

0419《教師即製作人》講座筆記 by 陳韻文老師

時間：4月19日(二) 9:00-12:00

地點：國立臺灣師範大學附屬高級中學 技藝館 2樓 ilab1

講師：牯嶺街小劇場營運委員會、文化大學戲劇學系沈敏惠老師

精彩語錄

- 1.劇場朝生暮死，是一種跟時間賽跑的藝術，「準時就是遲到」。
- 2.劇場製作更重要的是 SOP 背後「為何製作」的觀念，亦即「不僅知道如何做，而更明白為何做」。
- 3.藝術教育乃是餵與養的一體兩面，一方面「餵」學生知識、能力；二方面為劇場培「養」觀眾。以沈老師在文大戲劇系選才以及教學的思考切入點是：
  - 一、如何培養出和其他系不同的人？
  - 二、如何讓學生通過做劇場，知道與戲劇相關或不相關的人與事，從而持續關切藝文生態、參與藝文，甚而搭建平台、善用資源。
- 4.藝文團隊組團立案如同生小孩，能否永續經營或是會泡沫化，端視團隊有無養小孩的決心。專職藝術行政便是決定團隊能否「長大」的關鍵，也是國藝會、文化部等單位是否給予獎助的重要指標。
- 5.劇場是人交換溫度的地方，製作人未必要科班出身，但一般具有「抗壓性高」以及「不怕/願意與人接觸」的人格特質。
- 6.劇場中的摩擦和磨合是常態，製作人宜不斷自我提升充實，用專業說服團隊。
- 7.製作人的工作內容繁複龐雜，但主要在於：
  - 一、節目/場地/人力/資源的整合
  - 二、製作過程的監督與工作進度的關照
  - 三、觀眾市場的策略研擬和藝文推廣的長遠目標
- 8.劇場人善用表格溝通；成功的表格是讓看過的人一目瞭然，不用額外發問確認，但並非鉅細靡遺、龐雜繁複。
- 9.企劃書的目的是說服，真實、直接、完整為上策，以達成團隊與受文者雙贏為目標。企劃書因應不同目的有不同重點：申請場地的企劃書，也許需要突出說明節目為何適合於該場地演出；申請文化局/國藝會補助，要能突顯節目的優異；尋求贊助，也許要能說服對其企業形象有何效益。然總是回到核心價值：在「賣」什麼？企劃書最好盡早完成，且在送件前尋找第三方的意見，力求精進。
- 10.前台服務對於觀眾參與藝文的整體經驗影響甚鉅。常見於學生製作，過分熱情迎賓擁擠的前台，或是面無表情、冷漠的前台，皆非合宜。老師認為新舞台的場館人員親切可人，服務適度，動線良好，可為標竿；雲門的前台安靜優雅，展現從容大器。
- 11.校園演出與業界製作在資源能量、活動目的、型態、市場考量和長遠目標上有所不同。就戲劇系而言，如何幫助學生從容錯、試誤的校園製作，在畢業後轉換至訴求精準的業界製作，誠為關鍵。

12.沈老師對明日世界製作人的期勉是：專業提升是每日功課；品味眼光要學習鍛練；生態關懷常放在心上；趨勢轉變跟不跟得上；謙虛誠懇友善而圓融；深耕在地不忘宏觀國際。

延伸資訊

1.前身為中正二分局的牯嶺街小劇場(<http://www.glt.org.tw/>)乃是台灣劇場實驗、前衛、創意的基地。沈敏惠老師與耿一偉老師皆為「小劇場共同營運實行委員會」的顧問。

2.青藝盟(青少年表演藝術聯盟)舉辦的「花樣年華青少年戲劇節」(<http://www.whatsyoung.org.tw/花樣年華青少年戲劇節/>)

提供高中生接觸劇場，完整學習劇場製作以及匯演的平台。

3.台北藝穗節(<http://www.taipeifringe.org/index.aspx>)是一個門檻低，團隊可以嘗試在不同場域實驗創作與觀演關係的平台，促成了藝文與常民的跨域交融。

4.兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營、台北市表演藝術中心、台灣戲曲中心等官方表演場地都屬院大型劇院，場租負擔高。對劇團而言，像是水源劇場、藝教館等中型劇場會比較可親的。

5.表演藝術聯盟(<http://www.paap.org.tw>)是一個致力於台灣表演藝術生態良性循環的非營利組織，由沈敏惠老師主筆的出版品《演出製作新鮮人手冊》將在五月進行二版一刷，進一步釐清劇場製作的觀念。