

台灣戲劇與劇場文化

Drama and Theatre Culture in Taiwan

教授：石婉舜
週五 3,4,n 教室 C205

一、課程說明

台灣的戲劇由漢人移民與歷來統治者先後移入，與台地風土結合後，逐漸交化累積生成活潑多元的劇場文化風貌。本課程旨在引導同學以全球戲劇的視野認識台灣的劇場，加深同學對於在地表演藝術多維度面向的理解。課程在學期導論之後，分做「戲劇遺產與身體文化」、「現代戲劇與社會運動」、「當代劇場趨勢」三個單元，各以大約四週時間深入主題。「單元一·戲劇遺產與身體文化」通過課堂講授與田野踏查，旨在引領同學認識當代台灣劇場主要承繼的戲劇遺產，包括藝術形式（劇種）、表演者的身體技藝、以及劇場空間和觀劇行為的關係等。「單元二·現代戲劇與社會運動」關注從 1920 年代由西方輾轉移入的「現代戲劇」（又稱新劇、話劇）如何伴隨社會運動而生，同時精選四部代表作品，通過分析每一次革命性的創新實驗，探討藝術形式與所欲表達內容之間密不可分的聯繫。「單元三·當代劇場趨勢」介紹全球化年代裡台灣劇場的幾個重要發展趨勢，包括越來越趨蓬勃擴大的應用戲劇領域、日益深刻的區域互動與戲劇連結、以及近期頗為可觀的科技劇場、ACG 劇場新風貌等。

二、授課方式

1. 由教師講授引導，輔以影音教材之賞析；
2. 課堂討論與小組報告；
3. 課堂讀劇（單元二）；
4. 學期間舉辦專題演講、劇場田野踏查及劇院參訪活動；
5. 本課程通過學校「深化數位教學試行方案」，有條件開放同學採用生成式 AI 進行協作或互學。

三、教科書

(教師自編講義)

四、參考書目

[戲劇理論·戲劇史]

- 馬文·卡爾森著、趙曉寰譯。2019。《戲劇》，南京：譯林出版社，
- 尤金諾·芭芭、尼可拉·沙瓦里斯著，丁凡譯。2012。《劇場人類學辭典——表演者的密藝》，台北：國立臺北藝術大學、書林出版社。
- 林鶴宜。2015。《台灣戲劇史》。台北：台灣大學出版中心。
- 曾永義、游宗蓉、林明德。2003。《台灣傳統戲曲之美》。台中：晨星。
- 邱坤良。2008。《飄浪舞台：台灣大眾劇場年代》。台北：遠流。
- 優劇場策劃、陳板主編。1992。《白沙屯媽祖》。台北：老泉文化工作室。
- 莫昭如、林寶元編著。1994。《民眾劇場與草根民主》。台北：唐山。
- 石婉舜。2021。《幽遠寂滅喧嘩人間：周逸昌的劇場藝術與社會實踐，上卷【30年】文獻·憶述·專訪》。台北：書林。
- 鍾明德。1999。《臺灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》。臺北：揚智文化。
- 。2013。《藝乘三部曲：覺性如何圓滿？》。臺北：台北藝術大學。
- 。1995。《現代戲劇講座：從寫實主義到後現代主義》。臺北：書林。
- 胡耀恆。2016。《西方戲劇史》。台北：三民。
- 丹尼爾·斯諾曼著、劉嫩、程任遠譯。2012。《鑒金舞台——歌劇的社會史》。上海：上海人民出版社。
- 妹尾河童(著)、姜宗蕾(譯)。2008。《窺看舞台》。臺北：遠流。

[劇本]

- 胡耀恆主編。2003。《中華現代文學大系(貳) 台灣 1989~2003 戲劇卷》。台北：九歌。
- 石婉舜。2023。《林搏秋全集 卷1 舞台劇劇本選》。台北：書林出版社。

[其他]

- 《Par 表演藝術》雜誌
- 「傳藝 online」(原雙月刊) <https://magazine.ncfta.gov.tw>
- 「台新文化藝術基金會」 <https://www.taishinart.org.tw/art-award-about.html>
- 「表演藝術評論台」 <https://pareviews.ncafroc.org.tw/>

五、授課進度

第一週 2/23 老師請假(台北國際書展) * 以5月份校外教學補課

* 指定觀賞：《1624》大型戶外歌仔音樂劇

第二週 3/1 課程介紹與協商；學期導論：何謂「台灣戲劇」

HW：《表演藝術》專文 / 專輯推薦

第三週 3/8 學期導論：演劇、祭祀與共同體

課前閱讀：邱坤良〈以遊戲而得道：戲曲神的聚落神角色〉

劇本：〈三仙會〉、《王婆入店》

◎發表上週作業；期中田調分組

HW：神廟劇場踏查行前調查

第四週 3/15 【單元一 戲劇遺產與身體文化】

專題演講：戲院內外的身體與空間經驗——日本與中國中國的案例（細井尚子教授主講）

*推薦觀賞：3/15-16《黑色 ANARCHISM WALKERS—在詩與革命之間遊走的黑色青年》（陽明交通大學演藝廳）

第五週 3/22 【單元一 戲劇遺產與身體文化】

課前閱讀：優劇場《白沙屯媽祖》

◎繳交神廟劇場踏查行前調查報告作業（每組 10 分鐘）

*推薦觀賞：人社公演 3/22-23（陽明交通大學演藝廳）

第六週 3/29 【單元一 戲劇遺產與身體文化】

劇場田調週（新竹市區酬神演劇踏查，兩人一組調查訪問）

第七週 4/5 國定假日，放假一次。

第八週 4/12 【單元二 現代戲劇與社會運動】 ※AI 協作練習

主題：現代戲劇與社會運動

賞析與討論：諾雷《英雄猶怕出身低》

田調成果報告 2-1

第九週 4/19 【單元二 現代戲劇與社會運動】 ※AI 協作練習

主題：去殖民與主體重構

賞析與討論：林搏秋《閩雞》

田調成果報告 2-2

第十週 4/26 【單元二 現代戲劇與社會運動】 ※AI 協作練習

主題：性別認同

賞析與討論：田啟元《白水》

第十一週 5/3【單元二 現代戲劇與社會運動】※AI 協作練習

主題：環境與永續

賞析與討論：三缺一劇團《蚵仔夜行軍》

第十二週 5/10【單元三 現當代劇場趨勢】

校外教學（南村 + 空總參訪 + 看戲，日期時間協調中）

第十三週 5/17【單元三 當代劇場趨勢】

主題：城市記憶與特殊場域表演

案例與討論：王婉容、許瑞芳《穿越時空的訊息》

第十四週 5/24【單元三 當代劇場趨勢】

主題：民眾戲劇

案例與討論：石岡媽媽劇團、差事劇團及其作品

第十五週 5/31【單元三 當代劇場趨勢】

專題演講：劇場跟 ACG 的交集（邀請中，講題暫定）

第十六週 6/6 期末小組發表

六、成績考核

1. 課堂參與 10%
2. 平時作業（含「AI 協作」作業）40%
3. 期中田調小組報告 20%
4. 期末報告 30%
5. 加分作業（上限 10%）：看戲或觀展心得報告（需附票根或電子票影本）

七、使用 AI 聲明：有條件開放

基於透明與負責任的原則，本課程鼓勵學生利用 AI 進行協作或互學，以提升本門課產出品質。根據本校公布之「大學教育場域 AI 協作、共學與素養培養指引」，本門課程採取有條件開放，說明如下：

- 學生須於課堂作業或報告中的「標題頁註腳」或「引用文獻後」簡要說明如何使用生成式 AI 進行議題發想、文句潤飾或結構參考等使用方式。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。
- 本門課授課教材或學習資料若有引用自生成式 AI，教師也將在投影片或口頭標注。
- 修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。

八、其他

數位學習：本課程採用 **eecl** 系統。

課程助教：洪耘斐（台文碩一）