

教育部教學實踐研究計畫成果報告格式(系統端上傳 PDF 檔)

教育部教學實踐研究計畫成果報告

Project Report for MOE Teaching Practice Research Program (Cover Page)

計畫編號/Project Number：PHA1090497

學門專案分類/Division：人文藝術及設計

執行期間/Funding Period：109 年 8 月 1 日～110 年 7 月 31 日

(計畫名稱/Title of the Project：以敘事能力培養為導向的劇本分析教學)

(配合課程名稱/Course Name: 劇本導讀、劇本解析)

計畫主持人(Principal Investigator)：許仁豪

執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立中山大學劇場藝術學系

成果報告公開日期：

☒立即公開 ☐延後公開(統一於 2022 年 9 月 30 日公開)

繳交報告日期(Report Submission Date)：2021/9/16

以敘事能力培養為導向的劇本分析教學

一. 報告內文(Content)

1. 研究動機與目的(Research Motive and Purpose)

在劇場藝術學系，劇本研讀與分析是學生的必備技能。就本系的課程地圖而言，從大一第一學期開始，便有《劇本導讀》的必修基礎課。此課程打底學生閱讀劇本的基礎能力，此後銜接《劇本分析》、《西方名劇選讀》以及《東方名劇選讀》等以經典劇本研讀為內容的系列必修課程。筆者目前負責《劇本導讀》、《劇本分析》以及《西方名劇選讀》三門系列必修課程。在過去四年的教學經驗裡，筆者進行過一次課程內容方式調整。第一次教學的時候，直接以筆者在美國所用的劇本解析課本，Cal Printer 以及 Scott E. Walters 合寫的 *Introduction to Play Analysis* 為基礎教材，搭配一系列西方經典名劇為具體案例。從古希臘悲劇，到中古世紀道德劇，到文藝復興時期的莎劇以及西班牙黃金時期加爾德隆的戲劇，到莫里哀喜劇，然後進入十九世紀末的寫實主義經典，最後進入二十世紀現代主義以降的諸種實驗性文本。*Introduction to Play Analysis* 一書以亞里士多德（Aristotle）《詩學》（*Poetics*）裡的悲劇六大元素，以及史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Sergeyevich Stanislavski）的寫實表演訓練體系為本，以情節、人物、衝突、場景、劇場假定性（Theatrical Contract）以及給定狀況（Given Circumstances）為分析元素，對經典案例進行分析。筆者發現，以此書為本，固然讓學生有一套分析工具以及框架對不同的劇本進行分析，但是在實際操作的時候，常常發現學生因為執著於概念該如何正確解釋，過度在乎分析工具的定義操作，或是執著於分析工具的必要性，而忽略了劇本自身豐富的細節與分析概念有所出入之處。削足適履的情形常常發生。此外，西洋經典劇本與學生的生命經驗相去甚遠，他們對於進入遙遠的文化時代都有認知上的困難，遑論對劇中人物的命運感同身受，與真實生命經驗的距離，讓學生學習的興趣低落，無法積極投入。

鑒於以上問題，希望可以透過此計畫，提高課堂裡「學習投入」（student engagement）的熱度，讓教學以「學生中心」（student-centered）模式為主，調整教學目的，最後希望提高學生的學習熱忱、效果，讓他們在劇本研讀的系列課程學習到的知識、技能以及價值觀，能夠與現實生活的經驗世界以及實際需求產生關連，成為引發全方位學習（life-wide learning）以及終身學習（life-long learning）的觸媒。

計畫把教學目標調整為更為普世的「敘事能力的習得與再創造」。在網絡時代

的今天，視聽資訊充斥各處，即時轉播，隨處收看的觀看之道已經成為主流。滑手機的閱聽方式讓學生的注意力變短，訊息取得片段，往往容易被聳動、腥羶色的極端訊息給吸引。從過去的教學經驗，筆者發現學生的閱讀與書寫能力有逐年下滑的趨勢，而片段訊息的閱聽讓學生的敘事能力變得愈來愈破碎而沒有邏輯連貫性。相較於過去直接導入一齣三小時電影或是一本三幕的完整敘事文本，我希望從最基礎的元素引導學生去理解「說故事」作為一門技藝在人類社會裡的必要性。以此為起點，然後漸次引導他們認識說故事技藝的技巧元素，瞭解說故事的諸種方法與類型，最後思考說故事的目的以及功能。簡而言之，教學的目的依序引發學生去思考：1) 什麼是故事？、2) 如何說故事？、3) 為何說故事？

通過這些思考，他們結合實際操作的環節，最後重新培養敘事能力，並藉此可以分析生活中吸收到的不同資訊，對於環境裡的敘事產生批判性接受，不再被動受制於傳播環境的權力機制，甚至可以創造有意義的新敘事方法，持續學習創新。

本計畫企圖導入以敘事能力培養為目標進行劇本分析教學，藉此提升學生的學習投入，讓必修課程除了專業知識與技能的學習之外，也能導向具有終身學習的意義與價值。

2. 文獻探討(Literature Review)

許多劇本分析或是編寫的教程都會從說故事的需求開始。比如Robert McKee從當代生活充斥著故事的現象說起，說明故事之不可或缺，他明言：「故事不只是人類藝術形式當中成果最豐碩的，同時也和工作、玩樂、飲食、運動等其他活動一起瓜分我們清醒的每一刻。我們訴說和聆聽故事的時間和睡眠時間不相上下，甚至連睡覺都在作夢」。(頁16)他接著從亞里士多德的《倫理學》(*Ethics*)說起，談到說故事的需求其實與人類尋找生命意義的動機息息相關。同樣的John Turby也說道：「故事實際上帶給觀眾的是某種形式的知識—情感上的知識—或是過去所謂的智慧，只不過它們提供知識的方式既活潑又充滿娛樂性」。(頁9) John Turby所謂的知識與智慧不外乎就是Cal Printer與Scott E. Walters所說的何謂人性(what it is to be human)的問題。(頁1)而人性的意義並非存在一個普世的真空狀態裡，必須在具體的時空處境裡才能理解。這也是為何Cal Printer與Scott E. Walters在其劇本分析的步驟裡將「給定情境」(Given Circumstances)的分析擺到第一位，也就是了解劇中人物所處的時空、空間(也就是具體歷史情境)以及主流社會價值觀。他們說：「諸如政治、經濟、宗教、族群、家庭以及文化的價值如何影響人物的思維、語言及行為」。(頁3)在通盤了解故事的「給定情境」之後，我們便可以進一步分析，人物在這狀況下，面臨了什麼樣的難題與挑戰，而人物是否採取行動嘗試去突破困境，採取何種行動？導致何種後果？人性的思考便在人物行動選擇與給定情境的辯證過程之間浮現。蕭菊貞告訴我們：「故事的核心價值在故事背景(困境)前的行為、選擇與思想所建構出的生命價值。如真愛、勇氣、正義等

等的普世價值，如何幫助主角從困境中解脫、成長，當然也有可能是殞落或犧牲。」（頁21）簡而言之，說故事與聽故事的需求，來自於透過自己與別人故事的相互對照，深刻去理解「我是誰？」、「我從哪裡來？」、「我往何處去？」等關於生存意義的基本哲學性問題。

然而這些抽象的人性問題對於剛從高中畢業的大學生來說難免顯得玄虛而不落地。過去筆者習慣直接以亞里士多德的悲劇理論去介紹人物行動與命運思考的哲學性問題，能夠從字面領悟的學生通常是少數，多數會糾結在字面的釋義上，比如希臘文的頓悟（anagnorisis）以及洗滌（catharsis），最後頂多用強記的方式把專有名詞背誦下來，而無法體會亞氏悲劇理論背後關於「如是否能抵抗命運？」「人如能夠成為自身？」等存在意義的命題。再者，劇本的時空背景與學生所處的台灣當代都有相當的距離，學生非常難透過想像進入情節時空，再加上劇本的語言以及結構形式與他們熟悉的好萊塢節奏與風格又相去甚遠，學生因為不熟悉產生疏離而很難投入。

台灣教育學學者張鈿富的研究指出，我國的毛入學率在2010年已經來到82.17%，「已經從傳統的菁英教育經過大眾化教育階段，而進入了普及化教育」。（頁43），由此衍生出了大學生素質與高等教育教學品質的問題。在這個情形下，他認為台灣高等教育的教學實踐必須重新設定，以「針對學生面對現代各種挑戰提出有系統的、全方位的教學目標」（頁44），能否提升學生的學習投入（student engagement）成為教學是否成功的新指標。因為全球性高等教育的普及以及膨脹，學習投入（student engagement）研究在英美與紐澳已經實行多年，台灣亦在2000年左右跟進，目前已經開發出各個種測量指標，來分析研究不同國家、環境下學生學習投入的情形，以及更進一步辨識能夠提高學生學習投入的改革性方法。目前主要的分析取向有三種：（1）行為主義觀點（behavioral perspective），（2）心理主義觀點（psychological perspective）以及（3）社會文化主義觀點（socio-cultural perspective）。由此衍生出三種投入分析的面向：（1）行為投入（engagement in the life of the school），（2）情感投入（engagement of the heart），（3）認知投入（engagement of the mind）。

（Ella R. Kahu, 2011; George D. Kuh, 2003; Rick D. Alexlson and Arend Flick, 2011; 張鈿富，2012）

Nick Zepke長期研究「學習投入」的教學模式，發現過去主流的「學習投入」研究功利取向太過，倡議把學習投入導回學生生命成長的人文素質發展道路，進而綜合了Paulo Freire、Jürgen Habermas以及bell hooks等各家理論，提出了「解放型學生投入學習」（emancipatory student engagement）的目標與教學方式。（Nick Zepke，2017）她具體說明這樣的教學目標是：

超越主流的投入學習……期待高等交愈能夠建立一個幸福生活文化，讓學生明白他們自己以及他人所處的世界樣貌以及自己在其中所扮演的腳色，對於生命的終極目標能有清楚的認識，讓他們體認到目標可以達成，並且

可以自我掌控個人的學習。(頁146)

其實 Nick Zepke 提出的「解放型學生投入學習」所設定的終身學習以及全方位學習方向跟現行所有劇本分析教程背後的終極教育目的一致：「人如能夠成為自身」的存在哲學問題。以此我轉化身為教師的覺知，進而轉化課程的教學，改採「解放教育」的觀點，「引導學生從主動參與知事的建構過程當中，獲得個人的意義並且建立社會的關聯」。(甄曉蘭，2003，頁 82)，進而把「學生參與」的框架從主流知、情、意的範疇擴大，讓學生從這三方面培養反身性思考能力，最後考以在紛亂晦暗的世界「於不確定當中，為自己的行為負責任，不論是為了個人的還是群體的考慮」，把「學生投入」看成是一種「散佈的能動性」(distributive agency)，從反身性思考指標來衡量學習環境對於學生能動性的影響指數。(Peter E.Kahn, 2014, p.1005)而這樣的教學目標設定也與生命故事敘說的教學實踐目的吻合，企求達到自我從人我關係出發，認識社會與世界，最後進行自我價值與生命意義轉化的終身學習。(吳慎慎，2006；Ann-Marie Bathmaker, 2010)

3. 研究問題(Research Question)

筆者希望重新調整授課的方法、節奏以及目的。如果大部分的學生終究不會成為劇場的專門從業人員，他們人生此後與這些冷僻的西方經典劇本大概也不會再相見。如果從「學習者中心」(learner-centered)的教學方法來說，我應該首先調整的是教學目的，如何讓這系列課程對他們人生的長久學習(life-long learning)更顯意義？除了得到一堆專業冷僻的西洋戲劇知識之外，他們從這一系列劇本研習課程，是否能學習到對生命有意義，對未來生活有價值的知識、技能或是態度呢？除了掌握個別劇本特殊的歷史背景知識，以及文本形式特色之外，他們能不能在系列課程之後，取得一些能更為廣泛運用的技能或是人生啟示呢？

4. 研究設計與方法(Research Methodology)

A. 研究範圍

大一上學期《劇本導讀》課程，以及大一下學期《劇本解析》課程。

B. 研究對象與場域

兩門課皆為劇場藝術學系一年級學生之必修課程(一班至多大約六十人)，分為上下兩學期授課。學生剛從高中畢業上大學，生命經驗有限，剛剛脫離中學生活，距離成年人的世界還非常有距離，因此要一下子讓他們投入經典劇本裡複雜的成人世界，必然有困難。他們更難以從抽象層次去理解矛盾、衝突、慾望、行動、動

機…等與劇本分析相關的概念。生活經驗的缺乏也讓他們難以穿越時空去體悟不同歷史情境下的人物處境，所以希望透過這樣的課程設計讓他們可以逐漸進入經典劇本的學習，往後跟更為複雜的表演以及導演課銜接。

C. 研究方法與工具

對完整的教學歷程進行分析，採取「設計研究法」，「設計研究法」的特點是首先建立理論，然後設計教學實踐方法，進入實地田野教學測試，評價分析是否成功，然後再調整改善，直到研發出一套可以普遍操作的流程模式，最後推廣。（翁穎哲、譚克平，2008）

在以上文獻爬梳的基礎上，整理出以下理論：學生從自身生命經驗出發，發展自我生命敘事能力的訓練。以此為基礎的劇本分析教學，比較能讓學生投入經典劇本研讀的學習，並且從中衍生出與自身實踐生命意義有關的終身與全方位學習。接著設計具體的教學方式與步驟，在實行新教案的過程當中，收集相關資料進行量化以及質化的分析，進一步從收集到的資料理解這樣的理論假設是否成立，是否需要重新修正教學實踐的方法或是步驟。

D. 資料處理與分析

分析材料包含：

1) 問卷； 2) 根據「解放型學生投入學習」(emancipatory student engagement)的四個方向指標擬定的學習向量； 3) 學生的學習日誌； 4) 課前活動準備； 5) 課堂參與觀察； 6) 課後書面評量（小論文，group project等等）。

E. 實施程序

相關教材研讀與整理→新教案開發與實施步驟確認→課堂田野實踐→收集分析材料→評鑑效果→下學期調整教學實踐方法→收集分析材料→評鑑效果。

5. 教學暨研究成果(Teaching and Research Outcomes)

(1) 教學過程與成果

上學期的《劇本導讀》不再直接從經典劇本以及概念分析的 lecture 開始，改採小組團隊活動的授課方式，以說故事能力的訓練為目的，授課內容主要分成兩種劇情發展模式習得的訓練：一)、亞里士多德模式；二)、英雄之旅模式。

在進入兩種模式之間，我先帶領同學思考人類為何說故事？怎麼說故事？

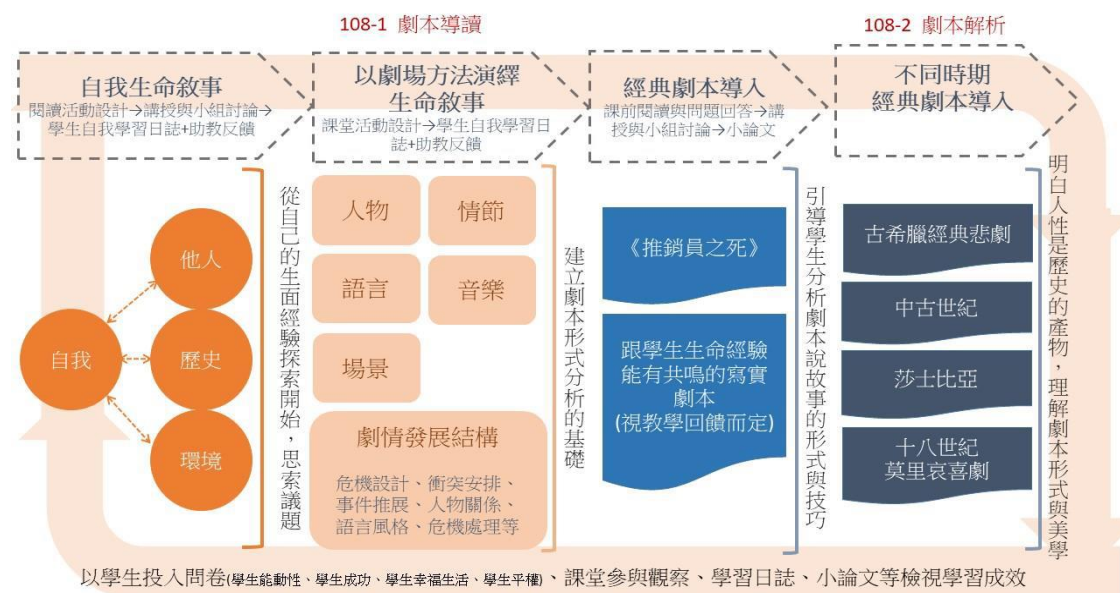
說故事符合什麼樣的社會需求？對人類社會的重要性為何？又，什麼樣的故事是一個好故事？如何說好一個故事？批判型思考的教學不直接 lecture，而是透過短片觀看，案例分享，進行小組討論後，再各自與全班分享觀點，同時激盪全體的腦力思辨。在如何說好一個故事的環節上，讓同學各自分享一個自己難忘的故事，並且說明為何這個故事令人難忘，哪個元素或是環節深深抓住了他？藉此，進入集體看圖說故事的設計。以美國現代派畫家 Edward Hopper 的經典畫作 *A Room In New York* 作為 prompt，先讓同學分析畫中元素，然後開始小組集體編撰故事，同學除了自己說出自己的故事，也需要聆聽別人的故事，並反饋意見，幫助別組把故事不完整或是有問題的部分改進，最後老師再集體給意見。整個學期基本上以這樣的 **group work learning model** 為授課模式，透過以下標準流程：老師給題目→同學個人或是集體作業→與全班分享→同學回饋→老師綜合意見→同學修正作業→再分享，讓學生成為學習的本位，老師成為輔助腳色，以學生為本體，並大量讓學生從自我生命經驗或是想像力出發，靠近老師設定的學習目標。

團體故事練習之後，開始介紹英雄旅程（The Hero's Journey）敘事模式，認識此模式如何被廣泛應用在各種故事類型和戲劇結構中，比如《哈利波特》與《飢餓遊戲》。以經典敘事學與比較神話學的公式做為開端，進一步引導學生以反身思考自己人生中的旅程是從哪裡出發（How the hero's journey relates to your life experiences?），並透過獨白的形式，將生命經驗轉化成一個虛構人物，學生可以盡情融鑄創意於其中，目標指在使觀眾得以從獨白中認識自身，並且知道旅途中的人生目標、掙扎、意志、願望與慾望，從中是否採取任何計畫或行動，產生何種效果。後續的獨白與對白練習均是建立在起初的個人生命經驗出發，如「與十年前的自己對話」延伸至「經典角色對話」等等。這個部分進行了幾周的獨白與對白訓練，並進一步介紹古希臘修辭學（rhetorics）與獨白藝術的關係，讓同學練習分析修辭學的技巧——動之以情（pathos）、言之以理（logos）、喻之以德（ethos）——進一步深化獨白的寫作。

「英雄之旅」敘事模式讓同學從自身生命經驗與反思出發，練習獨白與對白藝術。其後，才轉進「亞里士多德」《詩學》模式，讓同學練習人物塑造、人物關係、事件序列，透過練習，同學學習了人物過去歷史的建立與衝突危機的設計，而危與衝突的爆發又如何推動情節的發展，危機與衝突的解決與否，如何解決，又怎麼決定了劇作家對於某些道德議題的態度與立場。具體的練習以兩個活躍於當代台灣劇壇的編劇作品為主，分別是盜火劇團劉天涯的《姊妹》、以及屢獲台南文藝獎的陳崇明的《Cosplay》，並且透過經費邀請到編劇本人來至課堂演講，帶領同學研讀，並分享編劇心得與技巧。除了兩位編劇之外，於上下學期分別再邀請到中研院彭小妍研究院（亦是知名小說家）談論「小說藝術中的人物塑造」，讓同學進一步思考小說藝術與編劇藝術對於人物塑造與關係建立的技巧差異何在；行為藝術家林人中來談表演中的身體，讓同學體悟劇本不只關乎文字，身體感的存在如何影響劇本文字書寫；羅仕龍教授來談法國

新古典主義，搭配下學期經典劇本的背景知識，讓同學明白古典劇本的樣貌有時受制於時代政治因素；楊美英老師談劇評書寫與其對台灣藝文生態的觀察，讓同學從宏觀的角度來理解劇本樣態與評論生態的關係。

上學期三分之二的時間都在建立學生的兩種模式的敘事能力，其後才進入系列經典劇本，最後完成基礎西洋經典劇本的導讀。請見下圖：

(2) 教師教學反思

以 group work learning model 為主要授課方式，的確能讓學生成為課堂的主體，教師不再以演說教學成為舞台核心，退居成為輔助者、引導者的角色。教師可以清楚看見學生透過練習，他們各自的學習態度、知識背景與生命狀態，並且可以根據每個人狀態的不同，給予不同的建議以及輔助。教師的挑戰在於協調場面，掌握時間，以及給出適當合宜的反饋意見。兩門課都是大班的必修課，小組的分配與運作頗為耗時，如何做好時間掌控，確認每個人都在學習狀態，頗為挑戰，更難的是，每個學生的創作通常反映了他們現在的品味以及精神面貌，如何細緻地引導他們，在不傷害自尊的情況下，邁向成熟的敘事能力，都考驗著教師對學生狀態的觀察力以及語言使用的修辭能力，即時反饋，對學生紛呈的觀點做綜合整理，也考驗教師當場的即興能力。

一整個學期下來，個人覺得學生的學習投入的確有顯著的提升，只是一般學生仍然習慣講授式教學，且有一定課本內容依循，小組活動式的學習沒有課本，但有依照學習目標而設計的學習單，這樣的方式讓頗多同學覺得「沒有在學習」，這種非傳統式的教學法，更重要的是緩慢建立學生不一樣的學習心態與觀念，讓他們成為具有自主終身學習能力的人。

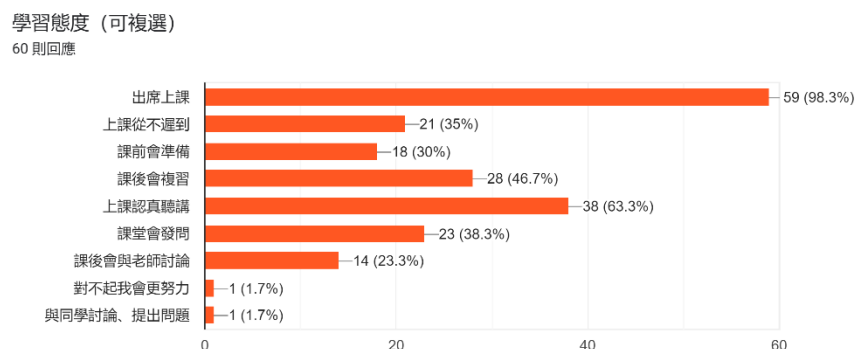
上學期的獨白與對白練習都讓人頗為驚豔，學生有時突破心防，在習作裡寫了內心深處的感受，教師與助教對此都更需要細心對應，讓學生感受在課堂上提供自我生命經驗是寶貴而被珍視的。助教的作用在課堂上非常重要，在老師沒有足夠心立面對五十多個學生時，助教額外時間的付出，變成了不可或缺

的資源。

另外，進入經典西方劇本之後，講授的比例明顯增加，每一個時期每一個文化的脈絡都需要更多的教師講授，學生才能有充足的歷史背景知識，去理解劇本的意義，兩種模式的比例調配在下學期成了挑戰，幸好《劇本解析》課程同時與《西洋戲劇史》搭配，背景知識的部分可以從另一門課支應，《劇本解析》課程可以充分地讓同學透過每一個劇本重新練習，劇情事件序列結構、人物塑造與關係、危機與衝突的爆發與解決…等技巧性分析。期末回到獨白與對白的練習，可以明顯看到經過一年後，學生對於劇本語言的掌握有明顯的進步，獨白的書寫開始出現古典戲劇裡的修辭技巧，而對白的設計以自己跟一個劇作家（比如莫里哀）或是劇本人物（比如馬克白）對話，從學生的對話設計，可以看出來學生對戲劇人物的慾望、道德衝突與掙扎有很好的理解，也對劇作家所處時代及其生命困境有一定的掌握。他們或許無法透過傳統的紙筆測驗展現對具體知識的背誦能力，但透過微型創作，展現出對戲劇主題與劇作家生平的背景知識掌握，以及創化性的自我詮釋。

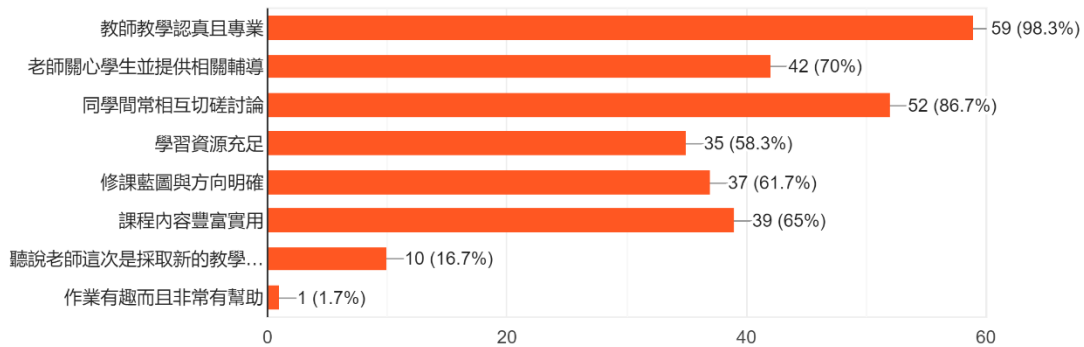
(3) 學生學習回饋

以下圖表中，為蒐集六十位課程學生的教學反饋，內容包含學習成效與學生教學反饋。

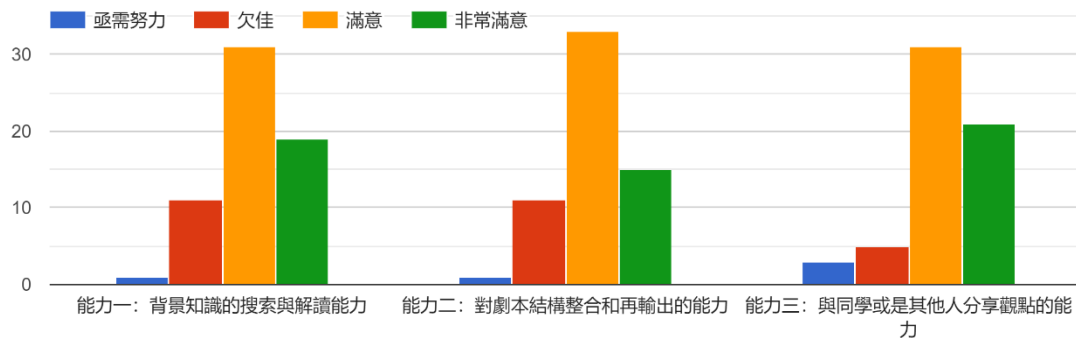

對於學習資源，滿意的項目有（可複選）

60 則回應

◎ 請自行評估您個人目前在各項能力的表現

● 從反思自身生命經驗出發的獨白書寫，是否能幫助閱讀《推銷員之死》？

如何影響？(共 60 則回應)

雖然我不能明確的講述如何幫助到我，不過我在淺移默化間有默默的感受到我對於角色內心建立會更完整。

更容易抓重點

可以知道每一個情節的動機是什麼

可以，因為推銷員之死就是在寫平凡人的生活，會發現自己跟威力其實有很多的共同點，在讀故事的時候，如果發現自己跟主角有很多共同點的話會比較有興趣閱讀

體會到故事角色的心路歷程

幫助有限

是 從社會上比較、從自身經驗中探討，可以對當時他的悲劇更有感覺

是 因為更能了解角色的矛盾與衝突

理解如何運用獨白揭露角色資訊

行 讓我反思自身生命是否遺忘了什麼
可以，更貼近劇中
獨白部分稍沒關係 我認為並無影響
是，因為與我本身很像
感覺沒太大關聯
能。更加能與腳色進行共鳴。
是，社會經驗能夠引出感觸
能，將自身的矛盾融入其中
讚
沒有幫助
是，幫助我透過各種角度檢視角色生命歷程
是
否
能，在寫自我的獨白時，以自己的成長背景和情感主觀的寫下歷程，沿用在劇本角色時，更能夠去假設處境，將角色的情感賦予更豐富的感受，也能將成長背景融入於自己，體會角色。
是，更了解如何設身處地感受角色的情緒
是，推銷員之死中會有和自己雷同的生命經驗
是。能夠更有同理心地去理解到故事中角色的行為意義。
能，因為故事中的角色們也時常在用獨白反思
是。
是，寫過獨白會讓自己了解把一件重要的事用嘴巴說出來是需要多麼大的勇氣。
是的
有，能使用自身經驗更容易代入角色
不太行
能 更了解自己
是，能夠更加注意到獨白中藏著的資訊
是；會透過更厲害的劇本跟老師的講解獲得新的想法
能，真實地很可以共情
還好
yes，會讓我在讀獨白的時候去思考作者為什麼要這樣去設計，也會想要 put myself in the character's shoe 以獨白的角色去思考！
可以，能夠更加深入了解角色的心理特質及想法
比較能體會，這些獨白的每個句子都是在思考後說出來的，可能有隱瞞，可能有潛台詞，而這些都是要先理解人物性格和心態
可以，以自身經歷去思考更能帶入劇情。
可以更知道作者的背景如何影響他筆下角色的心理活動

- 從反思自身生命經驗出發的對話書寫，是否能幫助閱讀《推銷員之死》？
如何影響？(共 60 則回應)

利用不斷的跟自身的精神對話，不斷的換位思考，讓我也更能夠在劇本內更容易的換位思考去了解角色心理狀態。

對文字背後的情緒更能體會

知道每句話的對話背後代表的意義

跟上面類似，但更多的是可以強迫自己從自己對話變成與別人對話，把自己的能量轉換出去

沒有想法

可以更多思考的空間

是 同上

是 因為可以知道台詞想了解句意思

理解如何運用對白揭露角色資訊

行 讓我能試著站在不同角色背景和個性進行思考

可以，能夠更加身歷其境

與自己對話更加了解自己 能更融入角色心境

還好欸。。

可以，了解對話中透漏的資訊

能。更能明白話中意。

理解對話的精髓

能

讚

有時在推銷員之死中會有相似的經驗

是，幫助我更深入觀察各角色間流動的情感與難言之隱

是

否

能，在寫自我的獨白時，以自己的成長背景和情感主觀的寫下歷程，沿用在劇本角色時，更能夠去假設處境，將角色的情感賦予更豐富的感受，也能將成長背景融入於自己，體會角色。

是，更了解如何設身處地感受角色的情緒

是，推銷員之死中會有和自己雷同的生命經驗

是。能夠更有同理心地去理解到故事中角色的行為意義。

能，因為故事中的角色大部分都在對話

是。

是，透過對話看到角色關係。

能！

同上

可以喔，因為對話會使整體故事出現第三人視角

能 更能從旁觀者的角度分析

和上一題答案差不多

是；會透過更厲害的劇本跟老師的講解獲得新的想法

能 因為劇本中有許多對話

有，比較能理解每句話都有意義

yes，會讓我在讀不同角色對話的時候去思考為什麼作者要這樣安排，以及去注意每個細節（為什麼要用這個詞、為什麼要安排這幾個角色的對話、從對話中可以得到什麼線索 etc.）

可以與角色產生共鳴，進而理解該劇情

可能同上題

還好，獨白的幫助比較明顯，對話對我有點模糊。

可以知道作者生命中的人物是怎麼影響他筆下人物的互動和關係

● 反思自我的經驗中，最讓你印象深刻的部分為何？(共 60 則回應)

讓我再一次的跟自己重啟對話 再一次的給自己信心以及目標的確立。

與十歲的自己對話

獨白

赤裸的分析自己

想起自己原本不想想起的過往，可以處理自己的情緒，處理完更可以把情感表達出來，寫的劇本會更有感情

有更認識自己

幼童時期的記憶

幼稚園時期跟學測過後心境轉變的fu

創造自己內心的角色

自身經驗可以與劇中人做連結的部分

開始回味人生

在自己心中發現自己也不清楚的部分

對於人生價值觀的改變吧。

自己對生命的觀點

反思自己

無

讚啦

沒有

專家演講

思考自己人生的挑戰時

聽同學的分享

接觸自己的內心，並寫下自己的故事

回憶過去點點滴滴，重新檢視自己的人生

反思了自己

有關家人的部分

哈皮才是最可怕的，因為他被洗腦的相當自負且自視甚高

跟 10 歲自己對話的部分

對白吧，會想要深入去了解自己

沒有共通點

正視自己心中的黑暗

都還好欸

對白時構築角色與角色間關係的過程

回憶過去的經歷，找到共情的點

身邊有很多活在謊言之中的人

重新審思了自己的經歷及想法，發現原來我有這些想法但從未被整理過且表達出來而已！

發現在反思自己的人生經歷中，有許多可以改過或加強的部分

大家都有遺憾

探究過去。深思此刻。遙想未來。

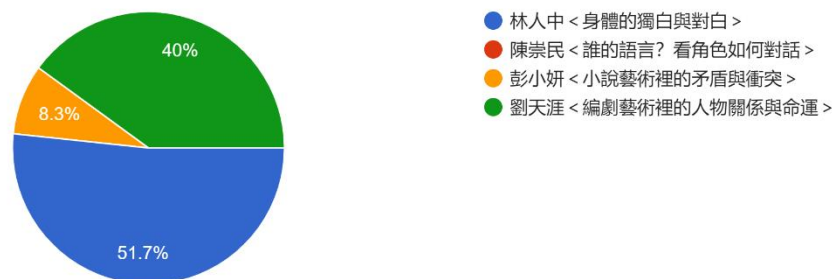
把同學的生命獨白改成對白

同時在課程中，也邀請四位風格迥異卻都各具特色的講師前來課程進行分

享，講師分別有林人中、陳崇民、彭小妍、劉天涯四位。

對哪個演講最深刻

60 則回應

● 印象深刻的原因(共 60 則回應)

老師使用的教材十分有用，以及讓我們多了許多看待劇本的角度

辛辣有趣
她講的很認真
以前沒有接觸過類似的藝術
內容生動
演講內容潑辣
林人中本人就很深刻
喜歡人中講述行為藝術的方式
關於講者本身編劇的步驟解說詳細
內容抓住了我的注意力 讓我想繼續聽下去
最感到興趣
對自己的了解
無法講述
講解很多寫作方式
有所共鳴
很有魅力
反觀故事源自生活
很赤裸喜歡
人很酷
超越日常生活的藝術表現
喜愛他的理念與闖蕩
對行為藝術有興趣
告訴我們那些生命的歷程，並讓我們勇敢向前
喜歡姐妹這個劇本
內容吸引我
相較与其他領域，行為藝術更為有特色。
對行為藝術蠻有興趣的
聽到很不一樣的人生經驗
很浮誇以外，讓我實際接觸到行為藝術家
很特別
以前不了解行為藝術到底是什麼，因為演講從不一樣的角度去思考創作的本質
與方向
很喜歡劉天涯的劇本
內容新奇有趣
比較感興趣
很新，之前幾乎沒探究過這類的表演
他很做自己，很知道自己在幹嘛、自己是誰，想在自己的專業裡成為他那樣的人
喜歡講者帶來的態度

發現了完全不同世界的人！真的很酷，原來「現代藝術」是可以這樣去呈現的！

內容豐富，學到不少東西

實務上很受用

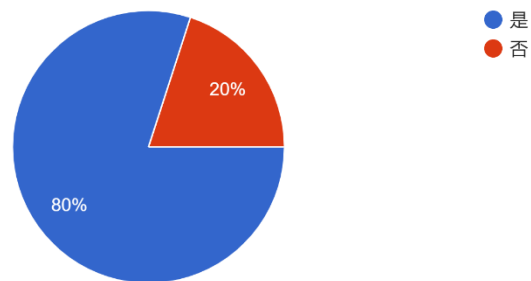
新世界

是我個人沒有接觸過的領域，覺得非常新奇。

在課程中，也將鼓勵並要求學生以筆記的方式，紀錄敘事發想過程。

課堂筆記是否對學習有幫助？

60 則回應

● 對於課堂筆記想法？(共 60 則回應)

不好意思老師我不常做筆記。

無

很棒

喜歡

沒有

對於劇本架構更了解

可以再明確一些

欸.. 這個沒想法耶

喜歡！

有助於課後複習

讓我能將我所思考的 紀錄下來

讚

十分有幫助

有很多專業重點

讚

無

讓我們更了解上課內容

沒有特別

對不起我還是會更努力
有時需要消耗蠻多時間
我不擅長做筆記
希望能每堂收一次作業本
很棒，可以將老師所講的通通記下來
雖然手寫的很酸，但我必須要靠寫這個動作才能記住啊
能夠記錄自己上課所獲取到的重要資訊
我很喜歡作筆記
助於理解複習
日後能夠回顧，了解怎麼創作
很有幫助
隨筆寫下當下的感受，即使零散也能讓自己以後可以把他拼湊出來
督促學生深入學習每一個課題
能夠讓我更有效率的複習
就是... 筆記啊
主要還是倚賴老師講解
如果可以的話，蠻希望有些回饋～
會當成評分成績會有點小壓力，但是也會因此而督促自己上課不要一直放空，
聽到什麼就寫下什麼！
記下重點，不然到期末都忘記學過什麼，順便回憶知識
雖然打瞌睡沒記下很多，但回頭看會有很意外的收穫。
「寫下來」是一件必須專注和耗時才能做到的事，相較聽聽就過多了許多專注
力的投注，也就能更記住東西。

6. 建議與省思(Recommendations and Reflections)

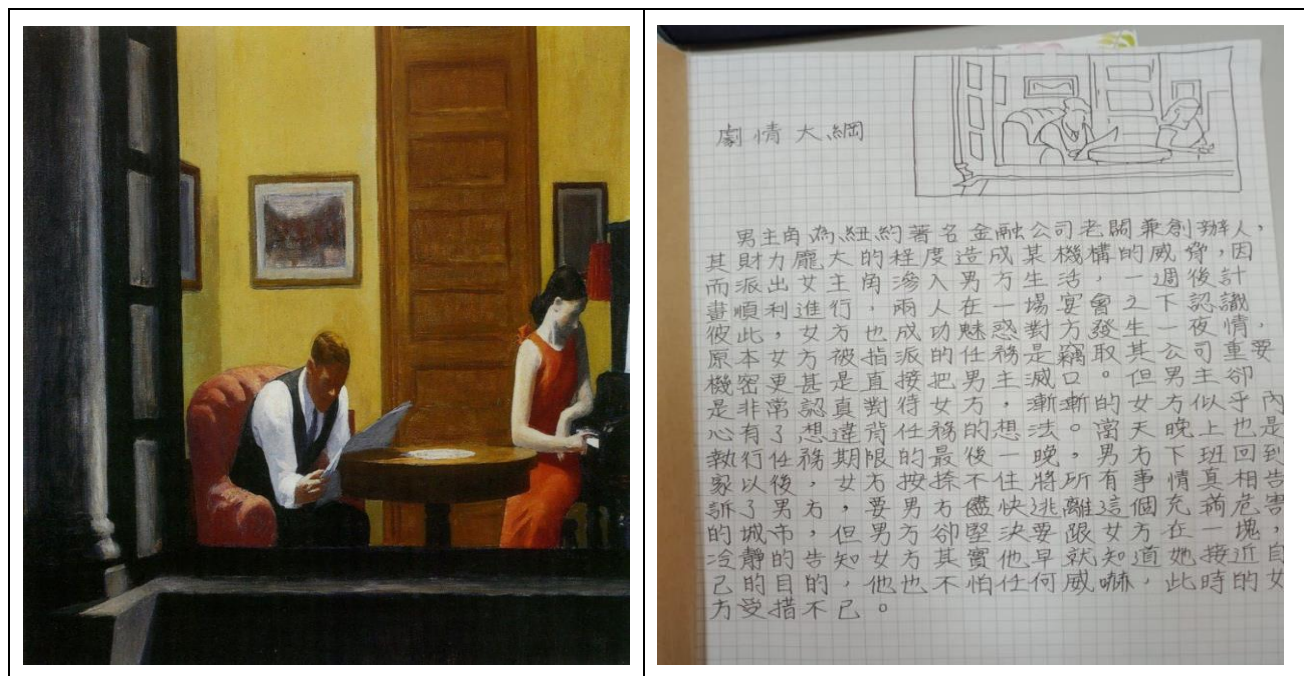
1. 小組跟個人活動為主的學習可以提升學習投入，但在經典文本閱讀上需要更多活動設計，以平衡背景講授。
2. 沒有教科書引導與多元活動容易讓同學失去方向感。
3. 英雄之旅模式與亞里士多德模式的嫁接可以改進。
4. 作業的數量與頻率可以降低。
5. 可以增加自我學習資源的提供。

二. 參考文獻(References)

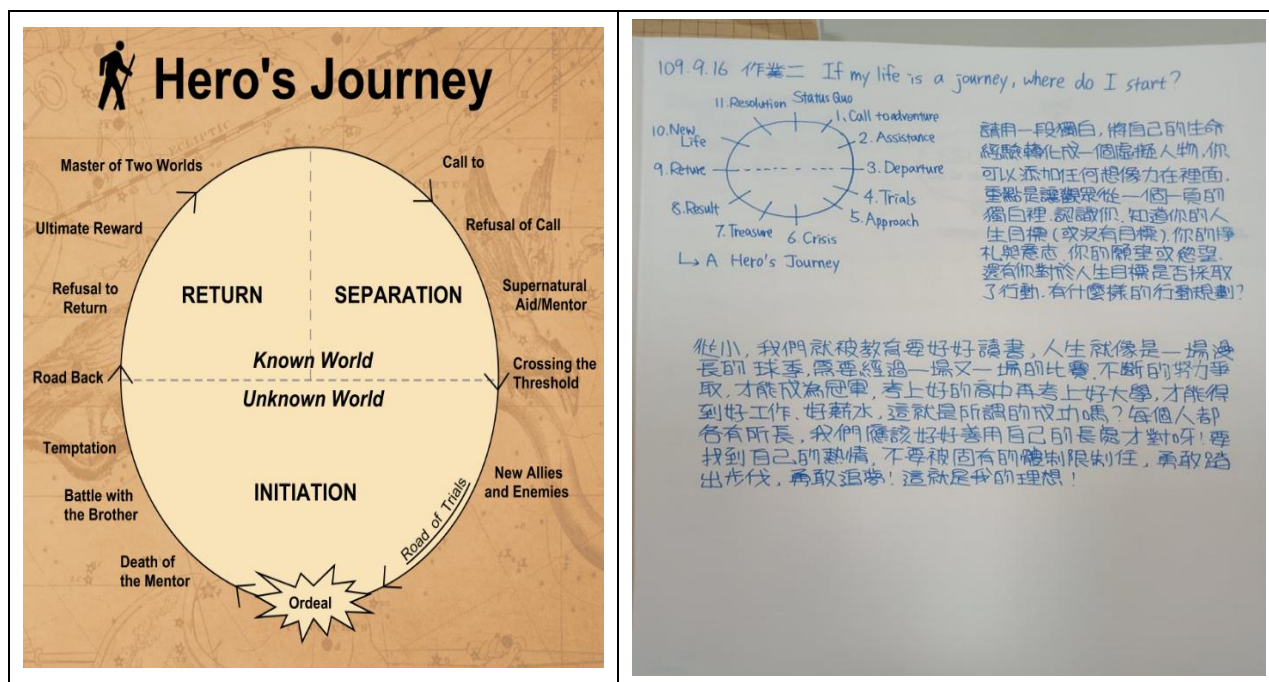
- Alexlson R. Rick, Arend Flick. "Defining Student Engagement," *Change*, January/February, 2011, pp. 38-43.
- Bathmaker, Ann-Marie. *Exploring Learning, Identity and Power through Life History and Narrative Research*. London: Routledge, 2010.
- Egri, Lajos. *The Art of Dramatic Writing*. New York and London: Simon and Schuster, 1988.
- Kahn, E. Peter. "Theorising Student Engagement in Higher Education," *British Educational Journal*, 40(6), December 2014, pp. 1005-1018.
- Kahu, R. Ella. "Framing Student Engagement in Higher Education," *Studies in Higher Education*, 38:5, 748-773, 2013.
- Kuh, George D. "What We are Learning about Student Engagement from NSSE," *Change*, Mar/Apr 2003; pp. 24-32.
- Pritner, Cal and Scott E. Walters. *Introduction to Play Analysis*. Boston: McGraw-Hill, 2005.
- Zepke, Nick. *Student Engagement in Neoliberal Times: Theories and Practices for Learning and Teaching in Higher Education*. New Zealand: Springer, 2017.
- 林淑惠, 黃韞臻,〈「大學生學習投入量表」之發展〉,《測驗學刊》,59(3),2012,頁373-396。
- 張鈿富,〈大學生學習投入理論與評量實務之探討〉,《高教評鑑》,特刊S,2012,頁41-62。
- 吳慎慎,〈藝術人的終身學習：生命故事敘說的教學實踐〉,《藝術教育研究》,12,2006,頁1-38。
- 翁穎哲、譚克平,〈設計研究法簡介及其在教育研究的應用範例〉,《科學教育月刊》,307,2008,頁15-30。
- 約翰•特魯比(John Turby)著,江先聲譯,《故事寫作大師班》,台北:漫遊者文化事業有限公司,2016。
- 蕭菊貞,《故事的秘密:寫在劇本之前的關鍵練習》,台北市:大塊文化,2017。
- 羅伯特·麥基(Robert McKee)著,黃政淵等人譯,《故事的解剖》,台北:大雁文化事業有限公司,2014。
- 甄曉蘭,〈教師的課程意識與教學實踐〉,《教育研究集刊》,49(1),2003年3月,頁63-94。

三. 附件(Appendix)

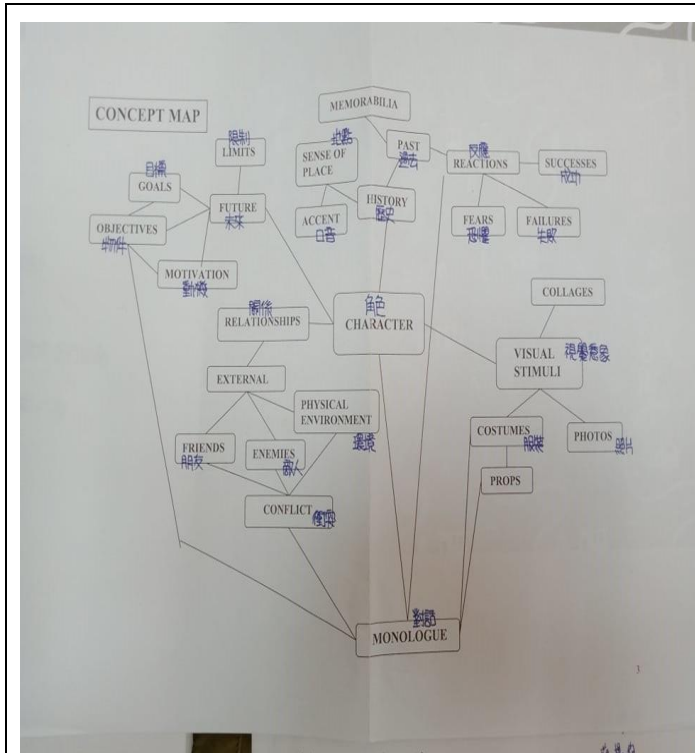
附件一：看圖說故事小組說故事練習與學生筆記

附件二：英雄之旅模式學習與學生獨白練習筆記

附件三：亞里士多德模式練習（人物塑造、事件序列、矛盾與衝突）

劉天涯《姐·妹》故事事件

Event 1 想要彌補妹妹，起了回家的念頭。

Event 2 透過日常對話引出關於「麻糬」的回憶

Event 3 聊起姐姐的失眠

Event 4 聊起妹妹生活狀況

Event 5 聊起姐姐的畫

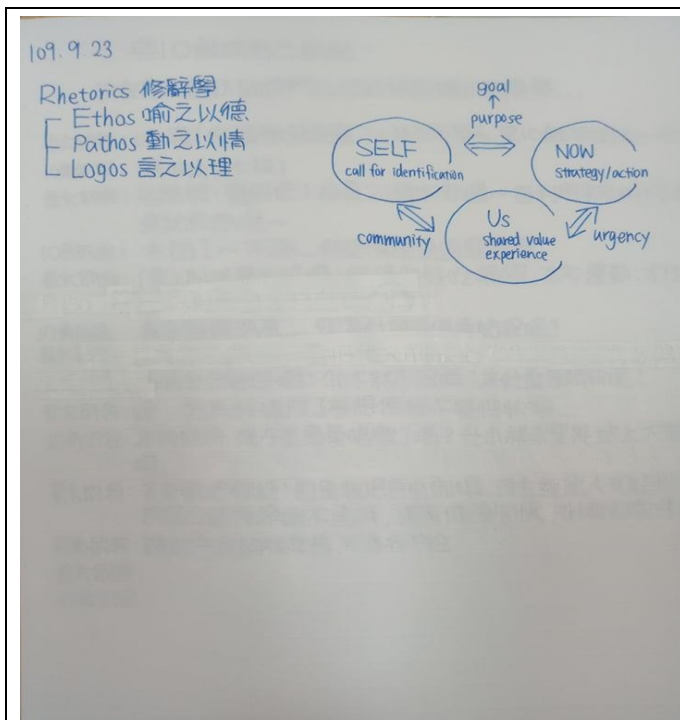
Event 6 姐姐提出奪畫房子
→ 為了遠志創編，擺脫過去

Event 7 揭露創作的秘密

Event 8 妹妹告訴姐姐自己的遭遇和作法

Event 9 姐姐離開，從此不再畫房子...

附件四：修辭學練習

WORKSHEET:
DEVELOPING YOUR PUBLIC NARRATIVE

Story of Self
What stories can you tell about the experiences and/or values that call you to take leadership within the primary care community? Think of particular challenges you faced, choices you made, and the outcomes in those experiences.

每天自欺欺人到精進自己，發現台律和保持快樂才是人生最困難的兩大難題。為了尽快達成自己的夢想，我做出了出國留學的選擇，而今年出國也剛好趕上了新冠肺炎疫情歷經許多程序上的問題才去到台灣，同時也面臨需要重新上課進修的問題。

Story of Us
What stories highlight the shared values and experiences of the people to whom you're speaking? Think of specific collective challenges you faced as a community, the collective choices you made, and the outcomes of those experiences.

打從高中時期開始，一向宅又目標的我在接觸到戲劇表演之後便決定想要在本領域上有所發展。我知道這個社會上還有許多和我有相同目標的同好者，但有時卻難向身邊不知情的人透露自己的夢想。難以接受有人放棄昇學的目的，同時也面臨政策上的落差，總是被別人看見，不知道多久才能達到目標。

Story of Now
What stories communicate the urgent challenges that your community faces? Think of the urgent challenges that your community faces, the urgent challenges that your community faces, the urgent challenges that your community faces.

大學生涯開始了，我和同為大一的同學們正在面臨升上大二和即將步入忙碌生活的轉變，加上我們當中的很多同學都接了許多組員的課外課，面對即將到來的大學生活，怎麼管理好時間升上出良好的表現？我們身為大一的同學們，怎麼管理好時間升上出良好的表現？我們身為大一的同學們，怎麼管理好時間升上出良好的表現？

附件五：學生獨白與對白創作節選

● 學生創作之獨白文字

〈中山大學劇場藝術系大一學生 李星樺〉

坐在階梯上，對著灰暗的天她歎出一陣雲煙。風有點冷，卻冷不及她空白的表情。望著她側臉，隱隱約約能見後方陰鬱的林看來多黯淡，唯一鮮明的只有她煙頭那一丁點、近乎不可眼見的火光。時間在她眼底刻下多少傷痕，但我實在無法在已無流光的眼裡數出年輪。

世界寂靜，彷彿只剩她一人孤寂成霜雪。

她隻身一人坐在寂靜裡一動不動如磐石，要不是煙還盤旋我根本不信她的存在。

他霎那像我撇來，他和我的驚愕撞在一起。那瞬間我驚起身，卻不見繚繞的灰。

那是我夢見自己叼著煙，我一點都不喜歡的煙。

抬眼，不見無際的蒼白蒼穹，但夢裡的呼嘯冷風沖進了現實，切過了獨坐黑夜的我幾近結霜的顏。

海堤之上，我孤身佇立面著冷冷的海風。

好冷。

我一個人好冷。

人生第一次發覺自己是一個人，失去了群體的我在鹹鹹的風裡被侵蝕著。耳著遠遠的陌生嘻笑，感覺體內有什麼在悄悄崩塌。

人生在世本該孤獨。

〈中山大學劇場藝術系大一學生 江雨遙〉

Monologue – To be no better

I've been labelled as a cynic, a pessimist, a Machiavellian, psychopathic by a few but eh.

Whatever, but what I have always considered myself to be, is a part of the youth. And as a member of said youth, I always ask myself. why.

Why have we become so... pathetic? Or rather why have we allowed ourselves to become this pathetic? Sure, I mean there are different scales of what I call "patheticism", there is mildly pathetic, there is *pathetic* and there is just "knee-depth-in-shit" kind of pathetic.

You know, Life is simple nowadays, life is predictable. Life is a lot easier than how it was eons ago. We have roofs over our heads, we have food to eat, we have money to sustain every single one of our guilty pleasures. So again, why are we letting opportunities, life, the potentials for abundance to rot in the name of mental health, stress or a lack of time.

〈中山大學劇場藝術系大四學生 李悅瑄〉

縱使出生即是第一次的
分離，
縱使此後將離開伊甸園
雖然未來必有苦痛，但活著也有幸福。

如果必然得活
(因為自殺不合法，安樂死的推動仍須加強)
那我選擇
是的，我選擇
選擇種一棵無花果樹、
種一盆雛菊，
還有
很多盆香草。

拿出前一晚調製的麵糊，為自己煎兩片鬆餅，上頭必須有一匙
冬天的草莓果醬。
沒有高級音響(但是有水沸騰的聲音，還有咖啡豆喀拉喀拉被磨碎的聲音)

● 學生創作之與馬克白的對話

〈中山大學外文系大三學生 張嘉玫〉

Dialogue with Macbeth

Me: Sir, I don't intend to beat around the bush because I have trouble empathizing with you.
Let me just ask you this. Do you regret doing the things that you have done?

Macbeth: There is no use in regret, child. It does not make any difference.

Me: But I really want to know... now that you are paying your price in hell, which stage of your mortal life do you identify with the most? Before you killed Duncan, or Banquo, or McDuff's family?

Macbeth: None of the above.

Me: You are giving me nothing to work here, sir. What I mean to ask is, do you recognize the evil that you have committed?

Macbeth: I'll give you a straight answer for this one, yes. But I cannot do further harm here, to others or to yourself, that is why I am tolerating your dimwitted questions.

● 學生創作之與莫里哀的對話

〈中山大學劇場藝術系系大一學生 楊幼純〉

-啊!劇本解析還有作業呢(打開電腦，搜莫里哀，嘴裡念叨著莫里哀這個名字)

-你叫我幹嘛！

-誰！誰！誰在出聲音？！

-我啊莫里哀

-您可別在那邊忽悠人。

-真的！用心呼喚我，我的鬼魂就會出現。

-那您出現的剛好，我這邊還需要從您身上得到更多的資訊。

-我兩慢慢閒聊吧,身為鬼魂的我也好久沒張嘴說話了。

-我蠻好奇您為什麼會去流浪呢？

-其實那個時候我才 21 歲、曾組織了一個“光耀劇團”在巴黎演戲，但是演出失敗，我背上了債務被拘留，出獄後解散了當時那個劇團，進入了另一個劇團，我離開了巴黎開始了法國西南一帶長達 12 年的流浪生活。

-那流浪生活肯定很辛苦吧。

-不不不，在這 12 年的時光裡，我生活在民間，也因此熟悉了法國的社會，了解了人民的生活，目睹了社會的風俗世態和形形色色的人物，獲得了豐富的創作素材，我當時也學習了人們喜愛的鬧劇，學習了“即興喜劇”，讓我鍛煉了很多，在這 12 年的流浪生活中接觸的，學習的東西，讓我成就了很多，我很感謝曾經的流浪。

-很羨慕你們那時對工作的那種喜愛、認真的態度，我們這個時代工作就只是解決溫飽這麼簡單。

〈中山大學中文系大一學生 黃芷彤〉

我：莫里哀先生，很榮幸見到您，首先我想感謝您的到來，我們都知道從巴黎來到這個地方的路途有多麼遙遠。

莫里哀：不客氣。其實旅程也沒多辛苦，畢竟對於靈魂來說趕路是一件很簡單的事情，自從 1804 年他們幫我搬家到拉雪茲神父公墓之後我就沒外出過了，出來透透氣也好，我來到這裡的路上途經歐洲大陸和美麗的海洋，見到了不少有趣的事物呢！

我：您真的非常親切幽默，我們該從哪裡開始好呢……啊，就從這個問題開始吧，我聽聞莫里哀是您的藝名？

莫里哀：是的，出來闖蕩總是得給自己做一些保護。畢竟我們那個時代的社會風氣……保守一點講好了，比較保守。我出生的家庭在當時算是小有名望，再加上我因為工作需要時常需要跟皇室人員和貴族往來，而我的一些作品——用他們的話來講——是相當「離經叛道」的，所以為了不讓我自己和我的朋友們惹上麻煩，我需要一個簡單的藝名保護我的身份。

我：原來如此，聽起來的確是有這個必要。說來有趣，您的藝名有「哀」，作品卻是以喜劇聞名。

莫里哀：我對這個巧合十分滿意，畢竟一點小反差有時候也是必要的。

我：您對當時社會上一些常識和習俗的看法，是相當劃時代的，比方說您對女性議題就有相當獨到的見解，甚至在現代有人會開玩笑地稱呼您為「婦女之友」，您筆下的女性角色和定位並不流於刻板，相反的，您時常在這點上做出其他作家難以做到的新嘗

試，我想請問您對於這部分有什麼看法呢？

莫里哀：聽到我是婦女之友還真令人高興。我對於女性的看法，主要在於我十分同情她們被壓迫的處境，歐洲晚期興起一個名為「天賦人權」的觀念，但女性似乎一直沒有獲得和男性平等的地位，無論在教育或是婚姻上皆是如此，這讓我感到相當遺憾。此外，我也反對宗教禮俗等對於女人一些不合常理的規定，男性可以風流，女人卻需要謹守婦道、保守貞潔，這太荒謬了。

我：我非常同意您的觀點，遺憾的是即使在四百年後的現代社會，情況似乎也沒有改善多少，對女性的歧視一直存在。

莫里哀：唉，這真令我感到心痛。

我：我們換一個話題吧，身為一個終身熱愛舞台的大師，請問您對於戲劇和藝術上有什麼追求呢？

莫里哀：這真是個好問題，我想說上一天一夜也說不完，但我們時間有限，所以我還是長話短說吧。

我：樂意之至。

莫里哀：我想這要從我的生平說起，我會熱愛戲劇大概是受到我親愛的外祖父的影響，在我小時候他常常帶我去觀看戲劇演出，悲劇、喜劇、悲喜劇、鬧劇等各種類型皆有，那些豐富的觀賞經歷使我愛上了戲劇，也讓我決定以戲劇作為我的人生目標。

莫里哀：我離開學校之後便開始在外闖蕩，事情也不是一開始就很順利，我曾遭遇失敗但從沒想過要放棄，全因我對戲劇的熱愛。我是個演員，也是個喜劇作家，我每天的日常都與戲劇息息相關，愛鎔鑄在我的名字和血液裡，在我看來，沒有比能夠保持熱誠地生活更重要的事了。

我：您聽起來是一個十分忠於自身喜好的人，能像您一樣一直對人生保有熱情的人實在不多。

莫里哀：多謝誇讚，我只是忘我的過度投入而已。

我：接著我想請問，以一個作家的角度而言，您對於創作有什麼看法或建議呢？

莫里哀：首先，我想就是要知道自己喜歡什麼吧，懂得欣賞自己的作品是十分重要的一件事，喜劇、悲劇、悲喜劇我都看，但我還是認為喜劇才是我的畢生出路和志向，從而奠定我的創作方向。再來就是，我想能擁有屬於自己的創作見解是很重要的一件事，當然，我並不是指作品都要完全依託於現實，畢竟文學是屬於夢的範疇，不是嗎？但我認為適當地加入你想表達的議題是一個能夠注意的地方，有些現實中做不到的，我們可以透過戲劇來說出口。

我：多謝您的分享，我感到獲益良多。

● 學生創作之與獨白對話影片

<https://drive.google.com/file/d/1wITFLYIWHUnKbGHmwMSsDoJ6FUH5Yd91/view?usp=sharing>

● 學生創作之與經典劇作家對話影片

https://drive.google.com/file/d/1B64nhSRIkD81o_1VMttoqTnfRva4tIttn/view?usp=sharing

附件六：教學評量成績與優良課程獎勵

滿分七分

- 上學期: 6.534
- 下學期: 6.469

