

應用劇場教學實驗與人才精進計畫

課程手冊

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

4 位國際專業講師 x2 場線上講座課程 x4 場主題工作坊

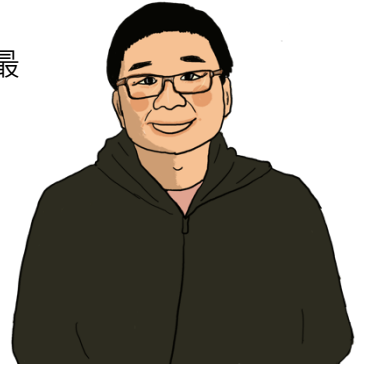
深度剖析應用劇場工作「創作美學與社會性分析」、「引導對話與批判性思考」二大素養

【講師介紹】

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。

【報名辦法】

◆招募對象

[線上課] 不限制身份

[實體課] 有應用劇場實務經驗的劇場工作者、藝文工作者、學校教師、社工/社區組織者等。

◆報名流程

[線上課] 填寫表單並匯款者即完成報名。

[實體課] 網路表單報名→資格審核(隨到隨審)→Email 通知錄取結果及繳費資訊(收到報名資料後 5 個工作日內通知)→繳費、完成報名手續。

*收到審核結果後請於繳費期限內繳交費用，逾期末繳者，將釋出名額。

◆系列活動報名優惠

(1)合報本系列活動「任一門線上課程+任一門實體工作坊」，可享 500 元折扣優惠(僅限折扣一次)。

(2)合報本系列活動「任兩門實體工作坊」，可享 500 元折扣優惠(僅限折扣一次)。

*上述兩項優惠僅供擇一適用。

*折扣優惠將於實體工作坊現場以現金退還予報名者。

◆報名注意事項

- 本系列活動將以華語為授課語言。
- 本系列活動經報名錄取、繳費完成後恕不退款，但可將名額轉讓給他人(須符合報名資格)，如欲轉讓，請於課程開始前 10 日主動聯繫 catt0501@gmail.com 辦理申請。
- 本系列活動將全程攝錄影紀錄，作為藝文推廣或其他非營利用途。報名者需於報名表單內肖像授權欄位勾選同意授權。
- 本系列活動不提供研習時數或證明，敬請見諒。
- 實體工作坊之食宿、交通安排請各報名者自理。
- 主辦單位保有最終修改、變更活動解釋、內容安排及取消本系列活動之權利。

【線上講座】免費報名

(一) 應用劇場的發展現況與挑戰

自 2、30 年前亞洲華人地區引進應用劇場 (Applied Theatre) 的概念以來，應用劇場在這塊地方似乎已經遍地開花，長出各地域特有的風貌.....

本次講座，我們特別邀請四位台灣、中國大陸、新加坡的資深應用劇場研究/實踐者，現身分享各自從不同地域視角對亞洲華人地區應用劇場發展的觀察與思考：亞洲地區的華人應用劇場實踐領域，是否已長出自身的在地樣貌和方法論？其中遇到了哪些困境和挑戰？又有什麼樣未來發展的可能呢？

四位講師也將與大家分享，他們認為在這個時代裡，作為一名從事應用劇場工作的實踐者，還需要培養哪些方面的能力；今年的「深入核心：應用劇場工作者的養成」系列活動，又如何以線上課程及實體工作坊 的形式，試圖回應這些能力需求，將講師們的實踐經驗、方法論轉化成能夠向各位年輕學習/實踐者們分享、學習、延展的寶庫。

1. 時間：2024 年 6 月 22 日 (六) 19:00-22:00

2. 地點：Zoom 線上視訊平台

3. 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)

4. 主持：蘇品瑄 / 台灣應用劇場發展中心專員

(二) 應用劇場的未來行

今年的「深入核心：應用劇場工作者的養成」系列活動終告一段落，我們特別邀請四位講師與大家分享，講師們如何在線上課程及實體工作坊中，以戲劇活動和引導討論的方式，與學員探討應用劇場在社會對話、教育哲學、美學構作、社會學分析等多面向的能力培養。從與學員的互動當中，講師們又如何思考應用劇場的在地方法論建構？未來應用劇場的培力工作是否有系統化發展的可能性？本次線上講座裡，並期待與各位參與過本系列課程的學員們共同討論後續的深化學習需求。

1. 時間：2025 年 5 月 11 日 (日) 14:00-16:30
2. 地點：Zoom 線上視訊平台
3. 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)
4. 主持：蘇品瑄 / 台灣應用劇場發展中心專員

【系列課程】付費報名

線上課

(一) 應用戲劇實踐者的意識儲思盆

本課程是理論的研讀和討論，通過引入人類學、文化研究、當代戲劇理論的資源，培養應用戲劇實踐者的社會關懷、批判性思考和理論思考。本環節共包括四次課程，通過對若干重要的人類學、文化研究與戲劇理論的研讀討論，訓練學員的社會關懷意識，幫助其建構批判性的理論視野，並協助其從當代劇場的理論和實踐中探索應用戲劇的不同方法。

1. 授課方式：參與者提前閱讀文獻，線上講座結合討論。
2. 講師：雲南藝術學院戲劇學院教授 趙志勇（中國大陸）
3. 課程簡介：

主題一 | 劇場實踐者可以從人類學的民族誌方法中學到什麼？

應用戲劇實踐者的重要功課之一，就是要進入到不同的社區/社群當中，深入瞭解社區/社群的處境、關注的議題，以及特定的處境和議題給他們的生活、行為帶來的影響。從這個方面來說，如何反省自己進入田野現場時所持的立場，持續追問自己與田野中的研究對象之間的關係，如何對田野現場進行深入細緻的觀察記錄，以及理解研究對象那些看似矛盾、混亂的行為背後的深層邏輯，格爾茨的工作提供了一個非常值得借鑒的典範。

主題二 | 從史詩劇到應用戲劇：布萊希特的啓示意義

布萊希特的戲劇理論和實踐是當代應用戲劇最重要的源頭之一。《買黃銅》和《戲劇小工具》是布萊希特思想成熟期最重要的兩部理論論述，其中既有他對劇場的社會功能、政治訴求的論述，也包含為達成這一目的而採用的劇場美學策略的細緻闡釋。對於應用戲劇實踐者來說，不論是審視自身工作的社會政治意義，還是精進自身工作的策略和美學手段，布萊希特都是一個非常寶貴的武器庫。

主題三：弗蘭茨·法農、後殖民主義和劇場工作者的審思

應用戲劇實踐者的項目往往是在各種弱勢群體中展開的，如何避免實踐者與其項目參與者之間地位的不對等而帶來項目實施過程中的「文化殖民」現象，是關於應用戲劇的理論論述中一個經常被反思和檢討的題目。另一方面，近年來台灣學界關於

後殖民理論的討論是一個熱點，而與相關學術討論相伴而行的，是本土意識的高漲。在當下台灣的社會語境中，審視法農的相關論述會給我們帶來什麼樣的啟示呢？

主題四：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

在當下的社會運動場域中，女性主義和婦女解放是一個極端重要的議程。然而，對於如何理解性別壓迫的根源，如何實施性別平等的行動策略以及如何規劃女性解放的願景，不同的行動者顯然有不同的觀點乃至分歧。費代里奇的論述從資本主義發展的歷史進程去發掘女性受壓迫的根源，為我們理解這一議程提供了獨特而新穎的視角。我們亦可期待從她的論述中獲得啟發，將當下社會中各種被壓迫者的具身處境放在一個更廣闊的社會進程中進行結構性的、歷史性的審思。

4. 課表及閱讀材料：

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

這一系列講座共四場，主要聚焦在「戲劇盒」(Drama Box) 多年的社會參與式戲劇和藝術實踐中的構作思考和元素為何。慶亮將在四場講座中，公開分享對戲劇盒的社會參與實踐產生影響的各種教學和美學要素。戲劇盒是以劇團起家的，因此它的工作方法深受生產戲劇的構作思維影響，而它在策展、設計、導演戲劇作品時也無一不使用構作思維。

1. 授課方式：線上講座結合討論，課後提供參考資料補充閱讀。
2. 講師：戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 郭慶亮 (新加坡)
3. 課表及閱讀材料：

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【專書】當代藝術中所稱的 [1] Education for Socially Engaged Art - A 社會雕塑 (Social Materials and Techniques Handbook Sculpture) 、 關 By Pablo Helguera	

係美學 (有免費電子書可閱讀，見雲端資料夾。)

(Relational [2]Seeing Power: Art and Activism in the 21st
Aesthetics) 、及 Century

社會參與式藝術。 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?srsId=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)

10/26	空間與時間的構作	(1) Bourriaud, Nicolas. <i>Relational Aesthetics</i> . Translated by Simon Pleasance and Fronza Woods, Les presses du réel, 2002.
09:00- 12:00	元素	(2) Heathcote, D. (1984). <i>Drama as a learning medium</i> . Hutchinson.
11/16	行動與參與的構作	(1) Camp, V., Carl, I., & Haas, D. (2022) 。 <i>戲劇實驗室：學與教的實驗</i> (李雪、王詩雯 譯) 。金城出版社。
09:00- 12:00	元素	(2) Haseman, B., & O'Toole, J. (2017). <i>Dramawise reimagined: Learning to manage the elements of drama</i> . Currency Press.

實體課

(一) 重返經典：探索解放教育的臨界點

踏入教育領域的應用劇場工作者，往往認同「以學生為中心」的教育理念，並經常期許自己能夠時時保持批判性地思考師生關係、議題的探索、情意與思辨的引動。

然而，在每個教與學的場景裡，面對不同背景和狀態的學習者，我們該如何挑選和善用手上無數多的戲劇工具，探看自己身為引導者的能與不能，在與學生互動的過程中真正創造具有師生互信、平等對話與深入思辨的空間？這是每位應用劇場工作者在教學中可能都曾有過的自我提問。

本次工作坊，講師將引導參與者重返一系列常用的經典遊戲和戲劇練習活動，從這些簡單活動的差異引導中，畫出傳統教育與解放教育之間的光譜，體驗什麼是啟動解放教育的臨界點？如何創造解放教育發生的條件？藉此生成具有思辨性的對話和學習歷程。

1. 時間：2024 年 8 月 23-25 日 9:30-17:30，每日 7 小時，共三天。

2. 地點：台北市青年局

3. 講師：台灣應用劇場發展中心負責人 賴淑雅（台灣）

4. 課表：

日期時間	上午課程	下午課程
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
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
8/25	➤ 形象劇場系列：團體雕塑畫面	➤ 形象劇場系列：角色內心獨白、角色對話、畫面中的畫面

	➤ 形象劇場系列：共鳴	➤ 討論結語
--	-------------	--------

(二) 批判性的協作引導

面對日趨對立和分裂的世界，一位好的應用劇場實踐者，必須具備自我反思能力和批判意識，才能在劇場裡引導價值觀和背景分歧的民眾，從系統性的視角看待問題，揭開影響問題發展的社會和文化結構的層層面紗，從而展開多元的討論、及富有創造性的交鋒和對話歷程。

本工作坊將透過戲劇方法，認識批判性引導的基本要素，從聆聽、提問、批判性思考、到解決問題。內容包含：

- 什麼是批判性？
- 「脆弱的聆聽」：什麼是/如何成為一位有同理心的聆聽者？
- 如何提出有助於批判性理解的問題？
- 要創造什麼樣的空間來進行批判性學習？

1. 時間：2024 年 12 月 7-9 日，每日 9:30-17:30，每日 7 小時，共三天。
2. 地點：壹玖空間、台北市青年局
3. 講師：戲劇盒劇團創辦人暨駐團藝術家 郭慶亮（新加坡）
4. 課表：

日期時間	上午課程	下午課程
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
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
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

「對話」是一個常常出現的詞彙，但「對話」究竟是什麼？除了參考學術定義，一群有心促進對話的人們如果齊聚，究竟會如何思索、詮釋、期待「對話」這件事？（也或許它不僅僅是「一件事」？）尤其，欲透過「劇場」的方法創造對話時，有什麼特別之處嗎？該留意什麼？

靖雯長期透過劇場方法與不同族群、組織及議題工作，「對話」幾乎是實踐裡的關鍵字。本工作坊主要目的是邀請參與者們一起針對「對話」來「對話」，靖雯將從自身經驗中整理出幾個思考，透過提問、劇場活動及其延伸的發展性歷程，邀請參與者分享各自經驗與觀點，共同創造關於「對話」的各種激盪。

1. 時間：2025 年 04 月 25 日， 9:30-17:30，共 7 小時。
2. 地點：台北市青年局
3. 講師：木有枝劇場人文工作室創辦人 曾靖雯（台灣）
4. 課表：

時間	主題內容
上午	➤ 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？
下午	➤ 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？