

本單位開設之跨域專長，詳細資料如下表：

主開課系	戲劇學系
跨域專長中文名	站上自己的生命舞台：戲劇藝術中的表演與其生活應用
跨域專長英文名	Standing on the stage of your own life: Acting in theater art and its application in life
跨域專長簡稱：	表演
關鍵字：	戲劇、表演、生命故事、劇場
跨域專長設立宗旨：	<p>這六門課程是為非戲劇學系專業的學生所設計，具焦於戲劇藝術中之[表演]，旨在打破傳統戲劇藝術的界限，結合不同元素，提供學生更全面、深入的戲劇藝術體驗，同時運用表演的訓練，強化其人際表現和溝通技巧。</p> <p>我們深度地結合表演的各個層面，透過探討人前表演與認知、生命故事劇場、日常與非日常的表演、對話的技巧、表演空間的運用以及表演的劇場實踐，培養學生在表演領域中的全面素養，同時強化其人際溝通和社交技能。透過各種表演元素的整合，學生能夠擁有更深厚的藝術背景，並應用這些技能於日常生活和職業場景中。</p> <p>藉由這組跨域課程，我們希望達到以下的教學目標：</p> <p>一、理解與應用人前表演與認知： 學生將學會在公眾場合表現自信、理解觀眾反應，並透過表演提升自我認知。</p> <p>二、運用生命故事劇場： 學生能運用生命故事劇場的技巧，創造個人故事並表現出情感豐富的表演，同時能夠理解他人的故事。</p> <p>三、提升對話的技巧： 學生將發展卓越的對話技能，包括非言語溝通、情感表達，使其能夠更有效地與他人溝通。</p> <p>四、日常與非日常的表演應用： 學生能夠運用表演技巧於日常生活中，同時理解非日常場合的表演要求，擁有適應不同情境的能力。</p> <p>五、掌握表演空間的運用： 學生將學會利用不同的表演空間，包括舞台、虛擬空間等，使表演更富有藝術感和觀眾互動。</p> <p>六、實踐表演的劇場技能： 學生將深入了解表演的劇場實踐，包括劇本分析、角色扮演，培養出色的表演技能。</p>

(1) 永續發展：

表演藝術教育與永續發展之間存在著密切的關係，這涉及到社會、文化、經濟和環境等多個層面。

文化保存與傳承：表演藝術是文化的一部分，透過表演藝術教育，學生能夠學習並傳承傳統的文化、藝術形式。這有助於保護和保存當地或特定社群的文化遺產，從而促進永續發展。

創意思維和問題解決：表演藝術教育強調創意思維和解決問題的能力。這種培養有助於培養學生對社會、環境和經濟挑戰的敏感性，促使他們成為更具創造力和創新力的參與者，從而促進社會的永續發展。

社會意識和批判性思維：表演藝術可以引起人們對社會議題的關注。透過表演藝術教育，學生能夠培養對社會正義、多元文化和環境可持續性的意識，從而成為更具社會責任感的個體。

經濟貢獻：表演藝術產業本身也是一個經濟體系，提供就業機會並促進經濟發展。透過表演藝術教育培養出有才華的藝術家和文化從業者，有助於支持這一產業的永續發展。

(2) 人文關懷與生命教育：

表演藝術、人文關懷和生命教育之間存在著深刻的關聯，這三者彼此相互交織，共同促進個體的全面發展和社會的進步。

情感表達和共鳴：表演藝術提供了一個豐富的媒介，讓人們通過表演、音樂、舞蹈等方式表達情感。這種情感表達不僅有助於個體的情感釋放，也能促進人與人之間的共鳴和理解。透過表演藝術，人們能更好地理解他人的經歷，培養同理心，進而形成對人文價值的關懷。

文化傳承和身份認同：表演藝術是文化傳承的一個重要媒介，透過劇場、舞台表演、音樂等，學生可以體驗並保持自己的文化身份。這種文化的保護和傳承有助於培養人文情懷，使學生更加關心和理解自己所處的文化環境，同時也能在社會中建立共同的價值觀。

生命教育的視角：表演藝術提供了一個探索生命和人性的平台，使人們能夠透過角色扮演、故事情節等方式，深入思考生命的意義、價值觀和倫理道德。這種思考有助於培養學生的生命教育，使其更具有人文關懷和社會責任感。

創造力和批判性思維：表演藝術鼓勵個體發揮創造力，培養獨立思考和批判性思維的能力。這些素養在人文關懷和生命教育中都是至關重要的，因為它們有助於學生更好地理解 and 應對複雜的社會問題，提高對生命的尊重和珍惜。

(3) 大學社會責任

表演藝術在大學生社會責任方面扮演著重要的角色，它能夠促進學生的全面發展，培養他們對社會的關懷和責任感。

表達社會議題：表演藝術是一種強有力的傳播工具，可以通過舞台劇、音樂、舞蹈等形式表達社會議題。大學生參與這些表演藝術項目時，有機會深入了解

和反思社會問題，並通過表達自己的方式，引起觀眾對這些問題的關注。

促進跨文化理解：表演藝術是一個能夠跨越語言和文化障礙的媒介。大學生參與跨文化的表演藝術項目，能夠更好地理解不同文化的價值觀，促進跨文化理解和尊重。這種跨文化的體驗有助於培養大學生的國際視野和社會責任感。

建立共同體感：參與表演藝術項目的大學生通常需要合作，共同努力達到一個共同的目標。這有助於建立社區感和共同體感，促進大學生在團隊中的合作精神，同時培養他們對社會的責任感。

倡導社會變革：表演藝術有時可以成為社會變革的推動者。大學生參與社會議題相關的表演藝術項目，有可能透過藝術的力量喚起社會對特定議題的關注，促使社會變革和進步。

培養公民意識：通過參與表演藝術，大學生能夠更深刻地了解自己在社會中的角色，並培養公民意識。這種意識有助於激發大學生對社會問題的積極參與，使其成為更具社會責任感的公民。

(4) 跨領域教學合作

在藝術學院進行跨領域教學具有多方面的價值與意義，這種教學模式不僅擴大了學生的學科視野，還能夠培養他們的創造力、批判性思維和解決問題的能力。

多元學科結合：跨領域教學能夠將不同藝術領域和學科結合在一起，促進學科間的交流與合作。我們將戲劇、音樂和設計、管理等領域結合，學生可以在多元的學科環境中學到更全面的知識，有助於他們形成更寬廣的學術基礎。

培養創造力：跨領域教學強調創意和跨學科思維，鼓勵學生在不同領域之間進行跨界的創作和探索。這有助於培養學生的創造性思維，使其能夠跳脫傳統框架，提出新穎的觀點和解決方案。

促進合作與團隊合作：跨領域教學通常需要學生在不同專業領域中合作完成任務或專案。這有助於培養學生的團隊合作能力，讓他們能夠在跨學科環境中共同努力，充分發揮各自的專業優勢。

提升批判性思維：學生需要在不同的學科中思考和應用知識，這有助於提升他們的批判性思維能力。跨領域的學習環境能夠激發學生對問題的多角度思考，使其更具有深度的分析和評估能力。

應對現實世界的複雜性：現實世界的問題通常是複雜且跨學科的，跨領域教學模式能夠培養學生應對這種複雜性的能力。這種能力在畢業後，將有助於學生更好地應對職場上的挑戰，因為他們已經習慣了整合不同領域的知識和技能。

(6) 多元教學方式

多元教學在表演藝術領域中是必然的、也是一種豐富而靈活的教學方法，它注重學習者的差異性，提供多樣的學習經驗，以滿足不同學生的需求和興趣。

多元藝術形式的探索：藉著戲劇、音樂、舞蹈等不同的形式，激發學生對多元表達形式的興趣。

多元教材的選用：使用多樣化的教材，包括不同文化、歷史背景的表演作品；透過接觸不同背景的表演藝術作品，學生可以更好地理解多元文化，拓展自己

的觀點，並培養尊重和包容的態度。

小組合作與合作式學習：引導學生運用小組演出、共同設計劇本、共同創作等活動，培養學生的團隊合作能力、溝通技巧，同時激發他們的創造力，讓表演藝術變得更具互動性。

科技輔具的教學：利用數位技術、影片播放、實地參訪表演藝術演出，提昇學習興趣。

編號	中/英文課名	課程資料	開課教師	備註
1	對話的技巧	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：徐堰鈴	上學期實施
	Conversation Skills	☐ 普通教室 ☒ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
2	生命舞台：自我探索與劇場表演	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：黃惟馨	上學期實施
	Stage of Life: Self-Exploration and Theater Performance	☐ 普通教室 ☒ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
3	人前表演與認知	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：紀家琳	上學期實施
	Performance and perception in front of people	☐ 普通教室 ☒ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
4	日常與非日常的表演	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：徐堰鈴	下學期實施
	The performance of daily life and extraordinary moment	☐ 普通教室 ☒ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
5	表演空間的運用	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：劉志偉	下學期實施
	Performance space applications	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
6	表演的劇場實踐	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：紀家琳	下學期實施
	Performance practice in theater	☐ 普通教室 ☒ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	

是否跨單位組成

否

是

請說明共同開課單位有_____。

是否接受主開學系學生修習：

否

是。請說明所開課程與原學系課程的差異：

申請單位主管：

課程名稱：對話的技巧 (Conversation Skills)

一、開課教師姓名： 徐堰鈴 所屬單位與職稱： 戲劇學系專技副教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(35%) 國際視野與多元文化(25%)

社會關懷與公民責任(25%) 邏輯思維與運算能力(15%)

五、課程教學目標：

使學生了解戲劇演出中的對話技巧如何形成。並且運用舞台說話技巧訓練，增進日常人際關係、強化溝通能力。在表演與日常生活方面，增強人與人對話的能量與智慧。

六、課程概述(中、英文)：

透過戲劇表演遊戲與練習，認識日常生活中人們的用語習慣，以及劇場語言的特性。

Through theater games and acting practices, students will learn about people's daily dialogue and the feature of the conversations in theater.

七、授課內容：

「對話的技巧」教授 1. 模仿人們的日常對話 2. 戲劇中的對話寫作原理 3. 使用聲音的力量。

透過對自我的認識，重拾表達自我的勇氣，打開「即興表演/對話」的大門，創造舞台上的語言藝術。

八、授課方式：

課堂講課、分組討論、實作呈現、影片欣賞、戶外教學、閱讀分享

九、學生在本課程所培養的具體能力：

讓非戲劇學系的學生，能輕鬆表達自我，有聆聽的能力與耐心，能聽懂他人的表達並善意回應，深入人際溝通的技巧，培養個人語言能力與生命認知等素養。

十、評量方法：

期中呈現 25%

期末呈現 25%

出席率 25%

課堂參與 25%

十一、上課用書：

《即興》Keith Johnstone 著，饒昊鵬譯，原點出版，2021。

《即興力：反應快是這樣練出來的》，Kelly Leonard, Tom Yorton 著，黃靜雅譯，天下文化，2016。

十二、參考書目：

《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》岸見一郎、古賀史健著，葉小燕譯，究竟出版，2014。

《被討厭的勇氣 二部曲完結篇：人生幸福的行動指南》岸見一郎、古賀史健著，葉小燕譯，究竟出版，2016。

《大人的溝通全技術》，齋藤孝著，葉廷昭譯，寶鼎出版，2018。

十三、課程需求：

上課人數至多 40 人，此門課是表演術科，會有肢體接觸，並請著方便活動衣物。有期中期末呈現，每人一次閱讀口頭報告，課堂中或課後需要與他人共同作業或排練。

曠課第三次、請假總時數超過學期 1/3 皆以不及格論。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明 戲劇表演中的對話	
2	暖身 暖聲	
3	刺激與反應	
4	什麼人說什麼話 正負能量	《被討厭的勇氣》口頭報告
5	說話動機和潛台詞	「五個動作動機」課堂呈現
6	空間氛圍 場景目標	
7	人物的用語	自然四元素
8	獨白的世界 文學作用	
9	期中呈現「內心小劇場」	期中呈現
10	說話與身體姿態	
11	重複的藝術（精準訓練）	
12	擺脫句點王	《即興力》口頭報告
13	說服 魔鬼與天使	
14	語言的深度	五種語言
15	敘述者 說故事的人	《大人的溝通全技術》口頭報告
16	秘密 隱密的衝突	
17	辯論大會	
18	期末呈現「大家安靜！」	期末呈現

課程名稱：生命舞台：自我探索與劇場表演(Stage of Life: Self-Exploration and Theater Performance)

一、開課教師姓名：黃惟馨 所屬單位與職稱：戲劇學系專任教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(50%) 國際視野與多元文化(20%)

社會關懷與公民責任(20%) 邏輯思維與運算能力(10%)

五、課程教學目標：

這門課程是針對非戲劇藝術專業的學生所設計的跨領域課程，旨在讓學生透過自我探索與劇場表演的結合，深入了解自己的生命故事，並透過表演技巧將其呈現出來，藉此建立學生對戲劇藝術中的表演有相當深度之認識。這不僅是一門關於劇場的課程，更是一場關於自我發現和表達的冒險。主要的教學目標如下：

- 1.啟發個人探索：提供學生深入自我探索的機會，藉此發現個人價值、信仰、和生命故事的重要元素。
- 2.培養表達能力：透過劇場表演技巧，培養學生表達自己與他人溝通的能力，提高自信心。
- 3.串聯生命與舞台：將自我發現融入劇場表演，建立個人與表演的連結，使學生能夠在表演中展現真實的自己並發掘自我的價值。

六、課程概述(中、英文)：

這門課程將劇場表演視為一種深刻的自我探索工具，以生命故事為劇本，讓學生在表演的舞台上，發現、表達、並共鳴於自己的心靈深處。

- 1.整合性探索：融合自我探索、生命故事撰寫與劇場表演，打造一場全方位的心靈冒險，讓學生在表演中深入了解自己的內在世界。
- 2.個人化劇本：學生將自己的生命故事轉化為劇本，透過劇場表演展現個人獨特的成長歷程，打破表演與生活的隔閡。
- 3.實踐與反思結合：以實際演出為載體，將表演技巧與自我探索有機結合，並透過反思與同儕討論，深化學習成果。
- 4.心靈導師陪伴：專業心靈導師融入課程，提供情感支持與引導，協助學生處理自我探索過程中的情緒與挑戰。

This course treats theater performance as a profound tool for self-exploration, using life stories as scripts, allowing students to discover, express, and resonate with the depths of their own souls on the

performance stage.

1. Integrated exploration: Integrate self-exploration, life story writing and theater performance to create a comprehensive spiritual adventure, allowing students to gain a deeper understanding of their inner world during the performance.

2. Personalized script: Students transform their own life stories into scripts, show their unique personal growth process through theater performances, and break the barrier between performance and life.

3. Combination of practice and reflection: Using actual performances as a carrier, organically combine performance skills with self-exploration, and communicate with peers through reflection
Discuss and deepen learning outcomes.

4. Accompanying spiritual mentors: Professional spiritual mentors are integrated into the course to provide emotional support and guidance and assist students in the process of self-exploration.
emotions and challenges.

七、授課內容：

如教學進度。

八、授課方式：

1. 課堂講授：學理之教授與基本認知建立。
2. 實作分享：依照進度進行學生作業的 presentation。
3. 影音輔助：相關影片與音樂配合教學。
4. 劇場展演：期末的成果演出。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1. 敘事能力的提升：
學會運用敘事技巧，將自己的生命故事以引人入勝的方式呈現。
能夠運用敘事元素創作劇本，展現個人成長歷程。
2. 表演技巧的培養：
掌握基本的表演技巧，包括聲音控制、肢體表達、情感表現等。
學會在舞台上自如地表達個人情感，增強表演力和觀眾連結。
3. 自我探索的深化：
透過生命地圖製作，深入挖掘自己的核心價值、信仰和重要人物。
學習使用劇場表演作為自我探索工具，發現隱藏在內心深處的故事。
4. 創造性思維的培養：
在劇本創作過程中培養創造性思維，將個人故事轉化為獨特而引人入勝的劇本。
學會從不同角度思考角色和情節，拓展想像力。
5. 情感表達和共鳴的能力：
透過劇場表演，提升情感表達能力，表現真實、深刻的情感。
能夠理解觀眾的共鳴點，建立與觀眾的情感連結。
6. 團隊合作和溝通技巧：
在劇場表演過程中培養與他人合作的能力，包括角色扮演、排練和公開演出。
提高與同儕、導師之間的溝通技巧，共同創造豐富而有深度的表演作品。

十、評量方法：

1. 出席率：20%

2. 課堂作業：20%
3. 課堂呈現：30%
4. 小組討論：10%
5. 期末呈現：20%

十一、上課用書：

- 《表演藝術入門》(The Stage of Acting)；麥克·歐文(Mack Owen)；生智出版社。
- 《表演學：準備、排練、演出》(Acting:Preparation,Practice,Performance)；貝拉·依特金(Bella Itkin)；華夏出版社。
- 《戲劇表演藝術》；梁伯龍，李月；高等教育出版社。
- 《表演心理學》；李錦雲；世界圖書出版公司。
- 《表演技術與表演教程》；詹竹莘；書林出版社。
- 《尊重表演藝術》；媯塔哈根(Uta Hagen)，胡茵夢譯；和光出版。
- 《表演藝術與方法》；崔小萍；書林出版社
- 《Acting- a handbook of the Stanislavsky Method》；Toby Cole；Crown。

十二、參考書目：

- 《自我探索的藝術：一個心靈導師的啟示》 - 作者：席恩·諾伯特 (Shonnie Norr)
- 《你的靈魂呼喚你的名字》 - 作者：李奧納·斯努 (Leonard SNU)
- 《寫給自己的一封信：探索人生故事的力量》 - 作者：伊莉莎白·莫里斯 (Elisabeth Morris)
- 《生命的書寫：療癒故事的藝術》 - 作者：卡洛琳·J·艾利奧特 (Caroline J. Elliott)
- 《劇場的力量：啟發個人和社會變革》 - 作者：阿圖羅·夏克利斯 (Augusto Boal)
- 《劇場的神奇：一場表演的誕生》 - 作者：大衛·馬馬特 (David Mamet)
- 《劇場心靈療法：探索心靈與身體的故事》 - 作者：蘇·菲納克爾 (Sue Jennings)

這些建議的書籍將有助於學生在課程中深化對自我探索、生命故事和劇場表演的理解，並提供實用的技巧和觀點。

十三、課程需求：

1. 因為是實作與展演課程，選修人數上限為 35 人。
2. 上課時須著寬鬆、方便活動的衣服。
3. 因每週有既定進度，且有小組合作，請務必每次到課；請假者應事先提出。
4. 所有的作業，務必準時繳交，以免延誤進度。
5. 保持尊重、開放的態度，參與每一次的課堂。

十四、教學進度：

週次	上課內容	作業
1	戲劇藝術簡介 1. 戲劇藝術的起源與歷史 介紹戲劇藝術的演變，從古代到現代的重要時期。 討論不同文化中的戲劇形式。 2. 戲劇元素與表達方式 瞭解戲劇中的基本元素，如情節、角色、對白、舞台...。 強調戲劇作為藝術表達手段的多樣性。	
2	演員的定義與界定	製作、撰寫：

	<p>1.演員的多重身份 探討演員不僅是表演者，還是角色研究、故事的傳遞者。</p> <p>2.分析演員在劇場中的重要性。 介紹演員的特質、演員需具備的專業態度和批判性思維。</p>	<p>1.我的名字</p> <p>2.我的家庭圖</p>
3	<p>自我探索/身份認知(一) 透過名字與家庭圖，進行自我探索，學生深入了解自己的身份、歷史與狀態。</p>	
4	<p>自我探索/身份認知(二) 透過名字與家庭圖，進行自我探索，學生深入了解自己的身份、歷史與狀態。</p>	<p>撰寫： 自我獨白</p>
5	<p>自我獨白(一) 進行「我」的角色扮演，連結自我與角色的共通點。 從獨白中探索、分析認知、情感與情緒</p>	
6	<p>自我獨白(二) 進行「我」的角色扮演，連結自我與角色的共通點。 從獨白中探索、分析認知、情感與情緒</p>	<p>撰寫： 生命中的一段故事</p>
7	<p>生命故事(一) 將生命故事轉化為表演素材，並在老師的指導下進行演練，細緻呈現生命故事。 學習如何運用敘事技巧有效地傳達個人或他人的生命故事。</p>	
8	<p>生命故事(二) 將生命故事轉化為表演素材，並在老師的指導下進行演練，細緻呈現生命故事。 學習如何運用敘事技巧有效地傳達個人或他人的生命故事。</p>	<p>選擇他人的生命故事，排練，準備呈現</p>
9	<p>他人視角與同理心(一) 透過演繹他人的生命故事，培養同理與察覺他人狀態的能力。 分享和討論不同生命故事的感悟。</p>	
10	<p>他人視角與同理心(二) 透過演繹他人的生命故事，培養同理與察覺他人狀態的能力。 分享和討論不同生命故事的感悟。</p>	<p>研讀劇本： 1.主角燈場 2.天堂旅館</p>
11	<p>他人視角與同理心(三) 透過演繹他人的生命故事，培養同理與察覺他人狀態的能力。 分享和討論不同生命故事的感悟。</p>	
12	<p>讀劇(一) 1.主角燈場 2.天堂旅館</p>	<p>選擇期末呈現角色，排練</p>
13	<p>讀劇(二) 1.主角燈場 2.天堂旅館</p>	
14	<p>作品展演的準備與實踐(一)</p>	<p>準備角色服裝、</p>

	<p>角色創建與排練</p> <p>深入研究角色，創建角色背景和動機。</p> <p>開始排練並應用前期學到的技能。</p>	道具
15	<p>作品展演的準備與實踐(二)</p> <p>角色創建與排練</p> <p>深入研究角色，創建角色背景和動機。</p> <p>開始排練並應用前期學到的技能</p>	準備演出
16	期末呈現一	
17	期末呈現二	
18	<p>課程統整</p> <p>分享個人成長心得，共同總結整個心靈探索的過程，並討論如何將表演與自我敘事融入日常生活。</p>	

課程名稱：人前表演與認知 (Performance and perception in front of people)

一、開課教師姓名：紀家琳 所屬單位與職稱：戲劇學系副教授

二、課程分類：

■人文學科 社會科學 自然科學與數學

三、本課程歸屬的校教學目標：

■認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題
具備科學素養與資訊應用的能力 ■增進語言溝通與表達的能力

四、本課程歸屬的校課程能力：

■藝術品味與人文涵養(35%) ■國際視野與多元文化(15%)
■社會關懷與公民責任(30%) ■邏輯思維與運算能力(20%)

五、課程教學目標：

- 1.學習戲劇/劇場性教學方式以獲得增強個人語言與外部肢體表達能力。
- 2.經由小組議題性的戲劇/劇場創作，從過程中習得對議題、事物與人類在知能上的新認知。
- 3.獲取在人前自然表達個人意見並進行有效的交流與溝通過程。
- 4.增進對戲劇與劇場表演、呈現的實作能力。

六、課程概述(中、英文)：

以學術的戲劇式教學的解說為啟始，進行個人的知覺感知做為基本的表演訓練過程，並透過漸進式的項目活動的主題，進行計畫、暖身、解說、合作討論與練習、呈現、分享、重現、總結的程序，並透過遊戲式的分組方式，建立小組合作學習進行遊戲式暖身、即興、想像力、默劇、角色扮演與議題討論等活動，完成彼此參與者在人前的表演與模擬。

Starting from the explanation of academic drama-style teaching, personal perception is used as the basic performance training process, and through the theme of progressive project activities, planning, warm-up, explanation, cooperative discussion and practice, The process of presenting, sharing, reproducing, and summarizing, and through game-like grouping methods, establish group cooperative learning activities such as game-like warm-up, improvisation, imagination, mime, role-playing and topic discussion, etc., to complete the tasks of each other's participants. Performance and simulation in front of people.

七、授課內容：

- 1.創作性戲劇的表演教學定義、項目活動與教學目標解說。
- 2.教師和領導者的教學技巧示範與實務帶領。
- 3.初階的創作性戲劇活動項目與參與者的實作與演練。

4.進階的創作性戲劇活動項目與參與者的實作與演練。

5.議題式戲劇扮演活動的實作與演練。

八、授課方式：

由教師擔任領導者，透過遊戲性的參與者分組與合作，學習語言、肢體、互動合作與表達能力，進而以教育劇場習式方式，進行社會或生活議題的討論與模擬呈現。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1.獲取如何自在的在人前透過語言與行為表達想法。

2.學習不同的認知進而擴大對他人與群眾的認知能力。

3.增強日後生活、學習新知、增進表演的素養能力與更多的社會性的基本知能。

4.理解當有人為制度的缺失時應如何思考與應對的能力。

十、評量方法：

出席與課堂參與 40%，期中課程筆記 30%，期末課程筆記 30%

十一、上課用書：

創作性戲劇理論、實作與應用（2019），作者：紀家琳，出版社：揚智。

十二、參考書目：

創作性戲劇教學原理與實作(增修二版，2007) 作者：張曉華，出版社：成長文教基金會。

十三、課程需求：

實作活動課程，務必穿戴能自在進行肢體與地板動作的衣物。

攜帶筆記本隨時記下每堂課的分享與作業內容。

可根據教師需求使用手機查詢資料。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	歡迎／課程介紹/創作性戲劇基本定義/活動領破冰之旅	上課說明與破冰活動
2	創作性戲劇從遊戲到專業劇場	實務活動與比較說明
3	初階實作活動：專注力練習（一）：聽覺	實作練習
4	初階實作活動：專注力練習（二）：視覺	實作練習
5	初階實作活動：專注力練習（三）：混合知覺	實作練習
6	初階實作活動：肢體活動（一）	實作練習
7	初階實作活動：肢體活動（二）	實作練習
8	初階實作活動：肢體活動（三）	實作練習
9	初階實作活動：身心放鬆活動（一）	實作練習、期中作業繳交
10	初階實作活動：身心放鬆活動（二）	實作練習
11	劇場遊戲活動（一）	實作練習

12	劇場遊戲活動（二）	實作練習
13	想像力活動（一）	實作練習
14	想像力活動（二）	實作練習
15	角色扮演活動（一）	實作練習
16	角色扮演活動（二）	實作練習
17	即興扮演活動	實作練習
18	即興默劇活動	實作練習、期末 作業繳交

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：日常與非日常的表演 (The performance of daily life and extraordinary moment)

一、開課教師姓名： 徐堰鈴 所屬單位與職稱： 戲劇學系專技副教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(35%) 國際視野與多元文化(25%)

社會關懷與公民責任(25%) 邏輯思維與運算能力(15%)

五、課程教學目標：

利用劇場表演課程，引導學生辨別「日常與非日常表演」的應對能力與舞台技巧，理解行為與舞蹈化的差異，深入探索物質與精神生活的文化層面。

六、課程概述(中、英文)：

藉由操作非日常的表演探索、戲劇遊戲、開發動作的潛能，體會劇場藝術的價值；引導學生觀察在日常生活自我行為，增進與他人的溝通能力。

Comprehending the value of theater art by acting exercises, theater games, and the development of body movement potential. Guide students to observe their own behavior in daily life to improve the communication skills with others.

七、授課內容：

自我情緒與情感表達的探索、日常與非日常的表演、寫實動作與舞蹈的異同、不同社會文化下的行為分析、重現寫實的生活、創作詩意的身體。

八、授課方式：

課堂講課、分組討論、實作呈現、影片欣賞、戶外教學、閱讀分享

九、學生在本課程所培養的具體能力：

認識日常與非日常的表演，學習在日常生活中，打開對環境的覺察力，讓學生對戲劇表演具有初步的認識，並在未來舞台上或舞台下的生活裡，培養藝文欣賞的習慣，提升文化藝術氣息。

十、評量方法：

期中呈現 25%

期末呈現 25%

出席率 25%

課堂參與 25%

十一、上課用書：

《表演的魔法》范瑞君著，時報出版，2023。

《表演力》Ivana Chubbuck 著，邢劍君譯，商周出版，2019。

《日常生活中的自我呈現》 Erving Goffman 著，黃煜文譯，商周出版，2023。

十二、參考書目：

《劇場人類學辭典》 Eugenio Barba、Nicola Savarese 著，丁凡譯，書林出版，2012。

《一首詩的完成》楊牧著，洪範出版，2004。

十三、課程需求：

上課人數至多 40 人，此門課是表演術科，會有肢體接觸，並請著方便活動衣物。有期中期末呈現，每人一次閱讀口頭報告，課堂中或課後需要與他人共同作業或排練。

曠課第三次、請假總時數超過學期 1/3 皆以不及格論。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明 暖聲暖聲	
2	鏡子與雕塑	
3	珍貴的物件	珍貴禮物的故事
4	表演遊戲	
5	非常時刻	呈現非常時刻
6	情緒記憶	
7	日常與非日常	口頭報告《表演的魔法》
8	《我是一首詩》期中初呈	兩人一組
9	《我是一首詩》期中呈現	期中呈現
10	模仿經典	
11	說故事的人	童話故事不同版
12	肢體開發 想像力與潛能開發	《表演力》口頭報告
13	費力的表演	
14	站在虛構的光圈下	
15	生命元素	《日常生活中的自我呈現》口頭報告
16	瘋狂即興	
17	《日常如這樣的他們》期末呈現初呈	三人一組
18	《日常如這樣的他們》公開期末呈現	期末呈現

課程名稱：表演空間的運用 (Performance space applications)

一、開課教師姓名：劉志偉 所屬單位與職稱：戲劇學系專任助理教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(35%) 國際視野與多元文化(15%)

社會關懷與公民責任(25%) 邏輯思維與運算能力(25%)

五、課程教學目標：

- 1.學習戲劇表演空間與表演活動的相互關聯性。
- 2.藉由理解表演空間形式達成表演者呈現的表演設計。
- 3.認識如何以不同劇場形式對位表演者，觀眾與空間的關係。
- 4.增強表演者的各種可能性情境呈現與藝術性表現能力。

六、課程概述(中、英文)：

近年來，台灣的表演藝術活動日益興盛，表演空間（劇場）已逐漸受到劇場界的重視，從劇場的歷史來看，「劇場」與「表演者」兩者的關係密切，瞭解劇場的形式將有助於表演者的學習與創作。本課程充分探討了「劇場」與「表演者」的相關議題，也將「劇場」與「表演者」所傳達的理論串連起來，強調在多元化的發展與多樣化的會合之下，表演者與表演空間的規劃必能產生更多的創意。

Taiwan's performing arts activities have become increasingly prosperous, and performance spaces (theaters) have gradually attracted attention from the theater industry. From the history of theaters, "theatre" and "performers" are closely related. Understanding the form of theater will Conducive to performers' learning and creation. This course fully explores the related issues of "theater" and "performer", and connects the theories conveyed by "theater" and "performer", emphasizing that under the diversified development and diversified convergence, performance The planning of performers and performance spaces will surely generate more creativity.

七、授課內容：

本課程分為劇場空間認識與各類型表演空間應用兩個部份，空間認識是要對所學建立概念並豐富涵養，而應用是從實例中尋找並累積創作的經驗；在兩者的交互作用下，期望培養學生劇場的基本知識與先備技能，做為未來更深入學習的奠基。 1. 觀摩並學習各類型表演空間並同時熟悉表演者於不同空間演出個案。 2. 依據個人專長組別及分配內容，每週固定討論。 3. 綜合報告、討論及心得交流。

八、授課方式：

除了課堂講授與考試測驗之外，本課程在學期中會運用到以下教學方式，以期能進一步提升學生學習成效：

1. 小組討論
2. 個案教學研討
3. 專題研究或場地觀察
4. 期末報告/發表
5. 配合專業軟體的使用與教學

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1. 建立多元學習平台，突破一般表演創作的單向專業思考模式，使學生學習跨域資源整合實務。
2. 使學生有能力以不同表演空間進行表演創作。
3. 使學生有機會從不同角度探討劇場表演空間的實務。
4. 使學生認識劇場空間與設備及其製作設計的流程。

十、評量方法：

出席與課堂參與 40%，期中實作呈現 30%，期末實作呈現 30%

十一、上課用書：

- 《劇場實務提綱》黃惟馨著，台北：秀威資訊科技股份有限公司，2020。
 《劇場設計》司徒嘉慧譯，台北：揚智，2021。

十二、參考書目：

- 《我的看戲隨身書》李立亨著，台北：天下文化。
 《表演創作與演員素養》朱宏章著，台北：新銳文創。
 《身體網絡：當代表演的文化與生態》王柏偉等著，台北：台北表演藝術中心。

十三、課程需求：

將分組合作進行製作與設計規劃報告，於上課時全組合作報告內容，並評分。
 期中及期末需要繳交各 1 篇至少 1000 字以上的觀劇報告。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明、學生分組	
2	戲劇是一門綜合藝術：劇場執行與分工	
3	劇場表演空間的定義與源流	
4	表演空間的形式-傳統鏡框式劇場	以北中南三大場館為例
5	表演空間的形式-新型態劇場	以台北市「公共空間解

		嚴」計畫為例
6	創作者·觀眾·表演空間的三角關係	
7	表演空間的結構與設備：演出與觀眾活動空間	本校大義劇場實地勘查
8	戲劇展演的分工與組織	
9	期中分組報告呈現：不同表演空間的表演創意發想	每組準備至少 10 分鐘報告呈現
10	劇場設計（含技術部門）與表演活動的關係	
11	劇場表演團隊管理與行政實務	
12	表演藝術演出製作部門介紹案例導讀分享	各設計部門作品賞析
13	各種劇場表演型態與表演場地案例導讀分享-1	實際演出作品介紹
14	各種劇場表演型態與表演場地案例導讀分享-2	實際演出作品介紹
15	藝術與科技應用-室內表演藝術與科技應用	
16	表演創作因應不同空間規劃專題討論-1	以環境劇場為例
17	表演創作因應不同空間規劃專題討論-2	以沉浸式劇場為例
18	期末分組研究或創作成果呈現及書面報告繳交	每組準備至少 10-15 分鐘報告呈現

課程名稱：表演的劇場實踐 (Performance practice in theater)

一、開課教師姓名：紀家琳 所屬單位與職稱：戲劇學系副教授

二、課程分類：

■人文學科 社會科學 自然科學與數學

三、本課程歸屬的校教學目標：

■認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 ■增進語言溝通與表達的能力

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

■藝術品味與人文涵養(35%) ■國際視野與多元文化(15%)

■社會關懷與公民責任(25%) ■邏輯思維與運算能力(25%)

五、課程教學目標：

1.完成戲劇排練在劇場中的實作呈現。

2.理解計畫性排練與最終呈現的一次性價值。

3.達成本次跨域通識課程對表演的基礎各式訓練成效連結，並完成課程連結後之綜合性學習表現。

4.增強社會性人際互動的各種可能性情境呈現與藝術性表現能力。

六、課程概述(中、英文)：

經由整學年跨域通識各課程對於個人表演訓練與基礎劇本寫作的漸進式學習，將所有學習成效進行綜合性藝術的實作演練，並於劇場中配合設計與技術能力合作演出，以建立合適的舞台與社會的外部表現方式。

After a full academic year of cross-disciplinary general courses, which focus on individual performance training and progressive learning of basic script writing, all learning results are carried out into comprehensive artistic practice exercises, combined with appropriate theater design and technical skills. Ability to perform and present together to establish an appropriate stage and social external expression.

七、授課內容：

採用漸進式與螺旋式教學模式，將本學年所有課程學習成效螺旋式結合。透過漸進式的個人表演上的模仿、複習、演練、創作，多人分組演練、技術與設計結合演練、自主學習、想像、再創作過程，完成本次課程的最終分組實作呈現。

八、授課方式：

由教師擔任領導者，於活動教室中透過互動式個人與團體分享學習模式，藉由原有劇本或是自創劇本，給於學生自行創作空間，進行小品的劇場式實作表演呈現。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

- 1.學習個人內在情緒、外顯聲音表情與形體的管理、控制能力，並提升外部的表現方式。
- 2.學習團體活動之規則與成員如何自在相處以達成共同目標的素養能力。
- 3.增進舞台與社會表演創作與實務能力，同時具有評論的條理化能力。
- 4.理解戲劇/劇場表現與功能之藝術性內涵。

十、評量方法：

出席與課堂參與 40%，期中實作呈現 30%，期末實作呈現 30%

十一、上課用書：

劇本：暗戀桃花源與自創劇本

十二、參考書目：

我的看戲隨身書 /李立亨 著 /台北：天下文化

戲劇管理 /路海波 著 /北京：文化藝術出版

劇場概論與欣賞/Robert Lee 著，葉子啟 譯/台北：揚智文化

十三、課程需求：

為實作活動課程，請穿戴能自在進行肢體與地板上大動作的衣物。

攜帶筆記本隨時記下每堂課的分享與作業內容。

可根據教師需求使用手機查詢資料。

需進行自主排練與呈現準備。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明、分組、劇本選讀	
2	劇本閱讀、分析、呈現形式說明	閱讀內容與範圍
3	個人表演呈現、演練	實作練習
4	個人獨白表演說明、呈現	每人準備至少五分鐘獨白實作呈現
5	個人獨白表演說明、呈現	每人準備至少五分鐘獨白實作呈現
6	雙人表演說明、呈現、分享	每組準備至少 10 分鐘實作呈現
7	雙人表演說明、呈現、分享	每組準備至少 10 分鐘實作呈現
8	期中雙人表演實作呈現	特殊課堂活動呈現
9	期中雙人表演實作呈現	特殊課堂活動呈現
10	劇本選擇、說明、角色分析	閱讀內容與範圍

11	分組排練呈現	每組準備至少 20 分鐘實作呈現
12	分組排練呈現（配合大、小道具）	實作練習
13	分組排練呈現（配合音樂與音效技術）	實作練習
14	分組排練（服裝配合說明）	實作練習
15	分組實作劇場採排與分享	特殊課堂活動呈現
16	分組實作劇場採排與分享	特殊課堂活動呈現
17	分組實作劇場正式呈現、評論	特殊課堂活動呈現
18	分組實作劇場正式呈現、評論	特殊課堂活動呈現