

教習劇場演教員培訓計畫 師資及課程表

說故事劇場培力工作坊

講師：

說故事劇場培力工作坊6/12（日）

「說故事劇場」是一種極簡且充滿創意與想像的戲劇形式，不依賴道具、服裝、燈光等舞台技術，將表演回歸到「人」的身上，演員穿梭在各個角色之間，帶領觀眾用自己的想像力，編織故事的畫面，並在互動中領悟議題。

講師：劉仲倫（咪咪老師）

北藝大戲劇系畢業後，再赴美國紐約大學取得戲劇教育學位。也在同時習得說故事劇場的技法。

於1998年，在台中創立大開劇團。以戲劇教學與劇場人才培育為優先，以戲劇專業經營劇團為首要。

活躍於台中多所大學專心耕耘戲劇與劇場教學，從東海大學、逢甲大學、中興大學、亞洲大學、弘光科大、靜宜大學台灣文學系等，現為逢甲大學專任副教授。

於2019年出版說故事劇場工具書——「故事到劇場的循徑圖」。

本課程將運用戲劇活動，以及實務討論與操作練習，透過深入淺出的方式傳授說故事的訣竅與舞台表演技巧。

課程大綱：

1. 戲劇活動暖身
2. 說故事劇場方法練習
3. 找到自己說故事的方式
4. 說故事劇場的秘訣與要素

工作坊地點：台中市西屯區台灣大道二段779號7樓 阿特文劇（近頂何厝站）

課程表

時間	課程大綱	目標
09:30-10:00	暖身/聲	暖開身體以及聲音，感受夥伴，也感覺自己今天的狀態，透過統一量化的方式有共識的分享、討論，並準備開始課程
10:00-10:30	說故事劇場的多元運用	介紹說故事劇場，以及說故事劇場的運用形式。
10:40-12:30	從遊戲到戲劇： 1.功能性的遊戲 2. 模仿性遊戲 3.投射性遊戲 4.建構性遊戲 5.戲劇性遊戲 6.規則性遊戲 7.戲劇性遊戲	分析各種遊戲的類型，以活動賴炳學員進行各種遊戲，並且解說遊戲中的戲劇元素。
午休12:30-13:30		
13:30-14:30	教學互動入戲的技巧： 引導者的三種角色	說明引導者從旁述指導、教師入戲以及丑客的角度如何

14:30-15:30	戲劇場景畫面安排的技巧 分組練習畫面呈現	戲劇場景畫面的安排重點，分組練習。
15:30-16:30	分組畫面呈現分享與分析	

演教員培力工作坊

講師：

演教員培力工作坊7/3（日）

演教員 (actor-teacher) 是教習劇場的靈魂人物，除了擁有專業演員的表演能力之外，更是互動演出中專業的教學引導者。教習劇場的演教員需要對於社會議題有一定的敏感度，能操作運用戲劇策略來帶領觀眾進入議題的探討，並且在演出中適時的引導觀眾做有效的討論與建議，是一個不同於兒童劇或是現代戲劇的表演方式。

講師 曾令羚

思樂樂劇場執行長

教育劇場／社區劇場／青少年劇場講師

- 教育劇場《巧一七!青春變奏曲》全台巡演141場、〈蚵田啟示錄〉全台巡演20場，擔任製作人、演教員、主持人
- 《世界公民教育互動式教案發展計畫》計畫主持人暨戲劇講師，議題包括：氣候變遷、能源轉型、無家者、移工、貧窮、高齡化。NGO培訓、教師培訓及進校工作坊累計50場以上

本次工作坊將以思樂樂劇場的TIE作品為例，讓學員練習分析作品，藉此傳授TIE的創作心法，並讓學員實際進行戲劇排練，以及練習操作策略。

課程大綱：

1. TIE劇本實例分析
2. 演教員實例排練學習
3. 策略運用與操作技巧
4. 議題討論與方向制定

工作坊地點：台北市西區區台灣大道四段220號P1 大觀劇團戲聚場

課程表

活動主題	時間	課程大綱	目標
量化	09:30-10:00 (30 mins)	1. 暖身/聲 2. 量化分享	暖開身體以及聲音，感受夥伴，也感覺自己今天的狀態，透過統一量化的方式有共識的分享、討論，並準備開始課程
雕像	10:00-10:30 (30 mins)	主題:《教育》 第一階段： 討論，做各自認定的雕像，並選出覺得最適合主題的。 第二階段： 一起做出一個合體且符合主題的雕像。	刺激學員想像、聯想力，打開肢體來表達情緒或是氛圍，並自然的接收回應別人的想法，不論在語言上或是肢體上，並討論想法的差異與跳躍性。
教習劇場文本引導	10:30-11:10 (40 mins)	《流言蜚語》引導 由主持人傳出跟角色有關的流言，請大家儘量加油添醋 往誇張的方向再延伸流言的內容。接著，請大家分享傳述流言的心情。 然後，請大家分享假設自己是角色，聽到流言的感覺，在講之前，主持人請大家閉眼，在學員之間走動，讓大家再體驗一次被傳流言的感覺。	透過策略和前導影片了解故事脈落以及人物關係、個性，還有遇到的問題。

		<p>《前導影片》</p> <p>第一階段：事件</p> <p>第二階段：故事角色</p>	
文本分配及討論	11:10-12:00 (50 mins)	<p>《小傑的心聲》</p> <p>主持人依照親情、友情、愛情分組發劇本，排練討論，前面用影片引導大家了解角色的形象，還有角色背景動機。</p>	挑戰平常對於生活各項人、事、物的觀察、反應以及表述能力。
午休12:00-13:30			
排練	13:30-14:30 (60 mins)	各組針對劇本片段排練並且呈現	
策略帶入	14:30-16:30 (120 mins)	<p>【母與子的對話】</p> <p>將學員分成代表媽媽跟代表孩子的兩邊，一邊各表達一句話來對談，也可以一邊表達多次，但都是從「我希望…」開始</p> <p>【坐針氈】</p> <p>讓角色坐在場上，觀眾可以自由對於戲中的角色提問，但角色要自己判斷怎麼回答。</p> <p>* 小組討論：形象劇場/百寶箱網站的朋友</p> <p>【論壇劇場】（取代）</p> <p>主持人會在一些問題的關鍵時刻暫停劇情，跟觀眾討論現在角色遇到的問題，並請有想到可以怎麼解決的觀眾上來，取代他們覺得可以是解決問題的關鍵人物角色演出一樣的片段，看看會怎麼影響或是改變後面的故事。</p>	
課程尾聲討論與Q&A	16:30-17:00 (30 mins)	講師整理今日課程所使用的所有策略重點，與學員討論使用時機或方法、要注意的事項，學員自由提問與討論。	

教習劇場編創與展演工作坊

講師：

教習劇場創作與展演課程 (10堂課含正式演出)

由開心劇團團長蔡依玲，帶領學員們運用前兩個工作坊所學到的表演方法與編創技巧，共同創作一個全新的作品，我們也邀請許瑞芳教授協助指導創作，從中學習教習劇場的操略運用、議題切入技巧與戲劇創作的技術，一同完成這個作品，並且進行公開展演。

講師：開心劇團團長 蔡依玲
台南大學戲劇創作與應用學系碩士
現為開心劇團團長、大開劇團團員
教學經歷：

南投高中表演藝術兼任講師、東海大學教學卓越計畫-『心領袖劇坊』戲劇老師，亞洲大學教學卓越計畫-『關懷弱勢』戲劇老師西大墩婦女中心戲劇指導老師，亞洲大學附設醫院志工劇團培訓教師...等。

!!本課程需要具備教習劇場的基本概念，僅接受已參加過第二階段的學員，或是已有參與過教習劇場演出的朋友。

本課程上課時間為：

7/13、7/20、7/27、8/3、8/10、8/17、8/24、8/25、8/31 晚上6:30-9:30

9/3 上午彩排下午演出

⚠本課程主要為集體編創以及排練，加強演教員的表演實務與策略操作，最後一天的課程為呈現演出，因為TIE的演出需要與觀眾互動，因此十堂課程需要全程參與才能進行演出，請特別注意您的時間能否配合。

📍課程地點：台中市西屯區台灣大道二段779號7樓 阿特文創(近頂何厝站)

課程表

	日期	時間	課程內容
1	7/13	6:30-9:30	肢體開發 建立團隊默契 (椅子鬼、壓迫者的靜像畫面)
2	7/20	6:30-9:30	集體即興創作練習(五花八門die、故事接龍)
3	7/27	6:30-9:30	議題發想/提出議題/確定議題
4	8/3	6:30-9:30	集體即興創作，分組故事發想
5	8/10	6:30-9:30	集體即興創作，確定故事大綱
6	8/17	6:30-9:30	集體即興創作，劇本完成，確定策略運用
7	8/24	6:30-9:30	排練
8	8/25	6:30-9:30	排練
9	8/31	6:30-9:30	排練
10	9/8	6:30-9:30	排練
11	9/10	9:00-17:00	彩排呈現演出