

國立清華大學課程大綱

科號	11220CL 252400	組別		學分	3	人數限制	15
上課時間	W7W8W9			教室	人社 C411		
科目中文名稱	進階寫作：劇場閱讀與評論寫作						
科目英文名稱	Advanced Writing: Theatre Reviews Writing						
任課教師	吳岳霖 (sevenfish0503@gmail.com、yuelinwu@mx.nthu.edu.tw)						
備註	已有劇場觀賞經驗者優先						

一、課程說明	<p>本課程的主題為「劇評寫作」，而「劇評寫作」屬於劇場創作生態裡相對後端（甚至是後設）的一環；簡單來說，若沒有創作的過程與生產、觀眾的進場與觀看，其實不會有劇評的書寫與產出。不過「劇場」的成立，除創作者於舞台上的呈現外，也必須包含觀眾於舞台下的觀看；於是，本課程將以「劇場如何觀看與閱讀」作為起點，進而引導到劇評書寫的理解與實作。</p> <p>本課程所定位的「劇場閱讀」，指的不只是「劇本文字」的閱讀，更著重於「劇場文本」——也就是，劇場演出時的現場狀態，包含導演手法、演員表演與詮釋、舞台與音樂設計、觀眾反應等方面，因為這個創作者與觀眾共同存在的「現場」，才是劇場最迷人亦是最核心的部分。因此，在課程規劃上，將以現代戲劇與戲曲作為主要觀看對象，並且將引入表演分析、戲劇構作等概念，讓學生尋找自己觀看劇场的角度與方法，且在方法的建構下，達到劇評文字書寫的可能。本課程主要目標如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、「劇場」基本概念的建立。 2、提供現有的評論書寫方法。 3、確認自身的觀看視角。 4、擴展學生接觸劇場的類型與契機。 5、從劇評書寫延伸到不同評論類型，建立批評視野。 <p>因此，課程結構會以前述提及的「創作的過程與生產、觀眾的進場與觀看、劇評的書寫與產出」三個環節進行規劃，並以四個關鍵詞「劇場」、「表演分析」、「劇評」與「戲劇構作」為結構，先以較為淺顯的方式帶領學生理解劇場創作的生成，藉此建立「劇場閱讀」的基本概念，並引入相關理論與方法，以及劇評閱讀，進而進行實際寫作。</p> <p>過程中，除有「引導式作業」的設計（包含課後與課程作業）外，也會安排</p>
--------	--

	約莫兩次的劇場演出觀賞（由教師帶領學生觀看同場劇場作品，一場現代戲劇，一場當代戲曲），藉由觀看與討論，來完成期末劇評。同時，本課程也會安排講座，從不同觀看位置，引導學生進入劇場閱讀的視角。課程最後將邀請 1-2 兩位劇評人一起閱讀學生的劇評實作，充實評論觀點，彼此交流。		
二、指定用書	自編講義。		
三、參考書籍	<p>Christopher Balme 著，耿一偉譯：《劍橋劇場研究入門》（台北：書林，2010 年）。</p> <p>Christopher Balme 著，白斐嵐譯：《劇場公共領域》（台北：書林，2019 年）。</p> <p>Eugenio Barba、Nicola Savarese 著，丁凡譯：《劇場人類學辭典》（台北：書林，2012 年）。</p> <p>于善祿：《臺灣當代劇場的評論與詮釋》（台北：遠流，2015 年）。</p> <p>紀蔚然：《現代戲劇敘事觀：建構與解構》（台北：遠流，2014 年）。</p> <p>鴻鴻：《新世紀台灣劇場》（台北：五南，2016 年）。</p> <p>表演藝術評論台，網址：https://pareviews.ncafroc.org.tw/。</p> <p>《PAR 表演藝術》雜誌，網址：https://par.npac-ntch.org/tw/。</p>		
四、教學方式	教師講授為主，並搭配影片觀看、學生討論。將有三次課後作業安排，與不定量的課程小作業，藉由這些作業的完成，進一步達到期末劇評書寫的目的。		
五、教學進度	第一週	2/21	課程簡介與說明 本週講述課程內容與進度。並且，透過幾個名詞：劇場、戲劇、戲曲、表演藝術、劇評、戲劇構作，來說明劇場與劇評書寫的基本概念。
	第二週	2/28	和平紀念日放假
	第三週	3/6	關鍵詞 I：劇場 1 本週課程將建立「劇場」的概念，並在分辨與理解舞台劇、戲曲、現代舞、實驗劇場等不同的戲劇概念的同時，建立劇場創作的的基本思考。
	第四週	3/13	關鍵詞 I：劇場 2 本週課程將建立「劇場」的概念，並在分辨與理解舞台劇、戲曲、現代舞、實驗劇場等不同的戲劇概念的同時，建立劇場創作的的基本思考。
	第五週	3/20	演出錄影觀賞與討論
	第六週	3/27	關鍵詞 II：表演分析 以「劇場閱讀」、「表演分析」為基本概念，進一步思考「批評」、「評論」對創作的意義為何，而不限於劇場。
	第七週	4/3	春假
	第八週	4/10	關鍵詞 III：劇評 1 以「劇場閱讀」、「表演分析」為基本概念，延展到「劇評」的

			書寫內容，以及「劇評」於劇場創作的環節、功能等，進一步思考「批評」、「評論」對創作的意義為何，而不限於劇場。
第九週	4/17	關鍵詞 III：劇評 2	以「劇場閱讀」、「表演分析」為基本概念，延展到「劇評」的書寫內容，以及「劇評」於劇場創作的環節、功能等，進一步思考「批評」、「評論」對創作的意義為何，而不限於劇場。
第十週	4/24	專題講座	
第十一週	5/1	劇評：方法的建構	本週課程將介紹不同劇評的書寫方式，找尋不同劇場作品適合的評論角度，並提供學生不同的思考脈絡與方法。 *課後作業一「劇評閱讀」：分析兩篇劇評，找尋其書寫方法。
第十二週	5/8	劇評：觀點的建立	在建構劇評寫作方法的同時，也探討每位劇評人、每篇劇篇所試圖掌握的觀點，通過閱讀與學生間的分享，推導出劇評能夠使用的觀點與論述方式。
第十三週	5/15	關鍵詞 IV：戲劇構作 1	簡述「戲劇構作」的操作方式與概念，並藉由劇場、影視等影像來說明戲劇構作的實際操作，進一步對應其與「劇評」間的關係。 課後作業二「劇評結構」：根據你的評論對象，撰寫基本結構。
第十四週	5/22	關鍵詞 IV：戲劇構作 2	簡述「戲劇構作」的操作方式與概念，並藉由劇場、影視等影像來說明戲劇構作的實際操作，進一步對應其與「劇評」間的關係。
第十五週	5/29	實作與討論	藉由兩次師生共同進劇場看的演出，去書寫劇評，並於這兩週提出基本結構與觀點，與老師進行個別討論。
第十六週	6/5	實作與討論	藉由兩次師生共同進劇場看的演出，去書寫劇評，並於這兩週提出基本結構與觀點，與老師進行個別討論。
六、成績考核	1、平時成績：30%（出席率 15%、課堂發言 15%） 2、課後作業：30%（共兩份，一份 15%） —劇評閱讀報告：分析兩篇劇評，找尋其書寫方法。 繳交期限：5/14 24:00 前 —劇評結構：根據你的評論對象，撰寫基本結構。 繳交期限：5/25 24:00 前		

	<p>3、期末劇評：40%（1200 字以上）</p> <p>4、共同觀看劇場作品：開學後協調與討論。目前可能觀賞演出有：真雲林閣掌中劇團《劍邪啟示錄》、二分之一 Q 劇場《青姬》、一心戲劇團《相看儼然》……（待定）。</p> <p>4、加分作業：觀賞本學期台灣演出的劇場作品（戲劇、戲曲、舞蹈、音樂等皆可），並撰寫評論，若獲「表演藝術評論台」、《PAR 表演藝術》刊載，擇優加分。</p> <p>5、本課程的所有作業、期末報告皆不得使用生成式 AI 工具撰寫作業。若經查核使用卻無在作業或報告中標明，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。</p>
七、講義位址	本課程使用教學平台 eclass 。