

輔仁大學 109 年度高等教育教深耕計畫

【敘事力課程】

成果報告書

課程名稱	畢業製作
開課單位	進修部英文系
開課學期	109 學年第一學期
修課人數	32 人
授課教師	蔡格爾

中華民國 110 年 01 月

一、課程簡介

(一)課程概述

一齣戲劇作品要從平面的紙本，轉化為舞台上的現場演出，需要各種戲劇元素（導演、表演、舞台、燈光、音效、服裝）的交織與碰撞；對外行銷宣傳更要清楚目標觀眾、熟知作品核心。無論場上、場下，各部門的終極目標是「說故事」，而本課程將訓練學生如何用非／文字的元素有效與觀眾溝通。讓抽象的議題，透過各戲劇元素的獨特語彙，結合創意，具象於觀眾眼前。

本課程以美國劇作家 Paula Vogel 的普立茲得獎作品 *How I Learned to Drive*，為展演文本。

(二)敘事主題

性別議題。

How I Learned to Drive，發表於 1997 年 隔年即獲普立茲獎。故事時空設定在六七零年代的美國馬里蘭州郊區，講述一段少女和姨丈之間歷時七年的關係。本劇以實驗性的手法，剖析性別角色以及標籤。以少女學習駕駛的故事，比喻女性在父權社會中的遭遇，以及破除標籤並掌握自我的歷程。

二、成果說明與分析

(一)課程設計

(1)教學策略實施

請參考申請書內容，說明實際課程和學習活動(如：工作坊、講座、田野調查)運作方式

戲劇除了講求實務經驗、團隊合作，更仰賴創意。本課程在實行過程中由具有劇場編導經驗及英美文學專業的指導老師帶領同學們導讀及分析劇本，並指導擔任演員的同學們如何更加傳神地透過台詞、肢體詮釋劇本的腳色。除此之外，陪同幕後工作小組討論，並提供意見，幫助學生順利完成計畫。另請業界技術人員，開設舞台設計工作坊及燈光配置工作坊，協助擔任幕後作業小組的學生更了解整個劇組的技術面運作以及專業的配置，並解決同學們在技術層面上碰到的疑惑。

(2)敘事力學習活動紀錄

請參考範例填寫工作坊或講座等與**敘事力**相關之學習活動紀錄，亦可附上企劃書、海報電子檔等資料(為節省紙張消耗，請優先提供電子檔案)

主題	舞台設計工作坊		
時間	109.11.14(六)、109.11.18(三) 18:40~20:20	地點	理圖劇場會議室 理圖劇場
流程	時間	內容	

講座： 如何搭造一個有魅力的舞台	109.11.14(六) 18:40~20:20	講師：郭家伶 ● 舞台設計的意義 ● 舞台設計的重要性 ● 空間感的劃分及配置 ● Q&A
講座： 魅力舞台之呈現	109.11.18(三) 18:40~20:20	講師：郭家伶 ● How I Learned to Drive 舞台配置劃分 ● 舞台配置實際操作 ● Q&A

活動照片



說明：舞台設計郭講師與道具組同學講解舞台設計的意義與重要性



說明：先討論一下再把道具擺上給老師看!

主題	燈光技術工作坊		
時間	109.11.11(三) 109.11.25(三) 18:40~20:20	地點	ES509 理圖劇場
流程	時間	內容	
講座： 戲劇的第二靈魂	109.11.11(三) 18:40~20:20	講師：魏丞專 ● 燈光技術之情緒呈現 ● 燈光技術的重要性 ● 燈光技術的技巧掌握 ● Q&A	
講座： 聚光燈之下的戲劇	109.11.25(三) 18:40~20:20	講師：魏丞專 ● 燈光技術實際操演 ● Q&A	

活動照片



說明：魏老師親臨燈控室指導，每個光線的強弱都能產生不同的感受唷！



說明：魏老師說明如何使用燈光營造氣氛

(二)成果說明

(1)成果展現(可複選)

請勾選成果展現方式，並依下表提供佐證資料

類型	提供資料	類型	提供資料
短講	錄影檔	出版品	電子檔或出版品實體照片
影片/微電影	影片網址	公開展演	1.宣傳海報電子檔 2.活動照片/錄影
文案/劇本	電子檔	策展	1.宣傳海報 2.活動照片/錄影
影像作品	電子檔或作品集實體照片	其他	請提供可證明有舉辦成果發表之資料

類型：

- 短講
- 影片/微電影
- 文案/劇本
- 影像作品(例：照片集)
- 出版品
- 公開展演
- 策展
- 其他(請說明)：

佐證資料：

雲端影片連結↓

宣傳海報

<https://drive.google.com/file/d/17XsLehzRar1416-6K9FqXNELyFqviowv/view?usp=sharing>

預告片

<https://drive.google.com/file/d/1gGxdzrWpUYy23pz82tNR00YV0lTbjfmt/view?usp=sharing>

正式演出

https://drive.google.com/file/d/17IIIJlL9UkcewwEjyn6pdkcA_jkQnWaD/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ay8SKWKcPddxfBK61kwa79Zb1SIGK4oH?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1CkfMAv5HiowOTyLA30Mwpm3Sb320-4B?usp=sharing>

(2)成果迴響(可複選)

請勾選成果展現方式，並依下表提供佐證資料

類型	提供資料	類型	提供資料
點擊率/觀看次數	網頁截圖	他人的引用或使用	引用/使用聲明截圖或對方申請引用之證明
觀賞者回饋	文字或影音檔案連結	校內外合作機會	詢問合作之證明(例：往來信件)或合作備忘錄等證明文件
社會運動	照片、影音資料或新聞連結	其他	請提供可說明該成果發表有得到班級師生以外他人回饋之證明

類型：

- 點擊率/觀看次數
- 觀賞者回饋
- 社會運動
- 他人的引用或使用
- 校內外合作機會
- 其他(請說明)：

佐證資料：

進修部報導連結

<http://www.soc.fju.edu.tw/wordpress/?p=1262>

演出後影音剪輯

https://www.youtube.com/watch?v=w2SkPEKFg_c&feature=youtu.be

(3)執行成果

請參考 **申請書內填寫之質化預估** 填寫實際成果(請列點說明)

質化成果說明

量化成果說明

1. 學生們透過課堂上的劇本分析後，運用自己的能力分析演出劇本，並將其作品公開對外展演。

2. 學生們藉由兩門工作坊，瞭解燈光與舞台對於劇作之重要性，並於展演當天展現學習後的成果。

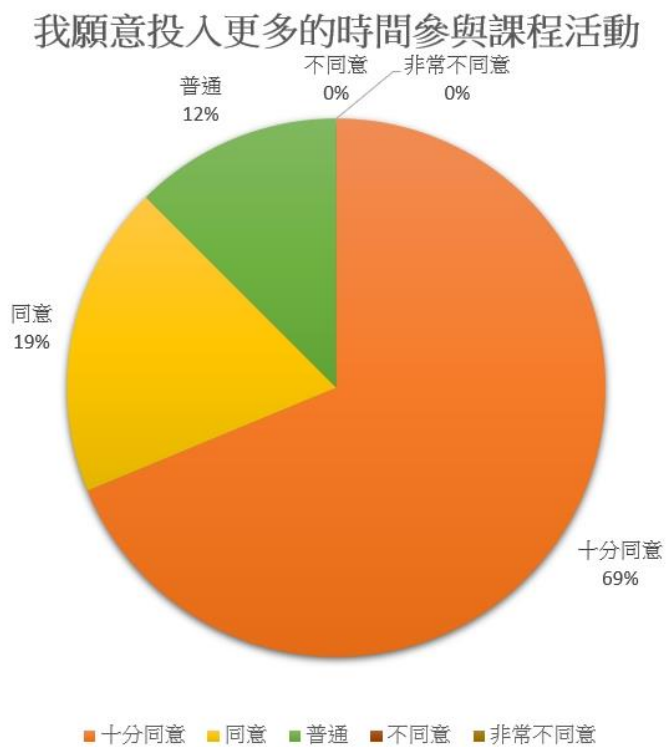
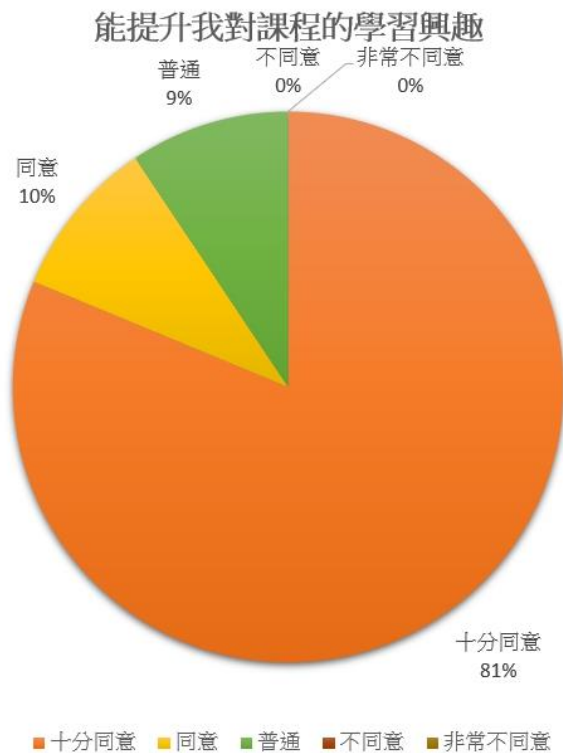
3. 學生們透過不同部門的合作應用溝通、换位思考，提升設身處地之團隊合作之能力

1. 共三場公開展演
2. 觀眾約300位
3. 報導採訪
4. 活動影片製作

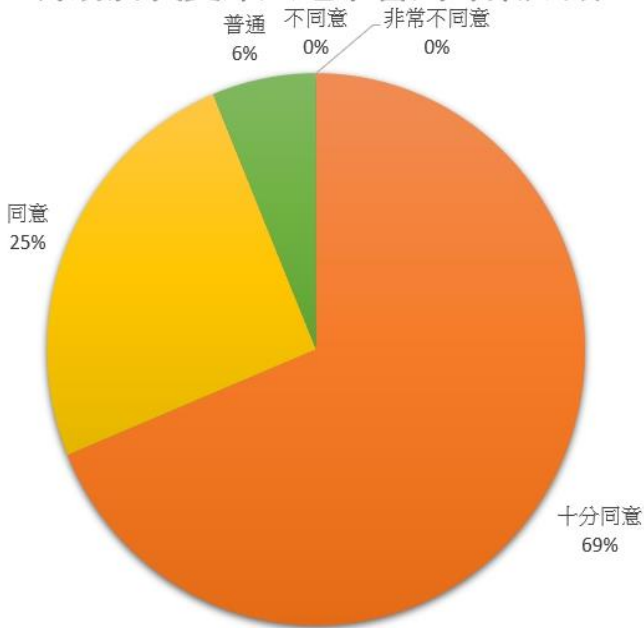
(三)學生學習成效分析

(1)問卷回饋

請彙整學生問卷或其他學習回饋結果(回收份數須達修課人數 2/3，並以圓餅圖/長條圖方式呈現)，並將問卷同成果報告書一併繳交(為節省紙張，請優先提供電子檔)

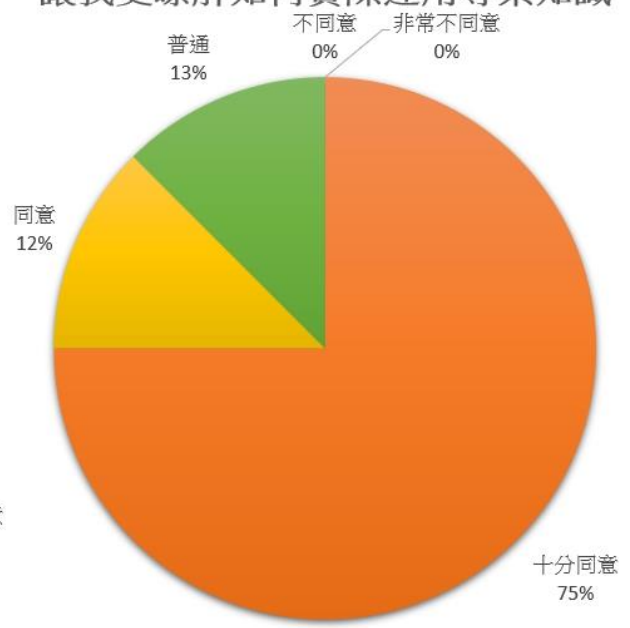


有助於我更深入地學習到專業知識



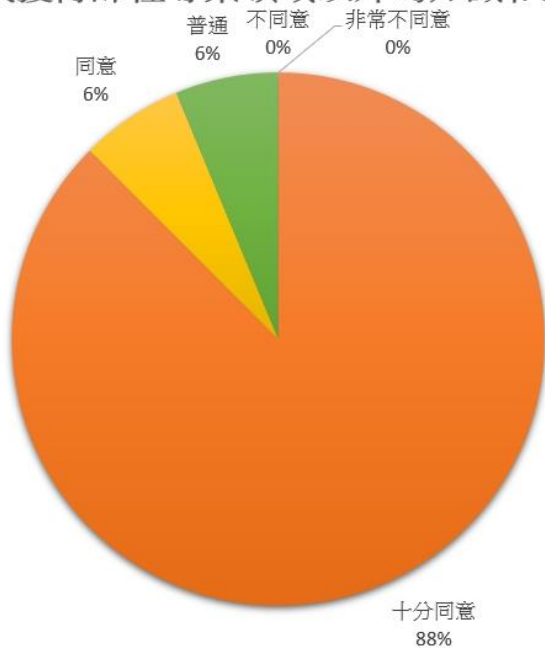
十分同意 同意 普通 不同意 非常不同意

讓我更瞭解如何實際運用專業知識



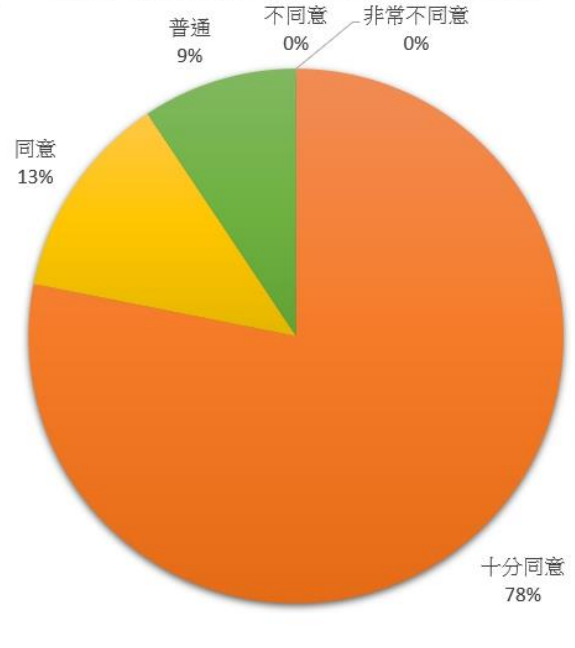
十分同意 同意 普通 不同意 非常不同意

讓我獲得課程專業領域以外的知識和技能



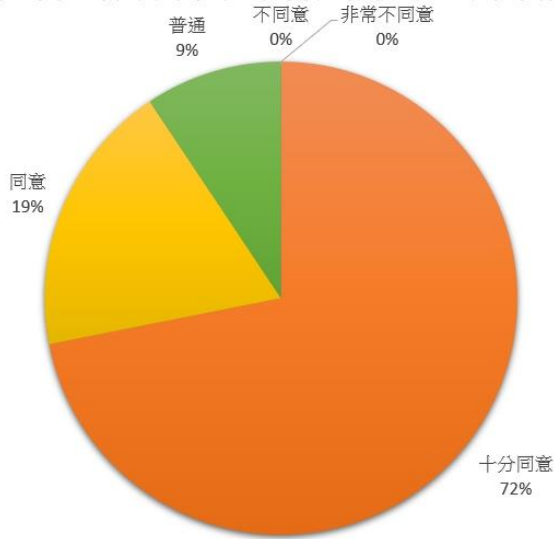
十分同意 同意 普通 不同意 非常不同意

提升我解決問題的能力和經驗



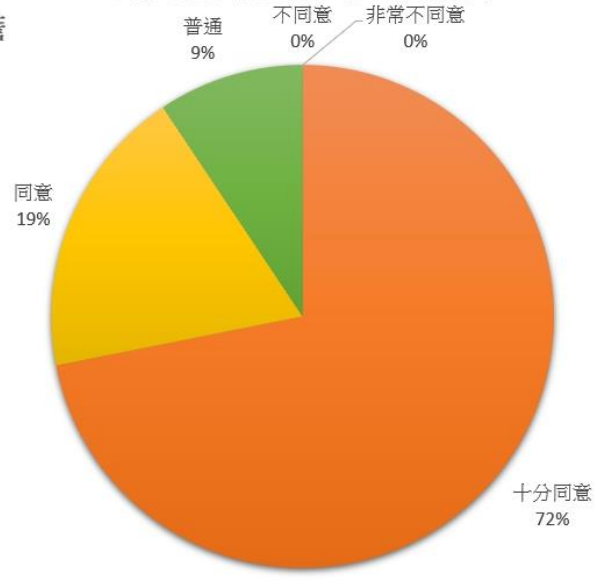
十分同意 同意 普通 不同意 非常不同意

這樣的設計對我來說不會造成太大的學習負擔



■ 十分同意 ■ 同意 ■ 普通 ■ 不同意 ■ 非常不同意

我更喜歡這樣的課程設計



■ 十分同意 ■ 同意 ■ 普通 ■ 不同意 ■ 非常不同意

(2)實施成效分析

請分析學生學習成效與申請書內「課程目標」之對應，並評估計畫實施效果

進修部學生族群的組成較為複雜，他們多半都有工作與經濟壓力。在面對學業與金錢上的抉擇時，學生往往選擇後者，這也容易造成學生在不願意投入課外時間。然而從問卷統計下來的數據顯示，大約9成的同學，是願意參與並投注額外時間於畢業製作上，這也顯示本課程對於學生而言有相當的吸引力。

因為劇場實務必定牽涉專業知識與應用，所以在「學習與運用專業知識」的答覆，有將近9成的同學都認同。

最後，由於課程講求專業分工以及團隊合作，畢業製作的同學須批判思考，並且不斷進行溝通與協調，以保持團隊的流暢運作。所以，在「課程專業領域以外的知識和技能」、「提升解決問題的能力和經驗」等問題，有多達9成的同學表示同意。

三、照片錦集

請提供 1~2 張課堂或活動照片，並附上 10~15 字的文字說明



說明：在舞台上，導演與演員討論著稍早排演的動作細節，指導老師協助細節雕刻。



說明：舞台下的各位也正在為剛剛的排演過程修正自己負責的項目。

四、反思與檢討

劇場作為綜合型藝術，有眾多創作面向：導演、表演、舞台、燈光、音樂（效）、服裝、平面、行銷等面向。本人身為劇場編導，對於表導演之外的領域皆有涉獵但並非專精。帶英文系的畢業製作進入第四個年頭，每一組都是本人從零教起，雖然能更全然掌控所有人的工作狀況；但也影響整體運作的效率。本人由衷希望可以帶來更有效且更專業的教學內容給學生們，因此申請了敘事力課程補助以邀請專業劇場人士親臨指導。這次的畢業公演請了舞台與燈光老師來開設講座、指導學生，因此燈光、舞台組同學對於各自的設計原理有更明確的認知以及基礎。對於此次試驗，本人有兩點事項可以精進以幫助日後畢業製作的同學們。

首先是兩位老師進場時間點得提前，雖然在開學的頭一個已做了各組職責的介紹以及分配還有文本分析；但是學員們起先對於導演以及演員除外的認識仍停留在話劇比賽的被動輔助，有求必應，而少了在劇場裡各設計經過辯證而產生的有機交流。本人日後會在課程前期更留心引導各設計組別與學生導演的合作模式，並讓業師們提前加入。

再者，希礙於經費的限制，這次只為燈光以及舞台組找了劇場工作者來指教，其餘組別（導演、表演、服裝、音樂、平面、行政、翻譯）仍是跟我密切工作。多方兼顧往往造成無法面面俱到，尤其進修部的學生往往有經濟壓力，排練以及開設計會議的空檔較少，也容易造成工作效率折損。因此，希望可以邀請更多設計領域的專業人士來講課與指導，在有限的時間內同步執行，提升畢業製作之專業素養。

五、結論及未來展望

本人認為，引進專業技術對於學生們學習使用不同媒材來溝通抽象概念、表現自我，有決定性的幫助。這不僅提升個人敘事能力，也磨練個體與群體之間的溝通、協調、與合作。戲劇作為綜合型藝術，是多方專業領域集大成的創作形式，各設計領域對於文本都有自己的詮釋，所有媒材會以一個導演概念為出發點，他們除了服務作品，也會將自己的見解加入到設計元素裡，最終彙整的舞台上。完成一齣製作必須仰賴眾人之力，所以一個作

品的預算裡，開銷最高的絕對是人事成本。本次的畢業製作作為一個試驗，展露了一個讓敘事課程漸趨周全的可能性，本人希望能獲得高教深耕計畫的更多的幫助，以邀請多位業界人士將專業知識、以及獨到的說故事切入點交付給學生們。