

Old School is the New School

青少年劇場工作坊

活動甄選辦法

一、 課程目標

由國家表演藝術中心-國家兩廳院主辦，特邀三位資深劇場講師分班授課，帶領青少年學員打開戲劇院大門，直通創意發想。從欣賞、體驗、書寫、應用到創作等入門途徑，探索劇場奧妙，並且親身經驗戲劇在劇場上演的魔幻魅力，進而發現劇場在網路世代難以被新媒體取代的特質。

於為期一個月的各班課程中，學員與講師間將藉由互動、討論、合作，以及聆賞兩廳院所主辦的戲劇節目，以青少年的感知和生活為主軸，進行研討及實務操作，建立創意交流激盪的雙向渠道。

二、 課程規劃

課程分為「從文字到劇場」、「從扮演到表演」、「從聆賞到創發」等三大主題，涵蓋編劇、表演、評析和創作面向，更特別安排托馬·喬利《理查三世》、蘭陵劇坊《演員實驗教室》、2018 新點子劇展：盜火劇團 X 平田織佐《軛校生》、EX 亞洲劇團《來自德米安的你》等四齣精選戲劇的欣賞及研討。

*** 報名甄選時由青少年學員依興趣選擇一個主題班別報名，每班除課程內容外，另包含四齣精選戲劇中二齣戲的欣賞與研討課程。**

課程及師資

◆ 「從文字到劇場」主題班

耿一偉

教授故事創作有十年以上的經驗，並將課程內容，整理成《故事創作 Tips：32 堂創意課》。目前為臺北藝術大學兼任助理教授，獲倪匡科

幻獎首獎與德臺友誼獎章。著有《在台北看書》、《羅伯威爾森：光的無限力量》等，譯有《劍橋劇場研究入門》等。近期創作有北美館展覽“社交場”大型空間裝置「去夏天你不在，我來過」等。

我希望能夠利用這次機會，將對白寫作的技巧，分享給同學。好的對白要看起來自然，但句句都能牽引讀者的情感與好奇。在戲劇寫作裡，已經累積了好幾套有效的技巧，包括交響樂式的對話、旁敲側擊的回應與合理說話的半公共情境等，我們在電影或連續劇裡都可以發現這些手法在起作用。這次上課，就是想練習這些技巧。希望對戲劇寫作有興趣的同學，能來一起接受磨練。

觀賞劇目：《理查三世》、《來自德米安的你》

◆ 「從扮演到表演」主題班

容淑華

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 副教授兼所長

從事專業劇場工作超過 30 年，專長為應用戲劇、教育劇場、藝術方法學、劇場行政與演出策劃、劇場空間。出版品：《奇妙世界-劇場》、《演出製作管理》、《空間的表演》、《另類教育：教育劇場實踐》、《起身共舞·藝醫同行：改變界域的藝術人》。

玩遊戲玩出身體感。在「123 木頭人」的遊戲中可以體會並感受到身體在時間、空間中的流動、變化與重塑嗎？如果沒有感覺，可能表示身體的感受力正在消逝中。來吧！四天的課程就從「玩」開始，在玩即興創作的過程重新發現並找回自己身體的感覺與感受，在互動中看見與覺察他人的存在，在語言對話中覺知事物發生狀態的究竟。讓我們優游於【身體即興書寫】、【角色即興書寫】、【情境即興書寫】、【文本即興書寫】的過程。

觀賞劇目：《理查三世》、《演員實驗教室》

◆ 「從聆賞到創發」主題班

黎家齊

科班出身，在舞台上當過編導、演過戲，也在媒體、出版打過滾的中年大叔，現任《PAR 表演藝術》雜誌總編輯。

國立藝術學院戲劇系、紐約 SLC 藝術學院 MFA，曾服務於時報出版、中華電視公司、大愛電視台，亦曾於國立台北藝術大學、文化大學、世新大學、青創會等推廣教育課程，擔任客座講師。

一齣戲怎麼樣叫好看？一個演員如何稱的上精彩？劇本看不懂怎麼辦？

你如果想做一齣戲又要從哪裡開始，甚麼是編劇、導演、演員、舞台設計、服裝設計……就讓我們藉由這次的機會，一併來搞懂～

我們將從最簡單的看戲與讀劇開始，打好劇場的根基，培養你鑑賞戲劇的能力，然後再根據自己的喜好，與班上同學協力分工，藉由工作坊的創作型態，一嚐當編劇、導演、演員或甚至是劇評的甜頭，尋找並創發塑造舞台的無限可能！

觀賞劇目：《轉校生》、《來自德米安的你》

精選戲劇介紹

托馬·喬利《理查三世》

編導演全才創作托馬·喬利，年僅 33 歲就奪得法國劇場最高榮譽莫里哀最佳導演獎，大師彼得·布魯克、傳奇導演派希斯·謝侯都曾獲此獎項。2014 年於亞維儂藝術節莎劇演出《亨利六世》，全劇長達 18 小時，前衛狂放的新穎詮釋，不僅讓國際劇壇眼睛一亮，更獲得莫里哀戲劇獎的讚賞肯定。

2015 年再度挑戰莎翁歷史劇《理查三世》，托馬·喬利用羽毛與矯飾的造型，親自扮演這個集野心權力慾望於一身，如夜之怪鳥般的理查三世一角，黑暗邪氣卻又自卑扭曲的詮釋，更讓這位莎劇中有名的惡人，流露著奇異小丑的悲劇力量。讓人瞠目結舌的舞台調度與視覺光影，讓理查三世登王過程像一場搖滾巨星的告別演唱會，炫麗、奪目卻又充滿哀傷。

蘭陵劇坊《演員實驗教室》

蘭陵 40 週年，傳奇演員們再度聚首，以集體創作的方式，爬梳他們如何走進劇場，如何成為蘭陵人的故事，藉由對於生命與靈魂的探問，對劇場以及表演的回顧，用他們生命中的吉光片羽，招喚出台灣集體的情感與記憶，再度感動你我的心。

2018 新點子劇展：盜火劇團 X 平田織佐《轉校生》

繼《台北筆記》於表演藝術 in 橫濱 (TPAM)、臺北藝術節盛大演出後，2018 年，盜火劇團將再度與日本重量級編導平田織佐聯手合作，改編上演其日本「高校演劇」經典作品《轉校生》。平田織佐的《轉校生》，創作靈感來自卡夫卡的《變形記》。故事描述某高中女生班上，突然來了一位轉校生，因為她一早醒來，發現自己變成了這所高中的學生。劇中藉由 21 名高中少女之代言，表現青春的躁動與渴望、認同的窺探與尋找。形式仿若「奏鳴曲」樂章之四幕戲，一如其著作《演劇入門》的要求，並非是要「將這混沌不清的世界，簡化成容易理解的形式，而是讓混沌維持混沌，只是放大觀察的解析度而已」。本劇是《台北筆記》原著《東京筆記》之姊妹作，展現平田織佐「同時多發」(註：同時間多人對話)之劇場風格。

2018 新點子劇展：EX - 亞洲劇團《來自德米安的你》

嘶吼年少迷惘 釋放真實自我

改編自赫曼·赫塞經典小說《徬徨少年時》

細述少年愁滋味，頭破血流的碰撞旅程，始終孤獨的年少時光。

如何辨識彼此的印記，互相擁抱寂寞與勇氣？

新住民導演 Jayanta 攜手「靜不下來的音樂過動兒」音樂總監柯智豪、新民謠仙靈系樂團害喜喜 HighCC 聯手打造亞洲風當代劇場，扣問生命的本質。

讓音樂說書人帶你一探德米安的真面目！

人生太難！太苦！別人說的要聽多少才是對？

打破殼的世界，雛鳥才有誕生的機會；毀滅一切，才能有初生的可能。

突破內心的恐懼，發現德米安的秘密，聽見內心的聲音；

回到年少時，不徬徨，自己的答案自己找！

三、 課程時間及上課地點

課程時間

◆ 「從文字到劇場」主題班

2018 年 4 月 01 日 (日) 14:00-15:00 課程說明會
2018 年 4 月 07 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 14 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 15 日 (日) 14:00-19:00 《理查三世》賞析
2018 年 4 月 21 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 28 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 5 月 12 日 (六) 14:00-18:00 《來自德米安的你》賞析

◆ 「從扮演到表演」主題班

2018 年 4 月 01 日 (日) 14:00-15:00 課程說明會
2018 年 4 月 07 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 14 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 15 日 (日) 14:00-19:00 《理查三世》賞析
2018 年 4 月 21 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 28 日 (六) 14:00-16:30 上課
2018 年 5 月 05 日 (六) 14:00-18:00 《演員實驗教室》賞析

◆ 「從聆賞到創發」主題班

2018 年 4 月 01 日 (日) 14:00-15:00 課程說明會
2018 年 4 月 22 日 (日) 14:00-16:30 上課
2018 年 4 月 29 日 (日) 14:00-16:30 上課
2018 年 5 月 06 日 (日) 14:00-18:00 《軫校生》賞析
2018 年 5 月 13 日 (日) 14:00-18:00 《來自德米安的你》賞析
2018 年 5 月 20 日 (日) 14:00-16:30 上課
2018 年 5 月 27 日 (日) 14:00-16:30 上課

***主辦單位保有依學員及課程需要為課程安排和時間調整之權利。**

上課地點

國家表演藝術中心-國家兩廳院

四、 課程費用

- (一) 除全勤保證金外，無需繳交課程費用(含保險、教材、課程安排的 2 齣戲劇節目觀賞)。
- (二) 錄取學員自行負擔交通、食宿及個人所需用品。
- (三) 錄取學員需繳交保證金新台幣 1,500 元，全勤且無遲到早退紀錄的學員於課程結束領回。保證金連同家長同意書，於學員名單公布後之 4 月 1 日課程說明會當日完成繳交。如未完成繳交，主辦單位得取消錄取資格由候補學員遞補。

五、 甄選對象

每主題班別預計甄選 5 名學員(共計 15 名)。

歡迎對表演、戲劇及劇場有強烈興趣，樂於分享，且符合以下條件的 15~18 歲青少年報名參加：

- (一) 具備人文關懷、觀察及敘事能力。
- (二) 對參與團體討論及肢體開發有興趣。
- (三) 具備中文聽說讀寫能力。
- (四) 須能全程參與課程。

六、 甄選報名辦法

- (一) 請依有興趣的主題班別擇一填寫網路報名表單，每人限報名一班，重複報名者得由主辦單位取消錄取資格。
- (二) 線上報名表格
 - 「從文字到劇場」主題班 <https://goo.gl/forms/hAYqTlnvlfKsSXBv1>
 - 「從扮演到表演」主題班 <https://goo.gl/forms/GnAkLMrXn5h17UM03>
 - 「從聆賞到創發」主題班 <https://goo.gl/forms/0MtGLCFsG7X9MvXA2>報名期間至 2018 年 3 月 19 日(一)中午 12:00 截止。
- (三) 網路報名表除填寫基本資料外，另需回答甄選問題。

(四) 錄取名單至遲於 2018 年 3 月 28 日 (三) 公布於國家兩廳院教育推廣活動 Facebook 粉絲專頁、及國家兩廳院官網。課程說明會於 2018 年 4 月 1 日 (日) 舉行。

若有疑問，請洽「國家兩廳院教育推廣活動」Facebook 粉絲專頁

專案聯絡人

姓名：高姿琄

電郵：vernakao@gmail.com

來信標題主旨請註記：「青少年劇場工作坊報名」

內文請說明：「報名班別」、「問題」、「姓名及聯絡方式」