

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵期末成果報告書

壹、計畫名稱

【演員深度之自我探索與生命故事劇場之演繹】訓練計劃

貳、實施課程、授課教師姓名

實施課程：戲劇學系四年級「表演專題」

授課教師：黃惟馨

參、前言

戲劇展演的目的除了娛樂外尚可宣洩心中鬱積之情緒(不論從演者或觀者的立場)從而達到精神淨化的功能；每個人在生命的成長過程中不斷的碰撞、不停的受挫，有時歡樂、有時悲愁，這些經由人們在時間長河中累積的經驗一部份是激勵我們持續向前走的動力，另一部份則成為阻礙我們的絆腳石；適當與適時地讓這些經驗所引發、埋藏、累積、壓抑的情感與情緒得到釋放，是一種健康且必要的功課。本計畫主要研究的目的就在於挖掘戲劇在做為一門純藝術外其它更積極的社會功能，希望藉著計畫之研究將原本已蘊含在戲劇中但長期被忽略甚至忽視的寶貴力量重新挖出。本課程教師在累積近三十年專業戲劇教育與劇場創作的工作經驗後，結合個人在心理諮商十五年之實務經驗，將兩者做一跨領域整合並置入創新教學中；希望藉著新的表演訓練方法，讓戲劇系主修表演的學生有另一種對表演、對劇場的新觀念與新體會，同時開拓戲劇藝術更高的社會價值。

「生命故事劇場」的概念來自戲劇治療。戲劇治療是將「戲劇」與「心理治療」兩個不同領域之學科做一結合，以戲劇演出中之特殊元素諸如，故事腳本、人物分析、角色扮演、認同、投射、道具使用、燈光、音樂、劇場回饋等為工具，做為治療心理(生理)病患的一種心理治療方式。「生命故事劇場」基於戲劇治療之根本理論，加進更多專業劇場演出實務的創作技巧，同時擴大了它參與對象的範圍，即針對任何自願性參與且對此種演出方式有興趣的個案，在劇場導演的帶領下透過「說與演」的創作過程重新獲得對個人過往生命歷程的詮釋觀點。「生命故事劇場」不同於戲劇治療的地方主要是它少了治療的干預(不以治療為積極目標)而多了對生命故事

分享者的尊重與關懷；簡而言之，‘治療’是冰冷的，‘分享’是溫暖且支持的。

計畫分為兩個部份，一是「生命故事演譯劇場」的演員培訓，二是實際的劇場演出；前者為計畫的研究內容，後者為研究的成果驗收。

肆、計畫特色及具體內容

一、計畫特色：

本計畫除授課教師外，特別邀請畢業校友，也是數度金鐘獎得主的白繼祥老師到課堂上參與計畫執行，並將學生們的生命故事串連之後寫成一完整舞台劇本。此外，也邀請了本校國樂系助理教授王樂倫老師為演出譜曲。在本學期課程結束後，除了實際校內有一場半公開的展演外(觀眾以邀請方式參與)，並於106年1月23日應財團法人台灣更生保護會士林分會之邀，至台北監獄演出，做為受刑人之教化展演活動。

二、具體內容

本計畫於「表演專題」課程上實施，從開始執行至展演完成共歷一學期18週次；除課堂上課時間外，並另加排戲與展演時間，計畫總時數達80小時。

課程教學目標為：

1. 本課程為意欲深度了解自我、探索自我、剖析自我的劇場演員所設計之專題。藉著系統化、焦點化的活動與工作坊，建立演員對自我概念有深度的理解，進而對人有更全面性的體會與體察，以利未來在表演實務上有更細緻的掌握。
2. 將戲劇表演作為一種改善自我困境與幫助他人看見困境的工具，擴展戲劇的社會功能。

實際課程進度為：

週別	進度	準備工具與作業
第一週 (09.16)	課程介紹	
第二週 (09.23)	人體雕塑 自我狀態檢測	
第三週 (09.30)	深度探索(一)	尋找名字的根源

	名字與家庭圖	繪製一幅家庭圖生命樹
第四週 (10.07)	深度探索(二) 自我畫像	自備 2-3 本有圖片、圖像的過期雜誌 彩色筆一盒、剪刀、膠水
第五週 (10.14)	深度探索(三) 記憶與投射	自備 3-5 張圖片、圖卡
第六週 (10.21)	深度探索(四) 自我對話	筆記本
第七週 (10.28)	期中呈現(一)	每個演員撰寫 5-8 分鐘之個人獨白，於劇場中呈現。
第八週 (11.04)	期中呈現(二)	同上
第九週 (11.11)	與他人對話 同理心工作坊	每個演員選擇一個別人的獨白，在劇場中演出。
第十週 (11.18)	一人一故事工作坊	表演所需之小道具、服裝、面具、音樂
第十一週 (11.25)	心理劇工作坊	表演所需之小道具、服裝、面具、音樂
第十二週 (12.02)	生命故事表演工作坊 (一)	表演所需之小道具、服裝、面具、音樂
第十三週 (12.09)	生命故事表演工作坊 (二)	表演所需之小道具、服裝、面具、音樂
第十四週 (12.16)	生命故事表演工作坊 (三)	表演所需之小道具、服裝、面具、音樂
第十五週 (12.23)	劇本與演出整合	
12/27, 28, 29	劇本排練	
第十六週 (12.30)	期末呈現	於劇場中展演。

伍、實施成效及影響

請見附件：一、學生心得短文

二、四次工作坊成果報告

三、演出劇照

四、演出影片紀錄光碟

陸、結論

此次計劃的實施，對於授課教師與課程學生來說，都是一個全新的經驗。在過程中，我們循序漸進地探索自我深層的個人議題，並在團體中相互給予回饋與討論；在真實情感與複雜情緒得以舒發的狀態下，大家逐漸獲得力量將生命中的苦痛經驗，脫出原本黑暗的心理角落而置放於理性、冷靜的空間中，重新看待、重新解讀、重新詮釋。依據這樣的心靈重整工作，演員們不但更深入面對自己，同時也學會更寬廣、更有彈性地認識他人與週遭的一切；對他們來說，能更同理、同情、同感自我與他人，也更對「生命」有較多的觀點。

每週，每個演員均書寫三篇札記，分享、觀察、體會自己與環境間的種種心得；一學期下來，在他們的身上長出了更敏銳的犄角得以偵測各種人的狀態，同時，他們也孕育了一顆更纖細的心藉以包容所有不如意的情緒，當然，他們也增長了許多智慧用以渡過未來種種的艱難與挫折。

課程的最後，我們演出了以演員們的生命故事寫成的劇本；排練與演出時，看著自己過去的各種情境在劇場中再次重現，大家的淚水在一次次的悸動中逐漸退去，換之而來的是每個人勇敢、堅韌的表情，冷靜無誤又充滿情感地詮釋了劇中的角色。

整體而言，這是一個有價值的「心」經驗。未來，此課程將持續開設，希望藉著這次的創新教學經驗，延續它的效能。

柒、執行計畫活動照片

請見照片電子檔

捌、附件

- 一、學生心得短文
- 二、四次工作坊成果報告
- 三、演出劇照
- 四、演出影片紀錄光碟