

課程名稱	青春絮語—校園戲胞養成計畫	單位名稱 (教案設計者)	不然，B計畫
課程時間	每周1-2次，每次2節課，共6週，共計24節課。(每節課50分鐘)	授課教師與助教	教師：涂也斐、仇冷、王崇誌、蕭玫馨 助教：吳光倩、鄭宇倫
課程大綱			
週次	單元名稱	主要教學內容	
1	表演示範 / 演後座談及戲劇體驗	<p>1. <青春絮語>中包含九個場景：他 / 她來了、我醉了、等待、相思、嫉妒、戀人的愚蠢、我瘋了、我在愛裡遊蕩、我愛你。每個場景有如一段小品的主題表演，不只述說戀人間的關係，更多時候是對於自己內心的對話。在黑盒子一般的實驗劇場內，身穿高中運動制服與小白鞋的青少年們，將肢體嘶吼、汗水狂奔、怒語咆哮，用力投向名為渴望的焦點中，詮釋愛戀中鮮跳的喜、悲、痛、歡，直接地與校園師生對話。</p> <p>2. 愛是什麼？愛是我喜歡你？還是我喜歡我喜歡你的感覺？愛在劇場的符號又有什麼樣的變化？示範表演藝術中想要呈現的藝術，以淺顯易懂又有趣的方式，讓青少年更接近表演藝術，演後座談開放學員與演員及導演面對面對話，並開放時間讓學員親自體驗，在正式進入課程之前先對表演藝術有第一步的接觸。</p>	
2	舞台身體 / 舞台語言	<p>透過開發學生的肢體表演，讓學生在舞台上更為大方、自然與充滿自信，且激發學生的想像空間與創造力，讓學生體驗不同層次的情感呈現，也藉著情緒表演訓練，教導學生理解口齒清晰之能力與聲音語調抑揚頓挫。</p>	

3	潛台詞/台詞情緒節奏練習	訓練學生如何分析表面台詞下的意義、不同的情緒說出同樣的台詞所帶來的感受，以及連續和停頓的說話方式影響台詞給人的感受，藉著這些不同詮釋的學習，來建立角色關係定位。
4	角色創造與詮釋	透過角色詮釋練習，讓學生開始走進不同的角色世界，並學會觀察周遭形形色色的人，再進一步運用即興創意的腦袋，培養隨機應變的舞台穩定度，激發演員的想像空間與創造力。
5	戲劇排演	統整之前課堂所學，加入戲劇社的社員切磋交流，進行三個不同主題的演出，讓學員實際體會戲劇表演的難度與魅力。
6	戲劇排演 & 呈現	系列課程最後是學員們的創作呈現，融合前面所學的戲劇運用到自己的演出中，培養學員們的戲胞。

教案設計表1

課程名稱：青春絮語—校園戲胞養成計畫

週 次：第一週

單元名稱	表演示範 / 演後座談及戲劇體驗		
課前準備	<p>此次教案將以《青春絮語》作表演示範，並邀請新竹縣傑出演藝團隊「不然，B計畫」進行後續座談及戲劇體驗。</p> <p>往後教案可視主題與配合團隊進行調整。</p>		
課程內容	教學時間	評量方式	
<p>一、準備活動（引起動機）</p> <p>團隊與劇作講解：《青春絮語》以一個普世的題材，呈現青春戀人擺盪在魔幻與寫實之間的心境，時而漫步在雲端時而瞬間墜落在山谷，「愛情」這互古的議題將在劇場以符號學的方式進入新魔幻寫實的情境重新詮釋。延續羅蘭·巴特的《戀人絮語》中「愛戀」的內容與結構，包含九個場景：他 / 她來了、我醉了、等待、相思、嫉妒、戀人的愚蠢、我瘋了、我在愛裡遊蕩、我愛你。每個場景有如一段小品的主題表演，不只述說戀人間的關係，更多時候是對於自己內心的對話。</p> <p>透過青少年最常見的戀愛煩惱，激起高中生們對戲劇的共鳴。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 表演示範-《青春絮語》</p> <p>挑選九個場景中的特定片段演出，讓高中生理解文字與劇場符號間的轉換，劇場是一門綜合性藝術，將肢體、音樂、舞台、對話等元素結合，才能演出一段好故事。</p> <p>2. 演後座談與實作體驗</p> <p>邀請高中生一起創意發想，要如何透過劇場符號與肢體表現出自己最印象深刻的愛情體驗，例如：單戀、失戀、思念、瘋狂、執著等主題。※因考量學生對於劇场的表演形式較為陌生，初次觀看表演教學可能仍有許多疑問，會鼓勵學生用手機攝影的方式錄下教學片段，方便隨時複習觀看，作為日後排練、發想的基礎。</p> <p>三、總結活動</p> <p>1.回饋分享：</p> <p>由講師總結今日演出的元素重點，並請同學分享感言及提出疑問。講師會特別協助學生釐清演員與現實的差異，避免在扮演時產生角色混淆</p> <p>2.課後作業：請同學運用符號學的概念，找出一個在生活中對自己有意義的符號圖像。</p>	<p>10分</p> <p>40分</p> <p>40分</p> <p>10分</p> <p>(課程中間休息10分鐘)</p>	<p>過程之參與度、思辨表達能力。</p>	

參考資料	1. 《戀人絮語》 作者：羅蘭· 巴特 2. 《青春絮語》 演出：不然，B計畫
課程需求及注意事項	隨行助教1~2位 演出團隊自行負責所需音響硬體設備

教案設計表2

課程名稱：青春絮語—校園戲胞養成計畫

週 次：_ 第二週

單元名稱	舞台身體 / 舞台語言		
課前準備	將教室課桌椅收納至角落，讓教室能有最大限度的使用空間		
	課程內容	教學時間	評量方式
<p>一. 準備活動 (引起動機)</p> <p>1. 講師帶領基礎的暖身運動，介紹身體律動方式，讓學員先認識如何運用自己的肢體與肌肉</p> <p>2. 肢體拆解：將身體的各關節與部位分類，如：脖子、胸、手肘、臀部等，並配合音樂節拍進行不同軸向的律動，也利用鏡子觀察自己的肢體動作變化。</p>		20分	過程之參與度、肢體表現、思辨表達能力。
<p>二. 發展活動</p> <p>1. 身體信任與默契：學員們兩人或三人一組，一前一後站立，一人雙手抱胸後倒，另一人在後接住，藉此培養學員間的信任默契，並增加對自我肢體的掌握度；另一種方式則是背對背相靠，緩慢的起立、坐下，左右移動、躺下滾動...等，過程中需維持背部或腹部等身體的核心部位的接觸，目的是為增加學員間對彼此身體節奏的掌握。</p>		5分	
<p>2. 雕像模擬：想像自己是一座雕像，只能以一個瞬間的肢體動作來表達情感，包括：愛戀、憤怒、厭惡、絕望，同時間要求高強度的不對稱肢體表達，學員們多數在生活中已經習慣了對稱的肢體表達，但在這裡我們希望強調肢體的不對稱性與高強度肌力的表達方式</p>		10分	
<p>3. 肢體情緒模擬：學員們首先使用身體的單一部位，如：脖子、腰部、手指、膝蓋...等，藉由改變律動頻率，移動軸向與路線等方式，模擬我們日常生活中的情緒反應，如：喜怒哀樂、冷漠、恐懼、緊張...等；之後的近階版本，請學員們圍成一圈，並進行肢體情緒的傳遞。</p>		15分	
<p>4. 分組排練：請老師協助，根據學生質性與專長，約6人分為一組（即為往後課程排練與呈現之固定分組），在本堂課中建立初級的肢體概念，排練《青春絮語》段落。</p>		45分	
<p>三. 總結活動</p> <p>1. 收拾與環境回復，全體同學分工清潔與回復課桌椅</p>		10分	
<p>2. 分享時間：邀請學生回饋此堂課之想法或疑問，講師在課堂結束前，必須協助學生釐清演員與現實的差異，避免在扮演時產生角色混淆。</p> <p>3. 為下堂課程作素材搜集：請同學發想，如何透過肢體與劇場手法呈現愛情，以照片記錄，在小組中分享，作為小組呈現時的元素。</p>		(課程中間休息 10分鐘)	

參考資料	
課程需求及注意事項	隨行助教1~2位 學校提供音樂撥放設備

教案設計表3

課程名稱：青春絮語—校園戲胞養成計畫

週 次：_ 第三週 _

單元名稱	潛台詞/台詞情緒節奏練習		
課前準備	將教室課桌椅收納至角落，讓教室能有最大限度的使用空間		
	課程內容	教學時間	評量方式
一、準備活動（引起動機）		20分	過程之參與度、肢體戲劇表現、思辨表達能力。
戲劇默契培養：我們希望藉由戲劇遊戲的方式來培養新進學員與舊生學員間的舞台默契，即興遊戲包括：肢體接龍、空想躲避球、空間探索、火星語言購物、猜猜我是誰、...等。			
二、發展活動		5分	
1. 我愛你的一百萬種方式：此遊戲探索台詞的可能性，以最簡短的一句我愛你，讓學員探索有多少情境極可能的潛台詞可以發揮，對父母說的我愛你，對朋友說的我愛你，對愛人說的我愛你，懷著愛意說的我愛你，懷著恨意說的我愛你等。		10分	
2. 發聲矯正與共鳴轉換：學員們在生活中多習慣喉聲發音，容易使喉部受傷或失聲，此部分教導學生腹式呼吸法，並練習胸腔、喉腔、鼻腔三部位的共鳴轉換，要求學生在之後每次課程開始皆做五到十分鐘的自主練習。		15分	
3. 情緒聲音演練：以劇本情境、一句台詞作情境探索、短篇對話、長篇對話、詩的呈現...等，嘗試用不同的聲音表情作呈現。		40分	
4. 分組排練：		10分 (課程中間休息)	
排練《青春絮語》段落，帶入本次課程中學習到的發聲共鳴與情緒聲音演練，學習清晰、有情緒表現力的口語表達方式。			
四、總結活動		10分鐘	
1.收拾與環境回復：全體同學分工清潔與回復課桌椅			
2.分享時間：邀請學生回饋此堂課之想法或疑問，講師在課堂結束前，必須協助學生釐清演員與現實的差異，避免在扮演時產生角色混淆。			
3.為下堂課程作文本預習：由講師提供下堂台詞練習課程簡短的劇本，讓學生預習。			
參考資料			
課程需求及注意事項	隨行助教1~2位、學校提供音樂撥放設備		

教案設計表4

單元名稱	角色創造與詮釋		
課前準備	將教室課桌椅收納至角落，讓教室能有最大限度的使用空間		
課程內容	教學時間	評量方式	
<p>一、準備活動（引起動機）</p> <p>短篇對話：此方法拓展情境建立能力，同時須要有豐富的想像力及肢體執行能力。藉由在戲劇元素內增加關鍵因素，讓演員們在演出時須要投涉及合作，必要要真的聽見，才能給予真的回應。</p> <p>例如：A：你是故意的嗎 B：我不是故意的</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.經典文學導讀：以《莎士比亞》的經典戲劇《羅密歐與茱麗葉》、《皆大歡喜》、《馴悍記》為主，帶領學員閱讀劇場經典文本，討論各角色之間的關係，台詞間的情緒轉折與潛在文義。講師利用哲學提問技巧，引導學員互相辯論，提供友善而正向的思想競爭體驗。</p> <p>2.段落台詞演練：練習劇本情境，加強台詞間的情境探索，此外也進行長段獨白的演練，與小組的短篇對話呈現...等。此練習能顯現學員的文本分析及處理能力，結合口齒及聲音表情，內在需要高度的專注力想像力及投射，外在則需要精準的肢體呈現。</p> <p>3.分組排練</p> <p>排練《青春絮語》段落，帶入課程的導引，更加理解角色的相對關係與個人心境，豐富戲劇的表現。</p> <p>三、總結活動</p> <p>1.收拾與環境回復：全體同學分工清潔與回復課桌椅</p> <p>2.分享時間：邀請學生回饋此堂課之想法或疑問，講師在課堂結束前，必須協助學生釐清演員與現實的差異，避免在扮演時產生角色混淆。</p> <p>3.為下堂課程作故事取材練習：由觀察周遭的生活場景，並在下堂課程進行段落呈現練習。</p>	<p>20分</p> <p>15分</p> <p>15分</p> <p>40分</p> <p>10分</p> <p>(課程中間休息10分鐘)</p>	<p>過程之參與度、肢體戲劇表現、思辨表達能力。</p>	
參考資料			
課程需求及注意事項	隨行助教1~2位、學校提供音樂撥放設備		

教案設計表6

課程名稱：青春絮語—校園戲胞養成計畫

週 次：第六週

單元名稱	戲劇排演 & 呈現		
課前準備	教室課桌椅收納至角落，讓教室能有最大限度的使用空間		
	課程內容	教學時間	評量方式
	<p>一、準備活動（引起動機）</p> <p>舞蹈馬拉松：利用大量、快速且不同性質的音樂轉換，讓學員快速的切換情境，進入不同的肢體模式之中。同時訓練專注度及想像力，並且快速的讓參與者進入準備上課的狀態。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.排練&呈現：學員互相切磋交流，討論青少年生活中有共鳴的主題，利用先前課程中的練習，加入經典文學的段落，或以自身經歷發展情境與台詞創作，每組5~10分鐘，做出一段完整戲劇的呈現。</p> <p>校內仍有許多班級未參與本計畫，因此呈現時將邀請同時段內可參與的老師與同學到場觀賞，一同感受學員在課程中的成長。希望以青少年有共鳴的「青春愛情」主題，引發觀眾對戲劇的好奇，並感受表演者投入的心力與熱情。</p> <p>三、總結活動</p> <p>1.分享時間：邀請學生回饋此堂課之想法或疑問，講師在課堂結束前，必須協助學生釐清演員與現實的差異，避免在扮演時產生角色混淆。</p> <p>2.收拾與環境回復：全體同學分工清潔整理演出之道具布景，恢復教室。</p> <p>3.影音紀錄- 演出呈現紀錄:以影像記錄後，輸出給參與的同學們作紀錄</p>	20分	依照分組呈現的完整度、創意、戲劇效果評分。
		70分	
		10分 (課程中間休息10分鐘)	
參考資料			
課程需求及注意事項	隨行助教1~2位 學校提供音樂撥放設備		

預算科	預算細目	單價	數量	總價	說明
1人事費	示範演出人員費(第一堂)	4,000	4	16000	4000x4人x1場
	示範演出(第一堂)/學生呈現(第六堂)技術人員費	2,500	2	5000	2500x1人x2堂
	專案行政人員	3,000	1	3000	專案人員處理行政事務x1名
	課程講師鐘點費	2,000	12	24000	2000x2節x6週
	助教鐘點費	1,000	12	12,000	1000x2節x6週
小計				60000	
	服裝租用與清潔費	1,000	4	4000	服裝租用與清潔 1000x4套
	道具租借費	5,000	1	5000	道具租借費x1場
小計				9000	
3.雜項支出	人員交通費	3,000	1	3000	
	其他雜支	3,000	1	3000	郵資、影印、演出 耗材等費用
小計				6000	
總計				75,000	