

109 深耕計畫／主軸一、落實教學創新／1-10

創新專業與通識密集課程、微學程，增加跨領域選課彈性計畫

劇場表演：狂想戲劇教室

108-2 通識藝文體驗
新世紀藝術關懷系列課程

通識教育中心
主辦

狂想劇場
授課

導演老師×廖俊凱
課程助教×郭孟昕

製作老師×曾瑞蘭
舞台老師×趙鈺涵

表演老師×瞿正柔
劇服老師×張渝婕

馬偕
文創

狂想
FANTASY THEATRE
劇場

DAY1 (5.2)
實地見學
劇團篇

DAY2 (5.9)
劇場設計
舞台篇

DAY3 (5.16)
劇場設計
服裝篇

DAY4 (5.23)
劇場表演
表演篇

DAY 1 劇團

5.2 狂想劇場 實地見學 團篇

文字：許書語（法律學系 2B）

攝影：曾瑞蘭（狂想劇場製作人）

許書語（法律學系 2B）

柳伊鎔（國際貿易學系 4B）

「劇場表演-狂想戲劇教室」的課程，和以往坐在教室的上課方式不同，它除了會把同學們帶出教室的舒適圈、用有趣的教學方式，開發我們自己的身體及頭腦，既好玩又有趣，也是和初次見面的同學，破冰建立友誼的管道。

今天是課程的第一天，課程一開始正柔老師就用簡單的遊戲「waking up」，讓我們打破初見面的隔閡，用簡單的指令做動作、打招呼與眼神交流、稱讚別人並認識對方。

因為不認識彼此而下意識別開視線，也不太自在去做這些事，但慢慢的，同學們開始適應，並樂在其中，心境與身體各種方面也越來越漸入佳境，在這遊戲的過程中，我們要掌握彼此間的距離，還有時刻注意指令的變化，讓自己與大家保持同一個節奏，努力集中自己的注意力來留意身邊的一舉一動，感覺把自己所有的感官都開到最大，漸漸達到老師的目標，也與同學產生了默契，大大的拉近了彼此的距離。

在劇場九宮格的遊戲中，知道舞台有很多屬於自己的專屬術語，除了要在老師說出口的一瞬間跑到正確位置，並擺出 pose 考驗自己的反應能力，還要避免重複的動作出現，看似容易，但實際要去做比想像中困難，看到大家都各出奇招來完成這個遊戲，還要一邊介紹自己，感覺像是相親大會一樣，舞台上下的同學與老師都樂在其中。

鏡子練習的課程中，俊凱老師和孟昕老師要我們從對方身上捕捉到他的動作，並猜想對方下一步要如何動作與何時結束，這是個很需要耐心跟細心的遊戲，還要和不熟悉的新同學一起完成，過程中還要一直注視對方眼睛，除了有一種同心合力的感覺，還有自己與對方心靈交流的過程，對我而言都是非常特別的體驗。

我覺得我在這堂課的收穫很多，除了對於劇場的認知更進一步，交到新朋友之外，最重要的是，學到要留意周遭的人、事、物，也許只是我們無意間遇到的路人、也許是一個你每天都會看到的風景，經過觀察後，就會發現這些微小的訊息，都可能變成我們表演過程中的範本，或是我們學習模仿的對象，學著把自己帶入別人的角色之中，用他人的視角，重新看待事物，不論之後有無投入劇場之中，在往後看待事情時會擁有更全面與更客觀的看法。

讓我印象最深刻的是，大家來報到的時候，都是三三兩兩和自己系上或認識的人待在一起，或是獨自一人在一旁低著頭滑手機，但課堂結束後，看到同學們會和剛認識的新朋友一起討論課程中的趣事、交換彼此的心得，甚至交換聯絡方式，還有應用日語學系的同學會利用下課時間，和日本來的留學生彼此學習語言、互相問問題。

DAY 2 舞台 5.9 狂想劇場 劇場設計 篇

文字：許書語（法律學系 2B）

攝影：許書語（法律學系 2B）

柳伊銘（國際貿易學系 4B）

這禮拜「劇場設計-舞台篇」的課程非常有趣，正柔老師從課程一開始，就讓我們體驗盲人與導盲犬的遊戲，聽起來或許很輕鬆、簡單，但事實上要完全的信賴一個陌生人，把他當作是自己的眼睛這件事其實並不容易，而且當我們失去視力時，身體上其他感官就會被放大，不論是聽力、觸覺、嗅覺....都會和平常時有所不同。也許平常不過的聲響，都可能成為我們判斷方向的指標。

端水的課程內容，除了要我們動作謹慎，不讓水溢出來之外，腳步還要輕盈，並觀察其他人在行動時的姿態與細節，當老師要我們把碗中的水倒掉，變成想像保持水是滿著的狀態端著水，很考驗自己的演技，有些同學們細微的小動作、緩慢的步伐，都有體現出當一個演員的洞察力與細心度。

下午的課程也非常特別，舞台設計的鈺涵老師帶我們體驗了舞台設計的過程，以及手邊自己承接過案件的介紹、和舞台空間設計的練習，大家用簡單的報章雜誌來拼貼屬於自己的小小島嶼，用自己僅有的素材在限定的時間中完成，讓我們盡情的發揮想像力與創造力，也加深了我們對於舞台空間的設計概念，除了前後左右的平面設計，還有上下的空間、出場的順序等等，道具材料的不同也會體現出不同的感覺。同學們也沉迷其中，並大膽地分享自己設計的理念和其中的細節所代表的意思與用意。在這有趣的課程中，大家都很投入其中，也越來越敢表現自己，那個充滿想像力與創造力的小小藝術家。

在當盲人的時候，因為失去了我們習以為常的視覺，起初擔心會不會撞到人，或在走動的時候踩空、跌倒之類的，需要建立彼此的默契與信任，並慢慢調整兩人的動作。當老師要同學們開始加速的時候，感覺特別可怕，感覺旁邊的人隨時要撞上來，但時間久了，對對方的信任度越高，也就不會這麼緊張，後來活動越來越進階，我們從教室內擴張到教室外，再到後來的二樓，並猜測我們走到哪裡，這課程非常的刺激有趣。

DAY 3 服裝篇

5.16 狂想劇場 劇場設計

文字：許書語（法律學系 2B）
攝影：許書語（法律學系 2B）
柳伊鎔（國際貿易學系 4B）
白翔君（通識教育中心）
任光瑞（教與學發展中心/高教深耕）

今天的課程是由孟昕老師的 Call and response 小遊戲來開場，讓同學們用肢體語言的方式，傳遞自己的心情與身體狀態，並分享自己在這幾天發生的生活趣事，讓原本有些疲憊的同學們慢慢進入狀況，並勇於表達自己的心情與生活。

再用比較進階的 Shaking 遊戲來放鬆身體、展開我們對肌肉的控制，孟昕老師示範用身體各個部位來扭動、搖擺，從腳趾、小腿、膝蓋、大腿，到骨盆、脊椎、胸腔，再到肩頸骨和脖子，也許都是左右的搖擺，但我們卻可以明顯看出出力部位的不同。

藉由這個活動感受身體每個部位，發出力道的強弱，老師適時的調整同學們的動作，讓身體放鬆、感受我們在做每一個動作時的感覺。

後來，進階成感受身體內的熱點，在身體中流動的動作變化，認真的感受身體的每一個部位，一開始不太明白熱點到底在哪裡，也不曉得它在身體中游走的感覺，但當思緒平靜下來後，感受身體變化的時候，彷彿真的有那個熱點，讓它帶動我們的身體伸展。

下午狂想劇場請到了渝婕老師，來說明自己所設計的劇場服裝設計作品。老師一開始就要我們以雜誌、刊物為材料，在白紙上做出自己所認為的「美」，但時間只有短短的十分鐘，當鈴響時，大家放下手邊的工具，交出作品。有人把各種相似的物品貼在一起、有的貼上偶像雜誌、有人貼上知名的旅遊景點，每個人的選擇都不相同。

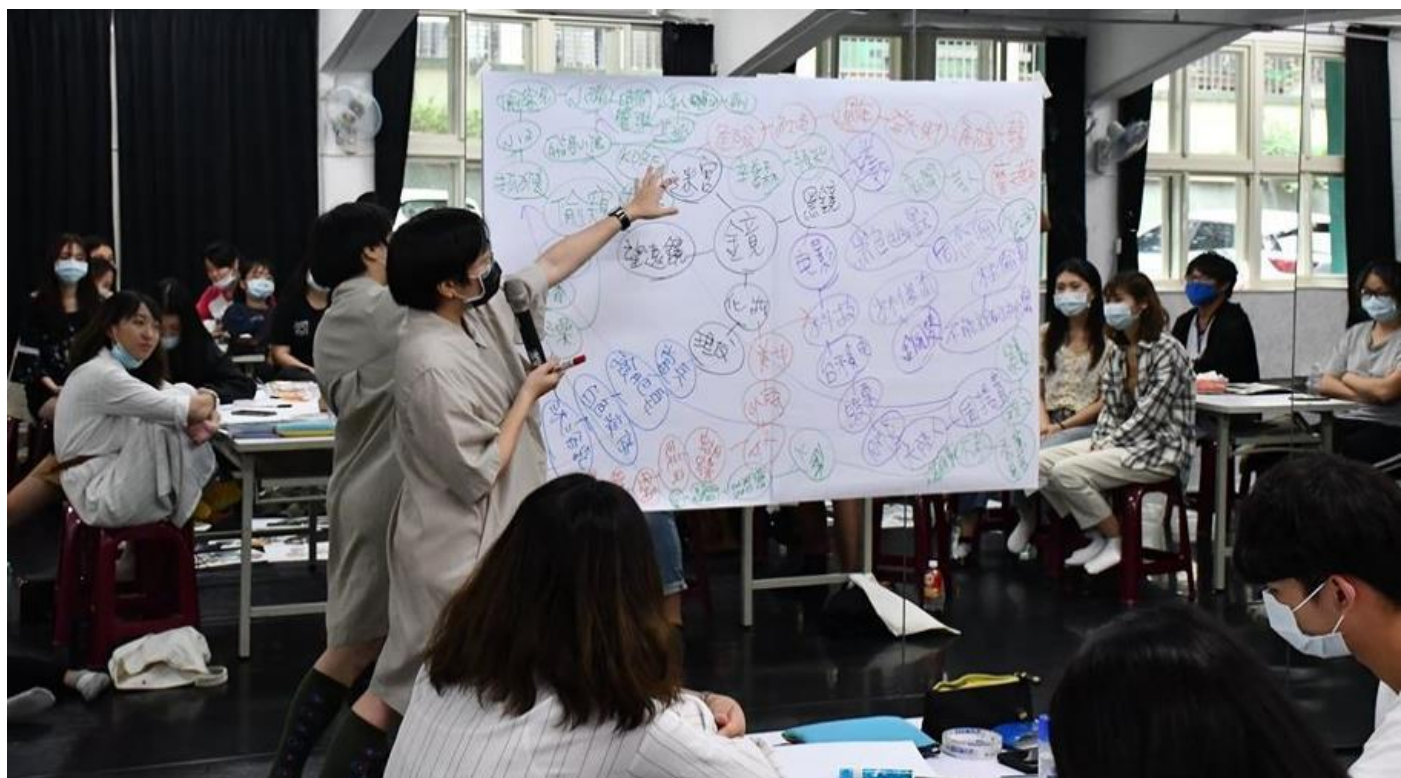

但老師看了作品後就說：「大家的作品都很好，色彩豐富、有自己的特色，但大家都是把圖片小心翼翼的剪下，再黏貼在紙上，所以這些圖片只是移動了位置，沒有打破我們的既定印象。也許這樣也是『美』，但是我想要的是更直觀的感受，非既定印象後的產物。它可以是一個物品、一個色塊、一種感覺，只要它是自己認為的『美』，無需別人認同，它不用被外界的事物所制約」

同學們也因為老師的話，後來的作品越發大膽有特色，感覺跳脫了原本的束縛，把自己的想像力毫無保留的展現在大家眼前。

渝婕老師的那番話也深深的影響了我，也許我們做任何決定或選擇時，都會受到社會大眾眼光的約束，比如讀好書就能成大事，比如胖的人就是不好看，再比如男生適合藍色、女生適合粉紅色等刻板印象，也許我們努力忽略，但它還是或多或少的影響我們的看法。當我們跳脫這些世俗的看法、換個角度、轉個方向，才能找到自己真正的觀點與見解。

DAY 4 表演

5.23 狂想劇場 劇場表演 篇

文字：許書語（法律學系 2B）

攝影：許書語（法律學系 2B）

柳伊銘（國際貿易學系 4B）

白翔君（通識教育中心）

今天的課程主要以身體表演為主題，正柔老師帶我們做了很多特別的表演訓練，包括：跳跳 Mechelo、飲料的呈現、六句台詞的即興表演、好不好的練習。

透過正柔老師的帶領讓我們知道，演戲不難，但專業演員如何把想呈現的東西，憑藉觀察力和想像力表現給觀眾看，而演員的演出，有越多生活周遭真實觀察的微小細節時，就能使演出更加傳神。

比如同學在「喝飲料的表演呈現」時，有的同學能表現出輕撫掉杯壁上的水珠；有的同學能表現出飲料在杯中剩餘的多寡；還有的同學能表現容器的大小與材質等等，雖然每個同學都沒有飲料在手，但每個同學都有把自己愛喝的珍珠奶茶，喝白開水或喝運動飲料的情境，都真的表現出來，而不是在比手畫腳暗示觀眾，我在演喝飲料。

課程最後，老師讓同學們圍成一圈，跟大家分享自己在課堂中所學習到的心得。

有很多同學表明，一開始只是為了學分而來，但豐富有趣的上課內容，吸引了大家的注意，有動態的表演課，也有靜態的舞台設計和服裝設計課，大家在這短短的四天，齊心協力完成很多指定的任務，培養了革命情感，要結束了，大家都非常的感傷與不捨，覺得時間過的太快。

我們透過狂想劇場，除了看到了不同於本科系的專業領域外，也發現自己還有很多要學習的地方，也好期待狂想劇場能再次開課，讓我們看到更多表演藝術工作者背後的付出與努力。

感謝

通識教育
中心夥伴們

×

狂想
FANTASY THEATRE
劇場

導演老師 × 廖俊凱

表演老師 × 瞿正柔

舞台老師 × 趙鈺涵

製作老師 × 曾瑞蘭

課程助教 × 郭孟昕

劇服老師 × 張渝婕