

《當代表演藝術的多元趨勢》課堂筆記 by 陳韻文老師

時間：3月15日(二) 9:00-12:00

地點：國立臺灣師範大學附屬高級中學 新民樓二樓綜合教室

講師：耿一偉老師、吳怡潔老師

一、表演藝術是以人為媒介的臨場藝術，教表演藝術的老師，自己一定要先喜愛表演藝術，覺得表演藝術教學是件有趣的事(可以參考書林出版、Viola Spolin 的《劇場遊戲指導手冊》，善用劇場遊戲，調節教學的節奏與動力)。

除了透過各種資訊管道(如：耿一偉老師的臉書動態)多方接觸表演藝術的不同作品和不同面向，更歡迎親自進劇場感受(臺北藝術節提供絕佳機會)——不只與學生分享表演藝術的知識，也分享自身對作品的感受，甚至與學生一同看戲、討論共同看過的作品。即使之前沒親臨臺北藝術節之前的精彩節目，臺北藝術節歷年網站(<http://www.taipeifestival.org.tw/Content.aspx?FWebID=15>)仍然是認識精彩團隊、多元作品，以及開發創作主題的資源庫，歡迎老師們多加利用。

二、青少年劇場對於高中生而言，是個值得努力的方向，因為：

1. 戲劇的角色扮演，為學生提供了社會化的學習——學生在角色中和其他入戲角色互動，有利於學會在現實生活中，拿捏真實自我與自己所扮演的其他社會角色的分際。
2. 劇場創作的歷程，要求多元能力的投入與統合，有利於學生識別自己和他人的優點，並且在協商中發展溝通合作的能力。
3. 劇場排練是一連串試誤以及從錯誤中尋找新方法的歷程，有助於學生培養挫折耐受力 and 勇於面對問題、解決問題的心理。

除了英國國家劇院的案例可資借鑑

(<http://www.nationaltheatre.org.uk/discover-more/learning/young-people/nt-connections>)，阮劇團在嘉義執行進入第八年的草草戲劇節

(<http://the-grasstraw-festival.ourtheatre.net>)，也是很具有啟發性的案例。

針對青少年劇場的文本，耿老師建議不妨從莎士比亞開始，推薦漫遊者出版，由蘭姆姊弟改寫的《莎士比亞故事集：莎翁四百周年紀念版：全新譯本、附莎劇人物關係表、莎劇豆知識》。若老師願意進一步深掘，彭鏡禧的《與獨白對話：莎士比亞戲劇獨白研究》附演員聲音演繹的 CD，可資參考。紀蔚然的《誤解莎士比亞》則有利於在經典文本和當代經驗／議題間搭建橋樑。

另外，英文能力好的老師，也推薦 Joe Winston 與 Miles Tandy 的 *Beginning Shakespeare: 4-11*

(https://books.google.com/books/about/Beginning_Shakespeare_4_11.html?id=2g3rYHJfIXQC)，該書已將劇本轉化為實際的教學活動，可直接運用於課堂中的片段式呈現和深入探討。

三、耿一偉老師的譯作和著作都非常棒：

《空的空間》：Peter Brook 基於劇場實踐和觀察的反思，提出對劇場本質和意義的叩問。

《劍橋劇場研究入門》：Christopher Balme 在書中提示了當代觀看和想像劇場的多元角度。

《故事創作 Tips:32 堂創意課》：以深入淺出而且幽默的筆調，開啟敘事文本、劇本結構的分析/創作視野。

四、吳怡潔老師部分：

戲劇治療的結構基本上包含：

一、暖身

二、戲劇性遊戲

三、(自我)故事敘說

四、表演

五、彌合(closure)等五個結構。

通常要等到團體信任足夠，個人有安全感了，才會進入到故事敘說的階段。不管是哪一個階段，治療師都要慎用自己的權力，敏於個體的感受和他們之間的關係，而最後的彌合階段至為關鍵，關乎參與者是否能從歷程中汲取意義，促成改變。

戲劇治療的團體，以 10-15 人為宜，每次 2~3 小時，一般會進行 3~6 個月。

關於不具戲劇治療專業背景的老師，能夠如何善用戲劇的虛構框架幫助學生，謹推薦 Jonothan Neelands 的《開始玩戲劇:11-14 歲》

(<http://www.books.com.tw/products/0010355404>)，文中不只涵蓋戲劇在課程中可能的位置與樣貌，也分析教師可以如何善用戲劇中的人、時間、空間，與學生一同探索意義。

五、其他補充

耿一偉老師課堂上播放片段的《河堤上的鼓手》是法國陽光劇團的作品，從日本淨琉璃獲得靈感，其中這個片段尤其經典：

<https://www.youtube.com/watch?v=N5RXsjTU34M>

《亞莉安·莫虛金：當下的藝術》便是介紹該團的導演 Arriance Mnouchkine，她的藝術理念、工作方法與作品。非常值得一讀。

另外，《沙灘上的愛因斯坦》則是美國導演 Robert Wilson 的作品，耿一偉老師曾撰專書《羅伯·威爾森:光的無限力量》介紹他。值得一提的是，該劇當年採用了 Philip Glass 的音樂，可參看 youtube 片段

(https://www.youtube.com/watch?v=sMb2f_-m7iM)

至於蔡明亮電影和鄉土劇何以呈現出不同的劇情結構？除了與觀眾接觸的媒體屬性不同，還牽涉到不同藝術家希望通過戲劇反映的「真實」或「人生」是不同的。紀蔚然的《現代戲劇敘事觀：建構與解構》提示了一些進入不同作品的角度，可供老師們參考。