

輔仁大學 110 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	110 學年度第一學期
修課人數	34 人
授課教師	蔡格爾

中華民國 111 年 1 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地與觀眾溝通。讓抽象的議題，透過各戲劇元素的獨特語彙，結合創意，具象於觀眼前。

本課程將演出美國劇作家 John Ciarani 的愛情作品《Almost, Maine》

(二)敘事主題

多元與平等的愛。

闡述著人們對於愛情的觀點不盡相同，傳達著「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」的感情世界。

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

本課程將由具劇場編導經驗以及英美文學專業的指導老師來授課，陪同小組討論。除此之外，更將邀請業界劇場設計以及技術人員，提供學生諮詢或開設工作坊。戲劇除了講求實務經驗、團隊合作，更仰賴創意。指導老師將在過程中引導學生，自信分享個人構想，並佐以資料說明、驗證。

(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	舞台技術經驗分享		
時間	110.12.01(三) 18:30~21:00、 110.12.15(三)18:30~20:30	地點	理圖劇場
流程	時間	內容	
講座： 如何搭建一個有魅力的舞台	110.12.01(三) 18:30~21:00	講師：魏丞專 • 燈光技術之情緒呈現、重要性、技巧掌握 • 實際操作講解 • 協助燈光調整 • Q&A	
技術指導	10.12.15(三)18: 30~20:30	講師：魏丞專 實際操作講解 協助燈光調整 Q&A	

(請依活動場次需求自行增加表格)

主題	燈光技術經驗分享		
時間	110.12.08(三) 18:30~21:00 110.12.22(三)18:30~20:30	地點	理圖劇場
流程	時間	內容	
講座	110.12.08(三) 18:30~21:00	講師：郭家伶 舞台設計的意義、空間感的劃分及配置 實際案例講解分析 協助調整舞台配置 Q&A	
技術指導	10.12.22(三)18: 30~20:30	講師：郭家伶 實際操作講解 協助調整舞台配置 Q&A	

活動照片

說明：魏老師帶領同學測試燈光效果，並協助調整燈光配置

說明：同學跟隨郭老師指導進行舞台配置討論

(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	電子檔或出版品實物照片
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：

Instagram 宣傳貼文

https://www.instagram.com/p/CXvBSLGriRc/?utm_source=ig_web_copy_link

Facebook 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100074914086226>

宣傳海報

演出成功大合照

(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.socce.fju.edu.tw/wordpress/?p=1985&fbclid=IwAR1W9m289pUFY-3istt57a46ki2guBB103f0PgbRzsouKqrbsUtBlisE65Q>

(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
<ol style="list-style-type: none"> 學生經由劇本閱讀、文本分析，發展出對角色的詮釋，並完整呈現於此次公開演出。 過程中學生頻繁面對不同部門與領域，將大量使用換位思考，拓展觀點。過程中，班級即劇組，不同組別之間必須頻繁溝通，達到換位思考 透過外國文本中的性別議題，關照本土文化之相關困境。	<ol style="list-style-type: none"> 報導採訪 共三場公開演出。 總計約 179 觀賞人次。

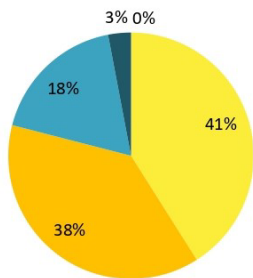
(三) 學生學習成效分析

(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)，並將填答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)

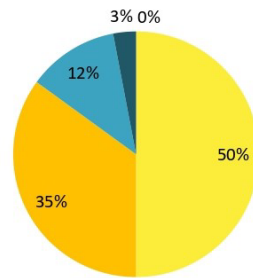
增強未來就業之競爭優勢

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

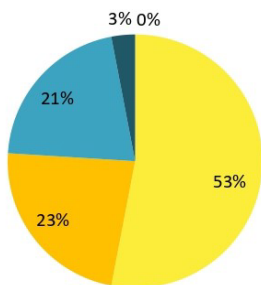
幫助學習不同領域的知識與技能

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

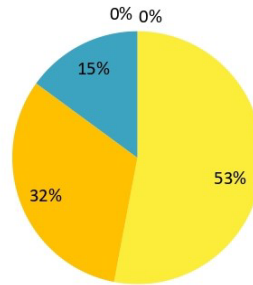
提升辨別資訊，擷取需要內容的能力

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

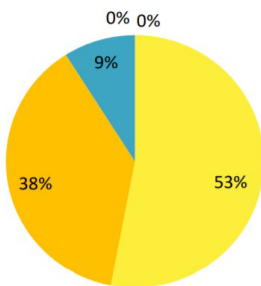
深化對問題的分析、整合與解決能力

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

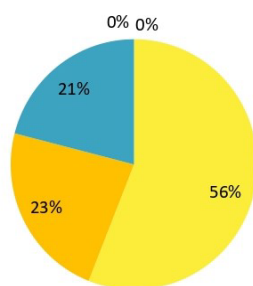
提升實務學習力與跨領域競爭力

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

幫助資訊內理化，以自己的方式清楚表達

非常同意 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

進修部學生族群組成多元，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，這也容易造成學生不太願意投入課外時間之活動。然而根據以上問卷統計之數據，約 9 成的學生願意投注時間與精力於本課程，並從中獲取知識、提升技

能、學習團隊合作，這也顯示本課程對於學生而言有相當的吸引力。

劇場實務除了牽涉專業知識與應用，也著重在文本分析、資料彙整、協調等等能力，並且「辨別資訊，擷取所需內容」、「資訊內理化，能轉化表達」等問題的答覆，有將近 9 成的同學都表認同。

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「不同領域的知識和技能」、「深化問題分析，整合解決能力」等問題，有多達 9 成的同學表示同意。

綜上所述，近 9 成的同學同意本課程能提高實務學習力，以及跨領域下的競爭力，而以上能力整合，近 9 成的同學都認同能增加在未來就業競爭上之優勢。

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：每節排練課，都是整個劇組的珍貴時段。圖為蔡格爾老師正在與導演一起雕琢每一景之走位、狀態、配置。

說明：劇組裡的各分組也如火如荼的在討論著如何修改、配合，精益求精。

四、反思與檢討

計畫執行過程中遇到的問題或困難之檢討

劇場作為綜合型藝術，結合導演、表演、舞台、燈光、音樂（效）、服化、平面、行銷等眾多創作面向。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五個年頭，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以往合作的舞台與燈光老師來開設講座、指導學生，目的是讓燈光、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，本人有幾點事項可以精進以幫助日後畢業製作的同學們。首先是學員們在製作前期的準備與分工，開學的頭幾個禮拜已花了不少時間進行各組職責介紹、分配和文本分析；但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，並偶有發生學員不了解自身分配的職責，造成彼此溝通不順的狀況存在。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。再者，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，另有學員容易因業師的存在而選擇服從，而非進行對話。因此，除了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之外，也希望多著重在給予學員經驗指導下，學員如何給予反饋，彼此激盪，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 10 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。