

應用劇場教學實驗與人才精進計畫

師資與課程表

主辦單位： 台灣應用劇場發展中心
Centre for Applied Theatre, Taiwan

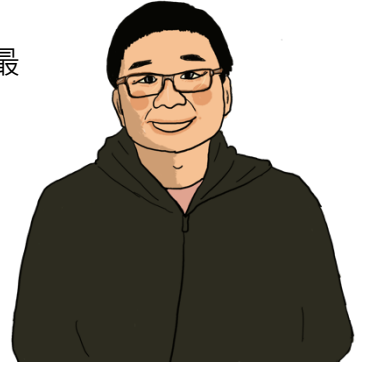
贊助單位： 國 | 藝 | 會
NCAF

深入核心：應用劇場工作者的養成——系列工作坊

【師資介紹】

戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 郭慶亮（新加坡）

郭慶亮是新加坡「戲劇盒」(Drama Box) 的創辦人，也是華人地區最早推動論壇劇場的重要先鋒。自 2000 年起，他與劇團不斷實驗論壇劇場的各種可能，成功讓論壇劇場在新加坡「解禁」。2011、2012 年慶亮受邀來台擔任台灣應用劇場發展中心首二齣論壇劇場作品《小地寶》及《一僱二主》的導演，並培育論壇劇場專業人才。郭慶亮跨足應用劇場、社會參與性藝術、專業劇場，他的藝術成就一再受到社會各界肯定，2016~2018 年獲選代表藝術界的官委議員，跨入政壇為民喉舌，2022 年榮獲新加坡最高榮譽的新加坡文化獎，至今創作不輟。

郭慶亮是新加坡「戲劇盒」(Drama Box) 的創辦人，也是華人地區最早推動論壇劇場的重要先鋒。這次，他將匯聚超過三十多年的實踐經驗，無私地向參與者分享社會參與式藝術的構作元素和批判性引導的基本要素。在新加坡備受好評的工作坊首度跨洋授課，第一站就來到台灣！

雲南藝術學院戲劇學院教授 趙志勇（中國大陸）

趙志勇從 2009 年開始在中國大陸的打工群體中開展應用戲劇實踐，曾在北京、重慶、廣東、雲南的外來工社區、打工子弟小學和邊疆少數民族村寨舉辦社區戲劇工作坊。並與北京的兩個女工文藝小組「地丁花劇社」和「木蘭花開女工文藝隊」長期合作，用社區調研和口述史的方法創作多部戲劇作品，受邀於北京國際青年戲劇節、烏鎮戲劇節、荷蘭鹿特丹國際社區藝術節演出。

趙志勇 2004-2023 年任教於北京中央戲劇學院，2023 年起轉任雲南藝術學院，開設戲劇理論、文化研究、戲劇構作、應用劇場實踐等課程，並長期調研英國、荷蘭、東南亞各國的現當代劇場，是中國大陸最重要的應用劇場實踐者 / 學者之一。

木有枝劇場人文工作室創辦人 曾靖雯 (台灣)

曾靖雯 2007 年起投入民眾參與式的劇場志業迄今，熱愛透過劇場媒介及引導對話方法，與各種年紀、身份、領域的人們工作，旨在促進「社群培力」、「議題教育」及「組織工作」等目標的發展。自 2011 年起，擔任公民團體、社大圈及公部門的審議對話工作坊大場主持人與桌長。

靖雯參與許多民間社團組織的共同發起及後續經營，類型包括：人權與公民團體、藝術的社會實踐團隊、教育組織、審議民主團體等，擔任帶領者、培訓者、組織者及成員。目前(2024)正擔任「社區大學全國促進會」第九屆監事、「台南新芽」第四屆理事。

台灣應用劇場發展中心負責人 賴淑雅 (台灣)

賴淑雅是資深民眾劇場工作者，亦是將「被壓迫者劇場」引介至華文世界的翻譯者、實踐者及教學者，實踐工作至今已近 30 年。除了長期在社區/社群的生活現場主持戲劇工作坊、培訓教師和組織者之外，並帶領專業劇組共創多齣探討當代重要社會議題的論壇劇場、教育劇場作品，近年經常往返於港澳、大陸各城市從事教學及演講，積極促進華人應用劇場工作者的交流。2005 年創辦台灣應用劇場發展中心。

【課程表】

線上講座

(一) 應用劇場的發展現況與挑戰

1. 講師：

郭慶亮 / 戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 (新加坡)

趙志勇 / 雲南藝術學院戲劇學院教授 (中國大陸)

曾靖雯 / 木有枝劇場人文工作室創辦人 (台灣)

賴淑雅 / 台灣應用劇場發展中心負責人 (台灣)

2. 主持：蘇品瑄 / 台灣應用劇場發展中心專員

3. 內容：

時間	6/22 流程
19:00-19:10	主持人蘇品瑄開場，簡介本次計劃緣起與目標，介紹四名講師。
19:10-19:40	賴淑雅 / 台灣應用劇場發展中心負責人 (台灣) 分享對於台灣應用劇場領域的觀察，及應用戲劇工作者的能力需求。
19:40-20:10	趙志勇 / 雲南藝術學院戲劇學院教授 (中國大陸) 分享對於中國大陸應用劇場領域的觀察，及應用戲劇工作者的能力需求。
20:10-20:40	曾靖雯 / 木有枝劇場人文工作室創辦人 (台灣) 分享對於台灣應用劇場領域的觀察，及應用戲劇工作者的能力需求。
20:40-21:10	郭慶亮 / 戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 (新加坡) 分享對於新加坡應用劇場領域的觀察，及應用戲劇工作者的能力需求。
21:10-21:30	主持人蘇品瑄介紹開設課程精神，請各位講師簡單介紹課程內容。
21:30-22:00	觀眾提問交流

(二) 應用劇場的未來行

1. 講師：

郭慶亮 / 戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 (新加坡)

趙志勇 / 雲南藝術學院戲劇學院教授 (中國大陸)

曾靖雯 / 木有枝劇場人文工作室創辦人 (台灣)

賴淑雅 / 台灣應用劇場發展中心負責人 (台灣)

2. 主持：蘇品瑄 / 台灣應用劇場發展中心專員

3. 內容：

時間	5/11 流程
14:00-14:10	主持人蘇品瑄開場，簡介本次計劃系列課程舉辦情形，介紹四名講師。
14:10-14:30	賴淑雅 / 台灣應用劇場發展中心負責人(台灣) 分享在「重返經典：探索解放教育的臨界點」課程中的設計思路及實際觀察。
14:30-14:50	趙志勇 / 雲南藝術學院戲劇學院教授 (中國大陸) 分享在「應用戲劇實踐者的意識儲思盆」課程中的設計思路及實際觀察。
14:50-15:10	曾靖雯 / 木有枝劇場人文工作室創辦人 (台灣) 分享在「對.....什麼說話？—應用劇場與社會對話」課程中的設計思路及實際觀察。
15:10-15:30	郭慶亮 / 戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 (新加坡) 分享在「社會參與式藝術的構作元素」、「批判性的協作引導」課程中的設計思路及實際觀察。
	參與者依照參與課程的主軸及興趣，於分組會議室中進行小組討論（四名講師分別進小組協作）：
15:30-16:00	1.在社會對話、教育哲學、美學構作、社會學分析等四個層面中的重要學習為何？對自己的實踐經驗提供哪些幫助和改變？ 2.以這些學習經歷為基礎，未來在此四方面的學習需求為何？
16:00-16:30	各組回到大群體做簡要分享，最後進行討論與總結。

線上課

(一) 應用戲劇實踐者的意識儲思盆

1. 講師：雲南藝術學院戲劇學院教授 趙志勇（中國大陸）

2. 課表：

日期時間	主題	閱讀材料
7/17 19:00- 22:00	劇場實踐者可以從人類學的民族誌方法中學到什麼？	克里福德·格爾茨（Clifford Geertz）《文化的解釋》第十五章〈深層遊戲：關於峇里島鬥雞的記述〉
8/14 19:00- 22:00	從史詩劇到應用戲劇：布萊希特的啟示意義	布萊希特〈買黃銅〉 布萊希特〈戲劇小工具〉
10/16 19:00- 22:00	弗蘭茨·法農、後殖民主義和劇場工作者的審思	弗蘭茨·法農《黑皮膚，白面具》第四章〈所謂的被殖民者的依附情結〉 弗蘭茨·法農《大地上的受苦者》第三章〈國族意識之厄運〉 莎士比亞《暴風雨》
11/6 19:00- 22:00	邁向一種新的女性主義和婦女解放運動：西爾維婭·費代里奇的啟示	西爾維婭·費代里奇《凱列班與女巫：婦女、身體與原始積累》第二章〈積累勞動與貶低婦女：在「像資本主義的過渡」中建構「差異」〉、第三章〈偉大的凱列班：與反叛者的身體鬥爭〉

(二) 社會參與式藝術的構作元素

1. 講師：戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 郭慶亮（新加坡）

2. 課表：

日期時間	主題	閱讀材料
------	----	------

8/31 09:00- 12:00	劇場：社會變革與教育學，從布萊希特、保羅弗雷萊、波瓦談起。	(1)《Brecht on Theatre》(布萊希特論戲劇，2015版)〈from Epic to Dialectical Theatre〉(從史詩劇到辯證劇) p.283-285 Edited by Marc Silberman, Steve Giles and Tom Kuhn Translations by Jack Davis, Romy Fursland, Steve Giles, Victoria Hill, Kristopher Imbrigotta, Marc Silberman and John Willett (2)《Theatre of the Oppressed - Roots and Wings: A Theory of Praxis》(被壓迫者劇場——根與翼：實踐的理論) Chapter SAP 全 By Barbara Santos (3)《受壓迫者教育學》第三章 p.127-170 By Paulo Freire (保羅弗萊雷)
9/28 09:00- 12:00	視覺藝術：什麼是當代藝術中所稱的社會雕塑 (Social Sculpture)、關係美學 (Relational Aesthetics)、及社會參與式藝術。	【專書】 [1] Education for Socially Engaged Art - A Materials and Techniques Handbook By Pablo Helguera (有免費電子書可閱讀，見雲端資料夾。) [2] Seeing Power: Art and Activism in the 21st Century By Nato Thompson https://www.amazon.com/Seeing-Power-Activism-Twenty-first-Century/dp/1612190448 (無免費電子書，如有興趣請自行查閱) [3] 紀蔚然，《別預期爆炸：洪席耶論美學》。台北：印刻出版社，2017。

<https://readmoo.com/book/210174899000101?srsltid=AfmBOoqzmz835CjPGoaP0uZoXhaB0gvKzdyiMUUKBaSdozwC33YVtrRka>

(無免費電子書，如有興趣請自行查閱)

[4]The Politics of Aesthetics by Jacques Ranciere

By Jacques Ranciere

(有免費中譯本電子書，見雲端資料夾。)

【期刊論文】

[1]The Social Turn: Collaboration and Its Discontents

By Claire Bishop

<https://www.artforum.com/features/the-social-turn-collaboration-and-its-discontents-173361/>

(有網站全文詳見上方連結)

(1) Bourriaud, Nicolas. *Relational Aesthetics*.

Translated by Simon Pleasance and Fronza Woods, Les presses du réel, 2002.

(2) Heathcote, D. (1984). *Drama as a learning medium*. Hutchinson.

(1) Camp, V., Carl, I., & Haas, D. (2022)。 *戲劇實驗室：學與教的實驗* (李雪、王詩雯譯)。金城出版社。

(2) Haseman, B., & O'Toole, J. (2017).

Dramawise reimaged: Learning to manage the elements of drama. Currency Press.

10/26

09:00-

12:00

空間與時間的構作
元素

11/16

09:00-

12:00

行動與參與的構作
元素

實體課

(一) 重返經典：探索解放教育的臨界點

1. 講師：台灣應用劇場發展中心負責人 賴淑雅 (台灣)

2. 課表：

日期時間	上午課程 (9:30-12:30)	下午課程 (13:30-17:30)
2024/8/23	➤ 房子大風吹 ➤ 暖身動作三遍、「越來越大」 ➤ 名字動作 ➤ 1-2-3 遊戲 ➤ 上午活動回顧與討論	➤ 泰山美女老虎拳 ➤ 照鏡子 ➤ 盲人系列：身體感知 ➤ 盲人系列：聲音引導 ➤ 盲人系列：開車練習 ➤ 討論結語
2024/8/24	➤ 回顧與討論 ➤ 催眠系列 ➤ 聲音澡	➤ 形象劇場系列：從握手開始 ➤ 形象劇場系列：雕塑家族 ➤ 討論結語
2024/8/25	➤ 形象劇場系列：團體雕塑畫面 ➤ 形象劇場系列：共鳴	➤ 形象劇場系列：角色內心獨白、角色對話、畫面中的畫面 ➤ 討論結語

(二) 批判性的協作引導

1. 講師：戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 郭慶亮 (新加坡)

2. 課表：

日期時間	上午課程	下午課程 (13:30-17:30)
2024/12/07	➤ 營造安全的空間 ➤ 自我介紹 ➤ 找回自己的名字	➤ 開車練習 ➤ 討論結語
2024/12/08	➤ 回顧與討論 ➤ 兩兩一組、壓迫與被壓迫的張力 ➤ 盾牌與炸彈	➤ 展覽館雕塑 ➤ 關係美學 ➤ 討論結語

2024/12/09	➤ 權力雕塑 ➤ 根莖理論	➤ 戲劇構作的探討 ➤ 討論結語
------------	--	---

(三) 對.....什麼說話？—應用劇場與社會對話

1. 講師：木有枝劇場人文工作室創辦人 曾靖雯 (台灣)

2. 課表：

時間	主題內容
2025/4/25 9:30- 12:30	➤ 關於「對話」的「對話」：什麼是「對話」？什麼時候、情況「需要」對話？「誰」的需要？「如何」讓對話有機會展開？等等，「對話」的目的是？
2025/4/25 13:30- 17:30	➤ 關於「促進對話」：心法與工作方法的外顯與內蘊層次 ➤ 「應用劇場」促進「對話」：「劇場」作為促進對話的方法，有什麼特殊之處？限制？