本計畫第三動機與目標即是基於這樣的教學觀察與心得，規劃一套以學生為中心的創新教學模式，引導學生從修課開始，自訂學習目標、定期自我追蹤學習成效、進行階段性的自我檢討或修改學習目標，從而建立自主學習的方法與策略。也就是說，本計畫的另一動機與目的，在於如何啟發學生自我學習的能力，建立一個以學生為中心的學習方式，讓非表演藝術專業科系的同學，能夠結合自身的專業背景以及對表演藝術相關領域專業知識的攝取與累積，開發其跨界創意的職涯潛能，進而成為新一代的跨界創意人才。

2. 文獻探討(Literature Review) (請針對本教學實踐研究計畫主題進行國內外相關文獻、研究情況與發展或實作案例等之評析。)

本計畫的核心特色是以綜合大學為主體，翻轉傳統藝術教育中以藝術生產與消費為目標的學習方式，嘗試發展一套涵蓋戲劇創作製作生產流程、藝術節的策展運作乃創造文化影響力的系列課程。亦即，這一系列以表演藝術為人文應用與社會實踐的教學策略，是以文化政策與創意產業經營為人才培育目標。而這個創新教學實踐策略的設計與落實，一方面如前述源於本人長期的教學與創作實務經驗，另一方面則基於本人近年投入於全球化時代的國際藝術節操作的系列研究成果。

例如，本人在近五年的專題研究中發現，晚近二十年表演藝術領域的學術研究，開始關注二戰後全球化急速發展下，戰後國際藝術節在歐洲的蓬勃發展。然而，較少研究者留意，這個國際藝術節的浪潮，早已於七零年代大舉登陸亞洲，而亞洲蓄積四十年的能量，更從二十一世紀初開始形構了一套從亞洲折射出來的全球戲劇乃至表演藝術美學板塊。這個現象很少受到研究者關注，遑論納入教學內容中。

回顧英語學術社群裡，無論是對宗教性的「節慶」(festival)或世俗性的「慶典」(celebration)的研究，我們又可以發現，這兩者一直和「儀式」並列為文化人類學和社會學社群裡的一個十分古典的研究議題 (Getz 2009: 1)；所謂的「現代節慶」(modern festival)則是被視為是「世俗慶典」一詞的轉借，用於概括現代社會「有主題的大型活動」。有趣的是，將這世俗慶典或是現代節慶視為獨立研究課題的學術出版極少，甚至直到 1993 年學術期刊 *Festival Management and Event Tourism* 於 1993 年發刊之後，才開始出現零星幾篇將「節慶研究」festival studies 當作獨立議題進行研究的學術著作中。而本配合本研究開設的課程之一，亦即上個世紀二戰後緣起於歐洲的「藝術節」arts festival，即便是到了今天仍舊被這個領域

的學者歸放在「現代節慶」的範疇裡，和流行音樂節、民俗節慶、乃至運動競技慶典等等一起並置於觀光研究中，反而很少將其與息息相關的表演藝術領域，進行對話。事實上，從 1970 到 1996 年期間，以「現代節慶」為獨立主題的極少數零星研究裡，其研究重心多以經濟影響、行銷管理、贊助為主，這段時間可得的「藝術節」研究方法與視角，亦大抵相同。現代社會裡的國際藝術節明明以表演藝術為主要內容，在學術研究上，卻甚少被納入表演藝術相關的研究中。這毋寧是個值得挖探的研究方向。

事實上，節慶研究領域的學者 Getz 在 2008 年指出上個世紀九零年代才漸次成形的「表演藝術相關的節慶研究」，在將近二十年的發展歷程裡，大致發展出三個論述方向。其一，針對現代節慶的社會文化資本的貢獻與影響進行論述，如現代節慶如何創造社會文化資本、如何作為城市／地方形象創造與行銷的工具等等。其二，視節慶視為觀光的工具，關注其經濟效益，以及如何作為地方行銷的策略等。其三，節慶的經營管理，亦即從節慶經營者的視角，研究其人力資源、風險、通路、市場行銷等。在這些節慶研究學門裡，幾乎不曾觸及這些經營有年的國際藝術節是否（或究竟）形構的什麼樣的跨區域美學網絡？而隨著世界局勢的變遷與社會結構的轉變，這樣的區域美學板塊又是怎樣移動或者撞擊的？在這幾有三大論述方向裡，獨獨遺漏了藝術節與藝術內容的對話。

不僅如此，無論是國內的戲劇研究或是國外的表演研究的學術社群裡，同樣很少針對至今已逾七十年歷史的歐洲地區國際藝術節，或是從上個世紀七十年代開始萌芽而越見密集的亞洲地區國際藝術節，進行美學網絡與脈絡的探究分析。間或有像是與鈴木忠志方法的發展息息相關的日本利賀藝術節，或是與文化政策推展密切關聯者，才會柔兒受到個別研究者的青睞（林 2012；邱 2012）。國際藝術節本是戲劇乃至表演藝術進行跨域區美學移動與文化交涉的舞台，它在全球化的時代繼續不受戲劇學者的青睞、在表演藝術的發展脈絡中長期地存而不論，究竟意味著什麼？

換個角度看，以上針對近二十年有關以表演藝術相關的藝術節研究的觀察，已經揭示一個產業發展趨勢：表演藝術乃至文化創意產業實際需求一種全新的具備跨域多元資訊、強烈自我學習能力的新一代人才。本教學實踐計畫的目的，是希望鏈接本人長期厚植的學術研究經驗與成果與教學實踐，建立一系列新的以綜合大學非戲劇專業學生為主題，借用表演藝術為教學策略的課程，嘗試引導綜合大學多元背景的學生，透過共學，從創作實作到理論分析以及操作運用的過程中，學習人文應用與社會實踐的技巧，以及跨域合作的學習與工作模式，從而建立新的跨域性質的同儕社群，為未來創意創業，建立新的成員結構與模組型態。

3. 研究方法(Research Methodology) (可包含 A.實驗場域、B.研究對象、C.研究架構、D.資料蒐集方法與工具與 E.分析方法等項目，各項目說明如下，但不限於列舉內容。)

本計畫的執行步驟，包含設計規劃兩門課程，基礎性的「文學與劇場」，以及

進階性的「文化與產業」；前者邀請專業劇場工作者到校擔任專業業師，引導學生自主進行一個完整的戲劇製作，從而熟悉表演藝術生產的基本知識，後者同樣要請專業的表演藝術場館經營專業與節目策展人擔任專題演講，配合大量的論文閱讀與資料搜集和田野調查，讓學生在合作規劃原創性藝術節的過程中，學習藝術管理的基本知識，增進其分析文化影響力的學識能力。主要執行方法與工具如下說明。

A. 實驗場域描述：

- (1) 國立中央大學位於人社大樓一樓的專業設備的黑盒子劇場：「文學與劇場」課程中，進行主體性劇場六部門（表演、導演、燈光、舞台、音響、舞台監督）的整體教學與分組實習；另於期末指定時間，在專業業師輔導下，學生自主完成劇場裝台與實際公開演出「第二屆全球泛華青年劇本創作競賽」首獎得獎作品《一種旁觀》部分片段，並開放全校有興趣者免費觀摩。實際成果為學生進行完整的戲劇演出 20 分鐘，並舉辦演後座談 30 分鐘。在該課程中，學生獲得一個專業戲劇乃至表演藝術的生產流程的基本知識，並學習團隊合作的技巧，和藝術經營管理的基本概念。在此場域，本計畫同時在教學過程中，拍攝五部以《燈光》、《音響》、《舞台監督基本概念》為主題的教學短片，以供未來課程使用。
- (2) 視聽教室：「文化與產業」課程中，特邀包括在兩廳院國家表演藝術中心、衛武營國家文化中心、高雄文化局任職的專業藝文行政人才，與獨立策展人，進行共八場專題演講，題目涵蓋歐洲藝術節、衛武營國際藝術節規劃、國家兩廳院三十年節目與營銷、城市建設與文藝復興、獨立藝術節經營與問題等。學生透過這些專題講座，獲得台灣表演藝術專業場館經營管理的第一手資料、建立起專業人際網絡，並配合廣泛的英文論文閱讀，對照比較台灣和世界其他地區國際藝術節的差異或關聯，以獲得進階知識與能力。
- (3) 田野教學與調查：修習「文化與產業」課程的學生，以分組研究的方式，自選於大稻埕國際藝術節、關渡國際藝術節、金馬獎奇幻影展、香港國際藝術節、高雄衛武營國家文化中心等為對象，進行實地調查與口述訪談。修課學生在一番棄兒不捨的嘗試後，均順利採訪到各類藝術節的主要策展人或管理者，因此而大夥鼓舞。另，課程執行期間，恰逢國家表演藝術中的高雄衛武營國家藝術中心開幕啟用，本人帶領學生南下赴衛武營從建築空間與地理特色到地區歷史，進行進行田野調查，並透過一個歐洲參與式音樂節目的實地欣賞，體會並觀察表演空間與觀眾流動的互動與關聯。
- (4) 視聽教室：修習「文化與產業」課程的學生，根據自身興趣進行分組，透過資料搜集與反覆討論，完成四種原創藝術節的完整企劃案四案：「睡不著藝術節」（探討大學生睡眠不足問題）、「彼岸藝術節」（以台灣喪葬科儀為主題的藝術節，轉化文化禁忌為文化資產）、「香港女人節」（以香港女人為概念，呈現多元性別價值）、「洄龜藝術節」（以南台灣為基地、結合生態保育以及歷史記憶保護的主題藝術節）。特別要指出的是，本課程修課學生中，有曾修習

基礎課程「文學與劇場」者，亦有參與實際藝術節規劃者。例如，一名來自香港的研究生，本身即為「香港女人節」的首屆工作人員，在本計畫的課程中，在實際參與未來第二屆的規劃過程中，結合本課程內容，回饋該藝術節的工作小組。另有兩名來自雲林和屏東的學生，則在課程中因為對南台灣文化藝術資源匱乏困境的共同關懷，而合組團隊，創作出一個結合生態保育與歷史保存乃至人口外流現象的「洄龜藝術節」，具有很高的實踐潛力。

B.研究對象描述：如何招募研究對象，抽樣方法，研究對象背景：

- (1) 以中央大學大學部與研究所學生為對象，開放全校修課，透過校內網路進行課程宣傳，招募有興趣的學生。此舉有助於不同專業背景學生在共學中，獲得另一種的跨領域學習技巧。
- (2) 強調團隊合作，修課者以不影響分組調研與實踐為前提，必須全程參與所有課前課堂與課後的討論與分工。此舉目的在於訓練學生取得表演藝術生產的全面基礎知識，進而用於下一步的經營管理。
- (3) 為達較好學習成效，限定修課人數：初階課程「文學與劇場」以 20 人為限；進階課程「文化與產業」以 15 人為限。實際結果的研究對象背景可詳以下的研究成果圓餅圖。值得提出的是，兩門課程的成員組合都展現高度的跨領域性，前者成員來自全校各部門，後者雖然集中於文學院，卻包含了香港、台灣、大陸地區的英文系和台灣聯大系統的亞際文化研究生，同樣具有很高的跨界特色。

C.資料搜集方法與工具（包含選擇之資料搜集方法與工具，若為因本研究所發展之問卷或評量工具，需進一步描述信效度測驗結果）：

本計畫教學策略成效以描述性資料為主，數字性資料為輔導，並強調學生自評與同儕互評。在交叉比對學生自我學習評量內容與他們的課堂學習績效後，顯示本計畫發展創造出的這套「學生自我學習評量表」取得評量結果，十分準確而有可性度。資料搜集的實際執行步驟如下：

- (1) 訂定階段學習目標，安排階段報告或展演，從中取得分析資料。
- (2) 制訂創新的「學習自我評量表」，每三週繳交一次，每學期繳交五次。學生撰寫學習目標與學習成效時，採取累積方式，每次撰寫自我評量都可回顧前期自訂學習目標，藉此進行自我學習評量，思考修正或未達目標的原因。
- (3) 透過問卷設計技巧，鼓勵學生進行建設性的同儕表現評量，瞭解學生對於學習環境與學習同儕的看法與影響。

D.請描述本研究計畫之資料分析方法：

- (1) 觀察分析：針對學生參與課程討論與課程練習、分組分工責任擔負與實踐、對於指定報告的選題與執行完整度，進行觀察分析。
- (2) 質性分析：針對學生每三週一次的「學習自我評量表」的多項問卷撰寫，進行深度分析。
- (3) 量性分析：主要分析學生修課背景，藉以瞭解課程屬性以及跨域學習弧線。

4. 教學暨研究成果(Teaching and Research Outcomes)

(1) 教學過程與成果（教學評量表？）

本次教學實踐研究的重點在於發展一套根據課程特性而設計的「自我學習評量表」，引導學生理解並建立以學生為中心的學習方法。

本次計畫實施過程中，與兩門課結合，其一為「文學與劇場」，其二為「文化與產業」。個別「自我學習評量表」如下：

一、「文學與劇場」的「學習自我評量表」（每三週填寫繳交一次，個別計次繳交）

一、基本資料：

姓名：_____ 學號：_____ 系級：_____

得知本課程的途徑：_____

二、學習動機：（每次繳交時都必須填寫，可於每次繳交時修改）

1. 選修這堂課的原因：
2. 希望達到的目標：
3. 分組工作想要爭取的項目：（例如：導演／表演／等等）
4. 自認自己的人格特質：
5. 我過去的學習優點：
6. 我過去的學習缺點：
7. 我擅長的藝術／技術能力：

↵

三、課程學習自我學習評量：

1. 全學期繳交五篇自評。
2. 於指定日期（10/1；10/22；11/12；12/3；12/29）晚上八點繳交，檔案名稱請將本文件檔案名稱的 KC 修改為您的大名，日期請修改為繳交日期。Email to: abcd.talk@gmail.com；wscd.ncu@gmail.com。不限頁數。
3. 按照一下項目誠實評量：
 - a. 我在第____至第____週（12/3-29）的學習目標是什麼？
 - b. 在這段時間內，我的實際學習成效是什麼：我學到了什麼？什麼內容是最困難的？什麼是最喜歡的？是否達到自己的目標？試舉例說明。
 - c. 如果要給自己的課程學習打分數（0-10；10 最高），你會打幾分？

↵

四、課餘時間自我學習評量：本課程需要利用課餘根據教學內容，選擇至少一個分工，進行團體練習。請根據你擔任的分工，進行自我評量。

1. 我希望在這堂課裡專攻的劇場藝術項目，請按志願先後填寫兩項。
2. 我在繳交作業期間，是否修改了前項的內容？修改為？原因是？
3. 本次填表階段的課餘時間，我投入的自我學習有幾個小時？閱讀時間？排練次數與時間？
4. 舉例描述課餘自我學習的過程與內容。
5. 我是否達到了自己預設學習目標？為什麼？
6. 如果要給自己的團隊工作表現打分數（0-10；10 最高），我會打幾分？

↵

五、其他課程建議或討論：（例如，你認為，本次上課，有哪位同學的表現，讓你特別印象深刻。或其他。必須填寫。）

二、「文學與劇場」(每三週填寫繳交一次，累積繳交)

2019《文化與產業》教學實踐計畫學生自我評量與學習筆記

一、基本資料：

姓名：_____學號：_____系級：_____

得知本課程的途徑：_____

二、學習動機：(每次繳交時都必須填寫，可於每次繳交時修改)

1. 選修這堂課的原因：
2. 希望達到的目標：
4. 自認自己的人格特質：
5. 我過去的學習優點：
6. 我過去的學習缺點：
7. 我擅長的研究/資料搜集能力：
8. 我喜歡的藝術節類型：
9. 分組報告以及期末策劃預計主題：

↵

三、課程學習自我學習評量規則：

1. 全學期繳交五篇自評與學習筆記。
2. 於指定日期(3/11; 4/1; 4/22; 5/20; 6/14)晚上八點繳交 Email to: abcd.talk@gmail.com; wscd.ncu@gmail.com。不限頁數。
3. 檔案名稱：請將本文件檔案名稱修改為您的大名，日期請修改為實際繳交日期。如：“2019《文化與產業》自我評量 YOUR NAME 製作 20190311”，“2019《文化與產業》自我評量 YOUR NAME 製作 20190401”。報告採取累積方式。

四、第一次自我評量(3/11)(按照以下項目誠實評量；不限頁數，請自行增加)

1. 我在第 2 至第 4 週(2/16-3/11)的學習目標是什麼？
2. 閱讀筆記：(包含讀書摘要與提問)
3. 專題演講：
 - a. 我在專題講座的實際學習成效是？我學到了什麼？什麼內容是最困難的？什麼是最喜歡的？是否達到自己的目標？試舉例說明。
 - b. 如果要給自己的課程學習打分數(0-10; 10 最高)，本次自我評量分數為？
4. 課餘自學習評量：本課程需要利用課餘，自選題目，進行分組報告。請根據你在組內的分工作，進行自我評量。
 - a. 我希望在這堂課裡專攻的研究項目是什麼？請按志願先後填寫兩項。
 - b. 我在本次繳交作業期間，是否修改了前項的內容？原因是？
 - c. 本次填表階段的課餘時間，我投入的自我學習有幾個小時？(閱讀時間？資料搜集時間？分組討論時間？)
 - d. 舉例描述課餘自我學習的過程與主要內容。
 - e. 我是否達到了自己預設學習目標？為什麼？
 - f. 如果要給自己的團隊工作表現打分數(0-10; 10 最高)，我會打幾分？
5. 其他課程建議或討論：(例如，你認為，本次上課，有哪位同學的表現，讓你特別印象深刻。或其他。必須填寫。)

(2) 教師教學反思

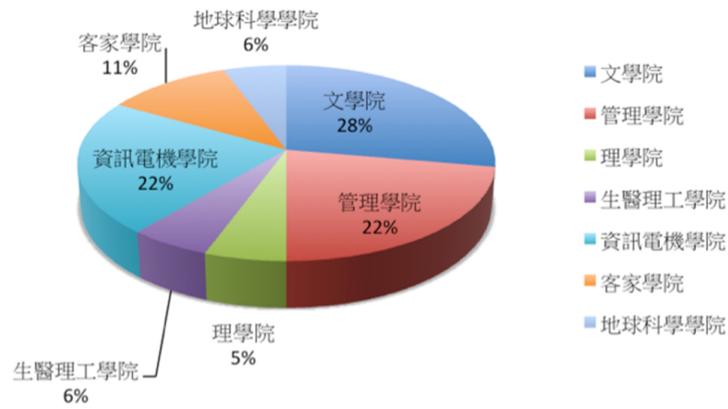
1. 設計具有引導性的學習自我評量表，放手讓學生自訂學習目標、修正學習方式，是落實「學生中心的學習」（student-centered learning）的關鍵。
2. 特邀15位台灣專業戲劇導演、表演、燈光、音響、舞台設計、舞台監督、節目企劃、國際連結、專業製作、節目行銷、獨立策展等不同領域專業人士擔任師資，與業師保持密切溝通討論，調整教學方式，是特邀業師教學的重要過程。
3. 製作五支教學短片提供日後相關課程進行翻轉教室教學方式，以將創意透過有效的技術操演化為成果。非戲劇專業學生的時間與資源相對不足，淺顯易懂又實際的技術操作短片，有助於學生在課前預習與課後複習，提升做中學的學習效果。

(3) 學生學習回饋

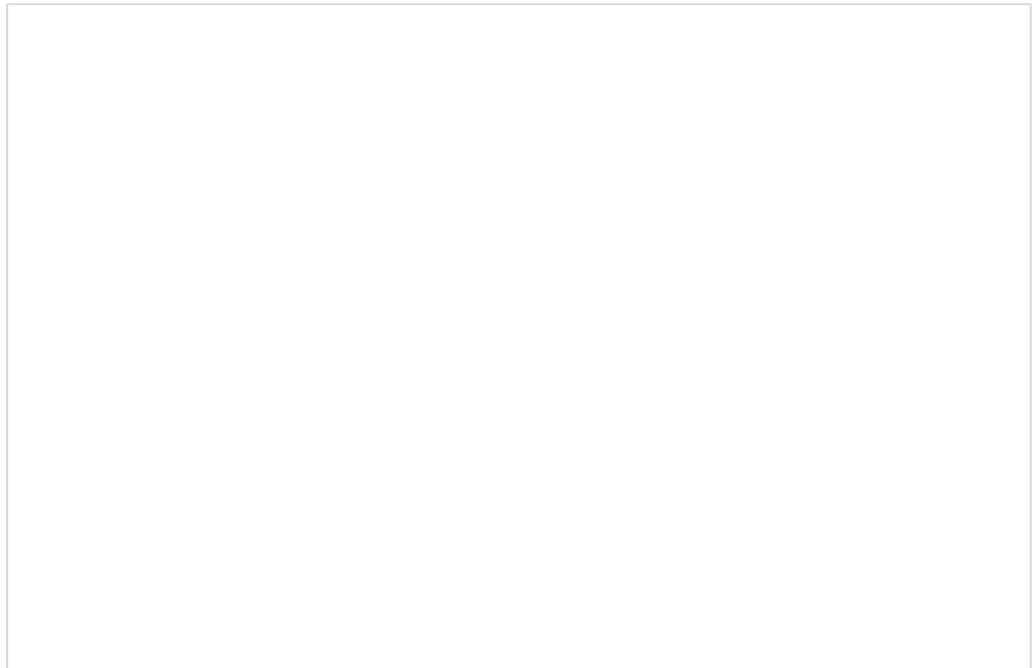
自評摘要

1. 《文學與劇場》：「希望可以繼續開這堂課，很想再修一次」；「老師以面對業界的方式帶我們，獲益良多，會想多修習相關課程」；「這堂課給戲劇新手大膽去做的勇氣」
2. 《文化與產業》：「這堂課不同於其他課程，學生與老師之間的對話討論十分充足，另有大量的閱讀資料以及講座資源，外請的講師們都十分優秀，告訴我們許多平常在學校學不到的事物。整體而言是收穫多且有趣的課程」；「這堂課很豐富，有許多講員分享實務面，還讀了許多理論文章，很紮實老師也非常認真。」「這是我第一次為自己訂定研究目標，原本選這堂課對自己的預期只希望透過聽演講來了解產業，但我修改了策略，規定自己在上課前除了閱讀指定資料外，也需要找一些自己有興趣的案例分析。」「對我自己而言，這幾週以來的經驗，已經遠遠超出我預期會得到的學習內容，這堂課的課程內容安排可說是驚喜連連，還有四月二十日衛武營的體驗，直到現在回想起來仍餘韻十足！雖然我依然沒有完成指定閱讀，但仍是收穫滿滿。」「課程投入，除了專心上課，課後花了不少時間整理筆記也和組員討論第二次報告的內容，修改、補充內容等報告相關的準備，第三次報告的主題與方向漸似明朗。但因為兩次缺課和遲交的自評，各需再扣一分，共兩分，自作孽，得自負不準時的昂貴代價。」「以我的觀察發現，大家都很投入這個課程，製作報告也都很用心，其實每次報告週都覺得心很暖，很充實；我發現如果是報告週，幾乎每位同學都會讓我有很驚豔的地方。」

(4) 研究成果 (請填寫量化表) 人數統計 (分計, 合計)

圖一：「文學與劇場」課程修課學生科系分佈比例圓餅圖。

圖二：「文化與產業」課程修課學生科系分佈比例圓餅圖。

二. 參考文獻(References)

1. 林于竝，〈日本「利賀藝術節」之研究〉，《藝術評論》2012。
2. 林亞婷，〈香港官辦與民營藝術節之借鏡〉《美育》。
3. 周慧玲，〈全球化時代的戲劇史書寫策略：亞洲國際藝術節與區域版塊形構初探〉，于善祿，林于竝編《台灣當代劇場四十年，1978-2018》，2019。
4. Ali-Knight, Jane and Martin Roberston, "Introduction to arts, culture and leisure," Festival and Events Management: An International arts and culture perspective, 2004.
5. Andrews, David. "Art Cinema as Institution, Redux: Art Houses, Film Festivals, and Film Studies," Film and Television Studies, , 2010.
6. Bennett, Andy, Jodie Taylor and Ian Woodward eds. The Festivalization of Culture. Surrey, England: Ashgate, 2014.
7. Berghuis, Thomas J. "Art into Action: Performance Art Festivals in Asia," Diaaalogue 2010 Art Writing East Asia Performance Art. 2010.
8. Duxbury, Nancy. "Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Culture." Small Cities Imprint, 2011.
9. Gold, John & Margaret M. Gold. "Introduction," Cities of Culture: Staging International Festivals and the Urban Agenda, 1851-2000. NY: Routledge, 2016.
10. Guetskow, Joshua. "How the Arts Impact Communities: An Introduction to the Literature on Arts Impact Studies," working paper for the Taking the Measure of Cultural Conference. 2002.
11. Hawkins, Harriet. "Creative Geographic methods: knowing, representing, intervening. On Composing Place and Page." Cultural Geographies, 2015.
12. Kuesters, Ivonne. "Arts Managements as Liaisons between Finance and Art: A Qualitative Study Inspired by the Theory of Functional Differentiation." The Journal of Arts Management, Law, and Society, 2010.
13. Picard, David. "The Festival Frame: Festivals as Mediators for Social Change." Journal of Anthropology, 2016.
14. Quinn, Bernadatte. "Arts Festivals and the City," Unban Studies, (May 2005).
15. Rogers, Amanda. "Geographies of the Performing Arts: Landscapes, Places and Cities."

Geography Compass, (Feb. 2012).

16. UNESCO. Festival Statistics: Key Concepts and Current Practices. Montreal, Quebec: UNESCO Institute for Statistics, 2015.

三. 附件(Appendix)

與本研究計畫相關之研究成果資料：

1. 計畫成果網址：<http://istage.ncu.edu.tw/teaching>

2. 成果影片QRCode

3. 教學短片網站畫面：

台上人生舞後戲

「表演藝術作為人文應用與社會時間的教學策略」專題研究計畫

「文學與劇場」由國立中央大學特聘教授周慧玲老師於107年9月至108年12月實施。本課程目標在於提升同學自主學習能力以及跨域合作能力，主要將帶領全體同學以完成一個原創作品的完整舞台呈現為核心，模擬劇場專業分工進行分組，按部就班完成導演、表演、設計等等工作，並且在學期末共同完成該作品的展演。本課程期望在學習過程中，劇場藝術能成為修課取得人文應用技巧以及社會實踐方式。本課程最終目的為引導學生在藝術創作的實踐中，學習人文應用的技巧以及社會實踐的意義。

「文學與劇場」課程獲得教育部「表演藝術作為人文應用與社會時間的教學策略」專題研究計畫補助，修課者受邀加入本計劃，並已於第一堂簽署「國立中央大學研究參與者知情同意書」。

燈光實作教學入門

授課老師: 張智一、周慧玲
影片製作: 小中大電視台

人說「燈光美，氣氛佳」，想知道在劇場裡為劇情氛圍定調的燈光技術究竟是如何運作的嗎？

真與假之間，又包含了多少曖昧的燈光？

透過訪談介紹，帶你日趨邁步入劇場燈光領域！

2018/11/30

音響實作教學入門

授課老師: 顏行操、周慧玲
影片製作: 小中大電視台

如果說燈光是氣氛營造的亮點，那麼音響便是故事中的一部分。

音響控制的，是劇場呼吸的節奏；帶領的，是觀眾情緒的進退。