

【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：20190801-20200731

(計畫名稱/Project Name)

戲劇展演作為社會實踐與文化批判的教學方法研究與開發
Creative theatre as Pedagogy of Social Practice and Cultural Critique

(配合課程名稱/Course Name)
文學與劇場/Literature in Theatre
文化與產業/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)：2020 年 9 月 2 日

戲劇展演作為社會實踐與文化批判的教學方法研究與開發

Creative theatre as Pedagogy of Social Practice and Cultural Critique

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。)

本計畫立意將「表演藝術」作為跨界學習的媒介，引進業界專業師資，將近年實驗積累的跨學科教學方法（包含翻轉教室與學生為中心的學習方法），建立一套創作性與批判性並重的教學方法。本計畫擬定的教學方法亦即同步運用於本校跨院選修學生與文學院新設並即將招生的不分科學士班學生，讓學習者在戲劇創作與藝術節策展的學習與實習中，取得文化批判與社會實踐的技巧與能力。

長期以來，表演藝術在我國高等教育的教學體系中，大約放置在專業科系以及非專業科系兩種的教學進行。前者自不待言，由專業院校乃至綜合大學的專業科系進行，主要以藝術生產為教學目標。後者則較為多樣，或納入通識教育內容，或是文學院的文學科系執行。以後者而言，又多數採取賞析或是由學生自我摸索的方式進行，目標也多在於提升藝術鑑賞能力，以及藝術消費品味培育為教學目標。如是的表演藝術教育結構，不僅未能發揮跨界學習的優勢，更有可能窄化了表演藝術從業者的人口結構，特別是缺少了政策／經營的話語，遑論戲劇藝術作為社會實踐與文化批判的深度意義。再者，我國並非沒有文化藝術相關行政管理系所，但大多劃歸管理學門，與實際藝術文化鏈接不足，表演藝術作為社會實踐與文化批判的教育策略，幾乎流於創作者自言自語。筆者作為一位兼具專業劇場創作者以及大學院校專任教師兩種身分，長期觀察的心得是，如是的表演藝術教學結構已然產生若干問題：其一，表演藝術不僅是綜合性藝術，更涉及廣泛的文化管理與跨領域綜效，單純的藝術賞析缺乏更多元的不同藝術管理部門的專業教師引導，並不容易讓學生充份深刻地認識表演藝術涉及了許多複雜的專業知識（絕不只是藝術而已）；其二，在如是的通識藝術鑑賞課程中，學習者極少能藉由表演藝術的學習經驗，學習文化批判與社會實踐的技巧。結果便是，賞析人口難以提升，表演藝術的社會功能很難從審美教育中解放出來，遑論作為更深層的跨領域學習場域，以及社會實踐與文化批判的教學潛能。

主持人近年開始突破這個教學思維模式，透過專業師資有步驟的教學，引導學生或在表演藝術創作與劇場實踐中，乃至藝術節策展論述與批判研究中，更廣泛地學習表演藝術涉及的行政管理、人際網絡、科技運用、人力資源分配、市場行銷、乃至社會議題辯論的衍生運用等等。特別是，授課對象在近五年開始打開系院結構，採取英文系開課全校選修的方式，曾嘗試從現代舞、戲劇製作、文化與產業等多元角度，讓學生在表演藝術多部門的專業師資引導下，從創作、製作與策展中，深刻認知表演藝術作品的完成與上演，實際涉及了相當程度的科技介入（如燈光音效的物理學、電子控制系統的資訊科學）與管理（如網路行銷的資訊管理，舞台監督的人力管理，製作行政的成本管控等），以及跨領域創意。

除此之外，主持人近兩年在執行教學實踐專題研究中，特別著重探索如何建立一個以學生為中心的學習方法，以及建置翻轉教室的教學資源。如是的教學方法研究已經累積若干心得，但也尚待進一步的問題突破與修正。例如，如何讓學生在短期密集的課程中，取得學習信心，並將至運用於未來的其他學習中？如何提升跨領域學生之

間的對話與共學？特別是，如何將此創新教學方法運用於本校文學院即將招生的不分科學士班的教學場域？

易言之，本計畫的重要性在於，從近年教學成果的累積，結合人文社會與藝術課程的特性，將表演藝術相關課程重新建構成一組社會實踐與文化批判的教學媒介與策略，翻轉人文藝術作為人格文化涵養的教育目的，同時凸顯其多元應用面向。本計畫擬以一年時間，執行兩門課程《文學與劇場》及《文化與產業》，結合 特邀戲劇與藝術場館專業人士，針對課程期末展演的主題，進行台灣在地相關議題的田野調查，透過觀察並紀錄關聯課程執行過程與結果，並於課程執行後，持續追蹤調查這些課程對學生職涯規劃的影響。本課程特別強調自主學習，持續運用主持自創的自我學習評量，並密切觀察並修正，以建立一套能引導學生終身受用的自我學習方法與態度，提升高等教育的教學品質與運用。本課程並將在資源許的前提下，持續累積教學資源，作為日後進一步執行翻轉教學的學習資料庫。本計畫最終希望研擬發展一套既可用於全校性的跨領域學習場域，亦可運用於新開設的文學院不分科學士班，以具體有效地發揮以學生為中心的不分科學習優勢。

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，嘗試發展一套以戲劇創作與製作為手段的教學策略，採取全校性選課的方式，網羅不同學習背景的學生共同學習，在藝術創作的過程中，配合與藝術創作主題相關的台灣在地議題田野調查，落實社會實踐與文化批判。這個創新教學實踐策略，不僅源於本人長期的教學與研究經驗，更重要的結合本人近年投入的戲劇創作實務經驗。

以表演藝術作為社會實踐與文化批判最著名的例證，當屬巴西藝術家波瓦 (Augusto Boal, 1931-2009) 的「被壓迫者劇場」(The Oppressed Theatre)。波瓦崛起於上個世紀五零年代的巴西聖保羅。但在六七零年代巴西面臨權力轉移之際，他的戲劇導演作品被視為威脅，他也因而被捕下獄遭受刑求，最終被驅逐出境，流亡阿根廷。流亡期間，他發表了「被壓迫者劇場教學計畫」(Pedagogy and Theatre of the Oppressed)，透過設計主題，邀請市民觀眾參與重要社會議題的討論，將傳統觀眾從「被動的旁觀者」翻轉為「主動的社會行動者」，並透過戲劇創作當作社會教育工具，提升人民的公民意識等等。波瓦以「壓迫者劇場」為主題的計畫，恰如其分的落實了以戲劇展演作為社會實踐乃至文化批判的策略與工作。波瓦的「被壓迫者劇場」概念與專書，早已被翻譯並引介到不同的文化與社會中，包括英國、美國、法國、拉丁美洲，乃至亞洲的印尼等地。是相關戲劇展演作為社會運動策略與公民教育最重要的文獻與實作案例，乃至實踐行動。

本計畫並不以全然以前述波瓦的案例為教學計畫的課程設計參考，同時也會根據本人近十年的創作實務作為教學設計的輔佐。本人於 2009 年推出一部以經典改編的戲劇作品《少年金釵男孟母》，藉由呈現華人社會的酷兒歷史想像，旁敲側擊同性戀運動的複雜面向。該作品在過去九年間曾四度搬演、三度修改，從台北到高雄，每次都獲得賣座的佳績。最重要的是，它引起了廣泛社群對於同性戀議題探討，它在 2018 年演出期間，被視為準扣並預測了當年公投的社會反應。在 2018 年本人

又獲邀擔任高雄衛武營國家表演藝術中心開幕藝術節的節目《簡吉奏鳴曲》編劇，針對上個世紀二十到四十年代，台灣重要但被歷史淹沒的左翼農運領袖簡吉的生平，進行了戲劇創作。該次創作投入了大量的文史資料蒐集與田野調查工作，並從戲劇創作的位址，對於過去的歷史提出了開放性的反思，因而引起了廣泛的關注。該作品演出時間被安排在 2018 年的縣市長選舉投票期間，戲劇中對於劇中人關乎未來選擇的兩難，再一次被視為與社會議題紋絲不差地吻合。如是的戲劇創作作為社會議題的側寫與註腳，雖然不是創作的原意，卻又實在源於紮實的田野與文史調查。紮實而深入的資料蒐集以及深刻的反省省思戲劇的社會功能，是該劇得以取得如是結果的關鍵。本次計畫因此立意從本人過去的戲劇創作實踐的經驗中，不僅援引過去的創作經驗更將結合正在進行創作規劃，在過程中擷取可為教學策略的部分，配合課程執行，帶領修課學生透過一個經典劇本的製作演出，進行與台灣在地相關議題的田野調查，深化修課學生對於戲劇文學經典的跨文化認識，並藉由創作實踐，進行其社會參與以及文化批判。

若以「文化與產業」為例，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，嘗試引導學生從創作實作到理論分析以及操作運用的過程中，特別是相關議題的台灣在地田野調查，以學習社會實踐與文化批判的技巧。

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。

I. 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」貳獎得獎作品《我的家庭真可愛》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 48 分鐘，並舉辦演後座談 25 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，繼續延用前一學年拍攝的五部以《燈光》、《音響》、《舞台監督基本概念》為主題的教學短片。
- (2) 「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、華山 1914 文創產業園區任職的專業藝文行政人才，與獨立策展人，進行共七場專題演講，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、劇場建築與表演節目製作、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，自選於華山親子表藝節、水水藝術節、大內藝術節、浪漫台三線藝術季、超親密小戲節等為對象，進行實地調查與口述訪談。修課學生在一番棄而不捨的嘗試後，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放就業領航實習計畫，本人極力爭取名額並積極鼓勵學生申請，最終有兩名修課同學南下赴衛武營學習從劇場技術、藝術行政、節目製作、觀眾培養等不同面向的工作為主體，讓有志於畢業後投入藝文場館經營之學生，擁有至藝文場館參與實務工作之機會，接軌校園與場館工作實務。
- (4) 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五案：「上山無聊藝術節」、「柳緒藝術節」、「松蟲草藝術節」、「眷戀藝術節」及「磚情藝術節」。特別要指出的是，在疫情期間，田野調查對象全部取消活動，但學生仍完成共五組訪問並獲邀兩人參與衛武營實習機會，說明本課程具有很高的實踐潛力。

II. 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，卻包含了研究所和大學部學生，學生就業選擇包括較高的跨界特色。

III. 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。

IV. 資料處理與分析：

- (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）

2019《文學與劇場》教學實踐計畫學生自我評量與學習筆記

一、基本資料：(本頁繳交時間：9/9 晚上十點以前)

姓名：_____ 學號：_____ 系級：_____

得知本課程的途徑：_____

二、學習動機：

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. 我的人格特質：
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：
8. 我擅長的人際社群能力：(協調溝通/領導/跟隨執行/獨立工作/其他)
8. 我過去一年看過的戲劇節目：

三、課程學習自我學習評量規則：

1. 全學期繳交六篇自評與學習筆記。
2. 於指定日期(9/30；10/21；11/11；12/2；12/23；1/2) 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的 KC 修改為您的大名，日期請修改為繳交日期。如：
“2019《文學與劇場》自我評量 YOUR NAME20190311”，
“2019《文學與劇場》自我評量 YOUR NAME20190401” ……。
4. 自我學習評量採取累積方式。請務必準時繳交。

二、「文化與產業」(每三週填寫繳交一次，累積繳交)

2020《文化與產業》教學實踐計畫學生自我評量與學習筆記

周慧玲設計

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。報告採取累積方式。
2. 於指定日期(3/24; 4/14; 5/5; 5/25; 6/20)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：
"2020《文化與產業》自我評量 YOUR NAME 製作 20200324"，
"2020《文化與產業》自我評量 YOUR NAME 製作 20200414" .....。

←

(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

自評節錄

1. 《文學與劇場》：

- 我覺得目前的課程都非常有趣，而且真的能學到新的東西。但是就是時間太少，所以好像真正能夠學到的也只是皮毛，雖然說要靠我們自己去鑽研，但是不得不讓人嘆息，一個星期3小時的課程時間真的很不足，我都還沒足夠的了解舞台設計和陳慧老師，兩次的課程就告一段落了。我在想或許之後有機會，可以設計一個暑期訓練班，甚至可以分門別類，專攻不同的項目，讓我們有更多機會學習。可能我想的太美了，但是如果有這種課程，我一定一定會參加的！
- 上學期選修周慧玲老師的《文學與劇場》課程，開啟了對於藝術策展及表演藝術的興趣。期望透過此課程延續先前所學，以完備知識層面與實務經驗的學習。
- 最難和最喜歡的地方都是站在下面調燈，我敢從一開始完全不知道從何下手，到了最後用我對燈光的理解做出我相當滿意的幾顆燈，我知道學姐們，老師來肯定能調出更完美的燈，但是我看見我調的燈從控台中打出去同學讚嘆的表情，足夠讓我心滿意足了。我有達到我的目標。在成為燈光組之後，站在下面調燈一直是我相當有興趣的事情。12/29 那天，可以說是 dream come true。
- 我這堂課最大的收穫是關於劇場的幕後，從影片中看見紐約大都會劇院非常快速且有效率的拼裝，布置讓我感到極為震驚，如此巨大，如此雄偉的背景竟然可以在非常短的時間完成組裝。這堂課我學會看懂劇場的平面圖，知道哪裡是觀眾看不到的，哪裡是布簾的位置。我認為最為困難的部分是三視圖的部分，三視圖的部分非常需要空間感，對於空間我實在不在行，我會喜歡的是看到老師投影片中的各種戲劇佈景許都令我嘖嘖稱奇。我有達到自己的目標循序漸進地了解劇場，原本對劇場一無所知的我，若是走入劇場，也不再一無所知了。
- 此次的行政宣傳主要由我和靖華負責，在宣傳期間，真的學習到很多。不論是經費的管理、粉絲團的經營、票卷的設計印刷、定裝照的拍攝、服務時數的申請、索票／回饋問卷、觸及率的提升等，此外這此演出又與「小中大電視台」合作，除了單純攝影外，還涉及版權及發布等相關問題，及兩者互動之間的公關等。雖然變得有點膚淺（很在意讚數），但看到宣傳獲得成效，在演出當天也幾近滿座的狀況，真的是相當感動且有成就感。在演出當天也和靖華一起負責前台的相關事項，這也才發現一場演出的所有細節之處，及排程的詳細規劃。

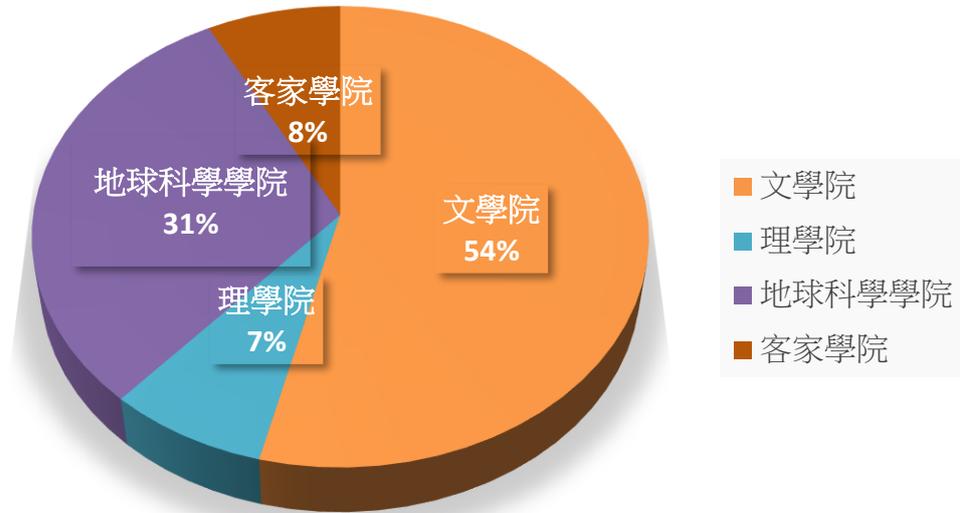
2. 《文化與產業》：

- 欣怡老師提到了很多關鍵，包含如何去問問題、怎麼去偷idea、怎麼去辦一個藝術節，要怎麼透過專訪去找問題。我覺得在之後我們跟台三線的訪談很有幫助。並且有說到亞洲藝術的經濟脈絡，重視背後的歷史後才能更加向前邁進。
- 在準備採訪藝術老師的時候簡直是一波三折，我們一開始太有自信以為大稻埕藝術節就會回我們。沒想到等超久，天真的我們直接被打入冷宮。後來剩沒多少時間運用了少少的人脈、拼命打電話，還衝進教授的辦公室，才終於讓台三線藝術節的設計總監回我們訊息。我覺得這讓我上了很大的一課，之後出社會後真的要保持主動的精神，還有

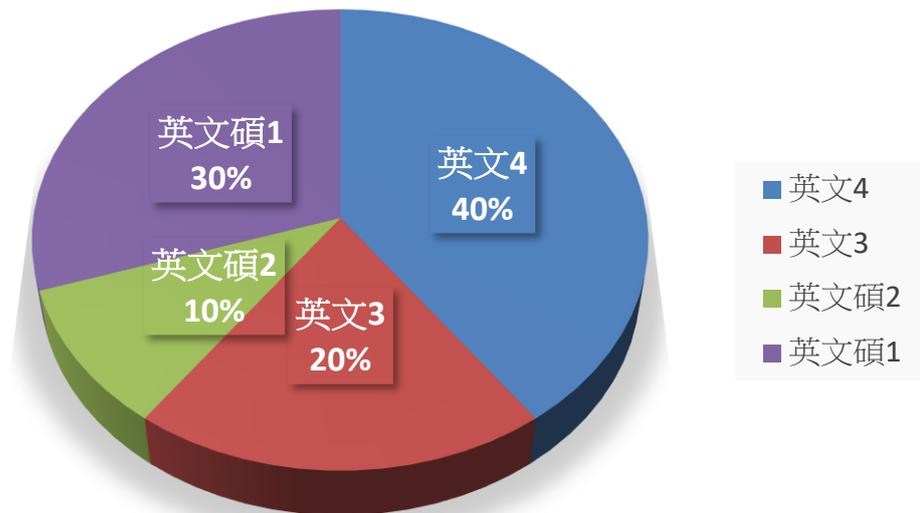
不要太天真以為全部人都會理你！在訪談過程中總監很幽默，然後總監也說「出社會要會延伸問題」。雖然認為總監回答的有點官腔，但至少能深入了解藝術節背後，比起自己在網路上收集資料還可以得到的更多。

- 磚情藝術節企劃：讓我體驗到原來做一個從0開始的藝術節，真的很難。努力brainstorming的感覺卻也真的很不錯，兩個人就一直一直在討論，從對話中去深入更多、從過去文本與報告中去找答案等。是我這學期做的最累卻也學到最多的報告！
- 我覺得每一組策畫的藝術節都讓我印象深刻！如果上山無聊真的要辦，我會非常遺憾自己不是團隊的一員。報告完藝術節後，瞬間有一種感慨，雖然只是紙上談兵，但是如同吳維緯老師所說，每一個成功與不成功的藝術節都是從紙上開始的，我們好像真的做了一件了不起的事情。

(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," Diaaologue 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," Urban 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：

劇場技術教學
THEATRE TEACHING

台上人生寫真戲

「表演藝術作為人文應用與社會跨域的教學策略」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戲劇作品的完整舞台呈現為核心，橫跨劇場專業分工進行分組，按部就班完成編導、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跨域的教學策略」專題研究計畫補助，修課會受邀加入本計劃，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

燈光實作教學入門
指導老師: 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怎麼運作的嗎？
亮與暗之間，又包含了多少燈師的微妙？
透過訪談介紹，帶你自基礎步入劇場燈光領域！
2018/11/30

音響實作教學入門

音響實作教學入門
指導老師: 蕭行揚、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。
實響控制的，是劇場呼吸的節奏；帶領的，是觀眾情緒的堆疊。