博雅書苑 Active learning 社群期末成果報告

111 學年度 第 1 學期

撰寫日期: 2022 年 11 月 6 日

壹、社群名稱

台北藝穂節製作群

貳、社群簡介

台北藝穗節製作群由一群對劇場抱有熱忱的學生們成立,並由本校藝文中心徐仲驊先生擔任指導老師。在博雅書苑的協助下,推行前往2022台北藝穗節演出的計畫於8/24、25、26三日,以「緊急出口」團隊名,於台北士林區「食尚曼谷 FB」場地執行演出「橋遷之喜」。雖是初次製作,但獲得許多支持,票房幾乎滿座,觀眾回饋踴躍。

參、社群目標

本社群以參與2022台北藝穗節活動為核心目標成立。由本校藝文中心劇場技術助理為核心,召集校內對劇場表演有興趣之學生一同經營。自四月成立至九月結案期間,安排規劃諸多課程與活動使社群成員在過程中得以掌握完成一齣戲劇製作的基本能力,包含:戲劇編導演、演出製作、燈光音效技術執行等。

肆、社群成員

社群組成	姓名	學系/跨域學程名稱	年級
組長	巫奇翰	資訊工程所	碩一
成員1	劉家樺	管理科學系/	大四

		科技法律智慧財產權法	
成員2	郭姿妤	百川學士學程	大四
成員3	施晴	外國語文學系	大四
成員4	羅文听	應用化學所	碩一
成員5	石仲廷	電子所	碩一
清大成員	李易勳	清大化工系	大六
清大成員	林子渝	清大人社系	大二
清大成員	莊姍樺	清大外文系	大四

伍、執行成果

一、執行方式及進度

誠如前文所言,一個戲劇的製作涵蓋諸多面向,除了需要有對 劇場演出的美學之外,更需要技術與行政等幕後能力。社群營運期 間我們規劃了諸多活動,依據時間可分為三大階段:

階段一:四月五月-讀劇活動與成果分享

四月及五月,由於仍在學期期間,實體活動的規劃與發展對於 社群成員的參與較彈性,因此在此階段我們與清大「戲劇表演讀劇 會」讀書小組合作,由讀劇會小組為我們主持總計五次的讀劇會行 程,讓社群成員能夠先在對劇本的品味賞析中,產生藝穗演出的想 法雛形。讀劇會期間閱讀的劇本包含:法國劇作家尚-克羅德·卡 里耶爾《白馬要來的那天(La Terrasse)》、台灣劇作家詹傑《愛滋 味》、第17屆台北文學獎評審獎作品《槍與玫瑰》,充分展示國內/ 國外作者、過去經典/現代創新、寫實/抽象的多種風格。提升社 群成員對劇本解讀與賞析能力,也成為藝穗演出劇本《橋遷之喜》在發展階段的參考。

除劇本解讀能力,本社群也以合作身分,協助執行讀劇會小組 5/17於交大演藝廳之呈現。社群負責項目包含:協助讀書小組與交 大演藝廳媒合,培養行政能力;負責燈光音效技術,以增進社群內 技術力;協助海報設計並宣傳推廣此活動,提升學習行銷手腕。最 終於演出當日順利執行,並獻上同步串流。總人流將近60人。

階段二:六月七月-藝穂演出編導與排練

六月七月期間,社群成員全力執行演出準備,由於多工同時處理,以下分不同領域依序說明執行方式與進度流程:

編劇:

社群成員自五月起發展劇本的雛形,建立凝聚對演出製作的基調想像與共識,並於六月期間做編撰。此次藝穗演出的劇本由兩位社群成員共同創作,創作方式兼具合作與競爭,於創作前期定期交流,確保接收到雙方的創作理念,於創作中期各自獨立創作,並各自交出一個相同故事內容,不同敘事方式的作品,並交由第三方做閱讀,分析出兩編劇各自的優缺點,與編劇一同決定最終演出劇本的主筆;創作後期回歸合作形式,將兩編劇各自的優點揉合,截長補短使劇本作品更成熟。

排練:

劇本創作完成後,開始進到排練階段。本次團隊以集體創作方 式做排練進行,即無絕對的導演一職,任何演員都同時兼具導演的 眼光,共同雕砌整個演出。由於團隊成員於暑假期間並非全員皆居 定於新竹,因此排練時間固定為每週一與二,必要情況下則另外加 排。排練方式隨著成員的準備而逐步變化,前期工作為讀劇、共同 規劃舞台配置、交流對劇本的想法和各自的角色功課。中期開始在 熟悉台詞的同時規劃走位、確認演員面向、紀錄道具使用、掌握演 出節奏,後期則開始細雕,練習使演員丟接順利、因應演出場地更 改做出更合適的變化、使演出能夠盡善盡美。

藝穗行政:

團隊內部為演出努力的同時,對外我們仍須以參演團隊身分對 藝穗節主辦官方負責,繳交必要文件資料如藝穗節手冊的文字編 排、演出節目的主視覺設計、宣傳網站的橫幅等;此外也需參與藝 穗主辦方之會議包含行銷會議、製作會議、場地勘查、技術協調會 議等。以確保演出都能如常執行。

八月九月-藝穗執行與製作收尾

在八月底的演出到來之前,除了演出方面如火如荼的加排之外,在劇組行政方面有著更多的事情要安排,包括道具的運送是否能有交通工具自新竹運往台北、道具在非演出時間的倉儲、劇組成員於演出期間的食宿,這些事情都需要與團隊溝通協商一起完成。

演出完成過後,則需要處理與藝穗節主辦方的結案報告,同時也要彙整票房收入與兩廳院系統確認財務流向。至此,整個藝穗活動的執行圓滿完成。

二、實施效益與具體成果

此次演出為陽明交大學生首次參與台北藝穗節之演出,在博雅 書苑的協助下締造歷史,為校內藝文生態注入全新的能源。三天演 出總計61人次,票房總銷售百分比為84.7%,作為首次製作表現亮 眼。票房成果為14985元。

目前仍在與藝文中心規劃,在校內演出《橋遷之喜》,或是與課

程串聯,將藝穗製作經驗以講座方式於校內分享。讓由博雅書苑所 扶持的我們社群,能將這些收穫回注於校內,使校園劇場文化能夠 生生不息。

三、成果照片

5/17讀劇會成果發表海報

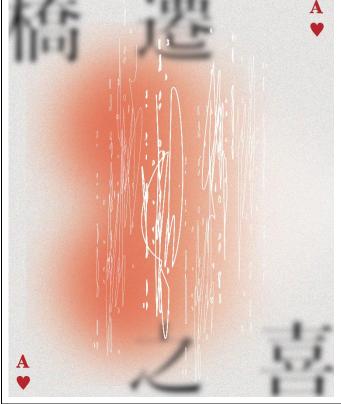

5/17讀劇會 成果分享合 影

5/17讀劇會 成果分享演 出劇照

2022臺北藝穗節橋遷之 喜主視覺

2022臺北藝穗節橋遷之喜宣 傳海報

8/26演出合 影

2022臺北藝 穗節橋遷之 喜演出劇照

四、小組成員心得(每位成員皆須寫至少300字心得)

巫奇翰:

「藝穗就是讓人心碎的」在我們成團之前,小馬就這樣和我說過了,這一路 走來真的是感觸萬千。大家聽我這樣說可能會覺得我好像很痛苦厭世悲觀, 但其實恰恰相反,正是因為在一路上跌跌撞撞之後還能記得這麼一句話,所 有的事情好像就沒什麼大不了了。

我想我是真的很喜歡戲劇的,因為戲劇總是包容所有的觀點,讓我相信自己作為一個人一定也能在世界上找到一個安放自己的地方。

過去上工作坊時曾聽過一句話:「愛戲劇的人都是愛人的人」。這次之所以會如此大膽狂妄的參與藝穗節,其實比起打出名氣或是什麼,更重要的是我真的很想再更珍惜和這一群夥伴們一起的時光。戲劇作為一種聯繫讓我們締結了我未曾想過的友誼,我很好奇我們可以一起走到那裡,我很好奇自己能夠做些什麼,所以召集了大家一起來做藝穗。

過程中間當然也有許多痛苦與難堪挫折,我總是和身邊的人說我現在是薛丁格的製作人,在演出結束前我處在一種痛苦和快樂的疊合態。我其實一直都知道我過份認真和追求完美,總是讓身邊的夥伴們壓力很大;固執又急躁讓

大家難以和我溝通。過去的失敗讓我在一開始總是綁手綁腳的,我害怕被所有人討厭的事情再一次的發生在自己身上,製作期間也是多次和李念恩站在馬路邊求助,每次都聊個一兩個小時,也真是太感謝他了。正是因為有了這麼多的掙扎,我最後也是特別感謝團隊裡的人依舊願意相信我,讓我能夠帶著自己的堅持去做這個製作。群體生活就是這樣,我們都在個人和團體中間找一個平衡點,只是我很幸運這個團體裡的人願意讓天秤向我的個人傾斜一此。

劉家樺:

首先,我自己覺得真的滿感謝在一年之中,我可以在不同場合接觸和淺淺的 認識這麼多不同的位置。體驗這麼多之後,我也才知道每個位置不同的思考 點在哪裡,對於還在摸索的我是很棒的旅程。

演員的部分,我自己一直以來是渴望表演的,也但因為想要做到好,加上長期都有自信心不足的問題,不過如果有機會還是很想繼續挑戰。導演的部分,在之前讀劇會的經驗裡我覺得還不錯!以導演的視角觀看其實滿有趣的,所以有機會也可以繼續嘗試。編劇的話,我覺得可能需要休息一段時間再繼續提筆,理由是在寫這個劇本的時候我一直在往內在挖掘,可能需要一段時間把掏空的填滿之後,再重新出發,總之,其實都不排斥,只要有機會,我自己的狀態也可以,都還會想要嘗試!

郭姿好:

「我祈禱擁有一顆透明的心靈和會流淚的眼睛,給我再去相信的勇氣,喔越過謊言去擁抱你」。在夢想的路上,我們因為熱愛所以努力追尋,但也會發現殘酷的現實與理想的差距,在歷經挫折和失望後,是否還能記得自己的初心?而不對夢想失去熱忱?流淚不是因為失敗,是因為還有感覺及期望,能讓我們變得更好的事情,通常過程都不太輕鬆。

我飾演的角色,曾經也踏上了夢想的殿堂-橋牌選拔隊,選拔隊裡的勾心門

角、關係利益都讓她對橋牌圈失望,她不知道自己的努力是為了什麼,該追尋的又是什麼。希望她有天也能在眼淚中,找回相信的勇氣。

給自己的話是:我沒有後悔做藝穗節,所以你可以答應沒有關係;給其他人的話是:請各位做好心理準備,我們要一起做一件有點瘋的事情了。

施晴:

從小我就想成為演員,只是因為害怕失敗所以騙了自己快十幾年,來看演出的很多朋友都曾在不同的階段鼓勵我,也一直陪我走到了今天,雖然離自己理想的樣子還有很大的差距,但是真的很謝謝你們,如果沒有你們今天我可能就不會站在這個舞台上。

其實一開始擔心因為是售票演出,所以願意來看戲的朋友會很少,但沒有想到不論是當時課程的成果發表還是現在的售票演出,大家都用自己的行動支持著我,真的很感謝也很感動,你們的支持對我來說是很大的鼓勵,雖然這句話聽起來超官方,但是真的!謝謝你們在我受挫崩潰大哭的時侯,給我滿滿的愛及力量!也謝謝你們一直都能體諒我犧牲陪伴你們的時間去追尋夢想,我愛你們!

羅文听:

我是負責行銷的部分,以前沒做過行銷,所以很多事情不太清楚要怎麼處理,像是管理粉專這種小事,光是一開始辦帳號就弄得頭很亂,但實際做起來還蠻有趣的,做 Logo 也蠻有成就感的。

如果下次還有機會做藝穗的話,我想挑戰演員,這次因為有別的事情,所以 無法參與演出,覺得蠻可惜的,畢竟售票演出是一個蠻大的舞台與機會,所 以希望之後有機會可以挑戰看看。

最近參與了一個活動遇到雷隊友,導致我心情不好,又要一個人處理所有事情,身心俱疲。所以隊友很重要啊!像是緊急出口的各位就是超級棒、超優

石仲廷:

要去做藝穗節,家人的看法其實在最一開始給了我很多壓力,我是覺得沒有到革命的程度啦,但總是會遇到一些疑問,像是:你覺得真的會有人想看你演戲嗎?你這樣來回不會很累很麻煩嗎?為什麼要花這麼多時間啊?我想說,麻煩跟累是一定會有的。不過我給自己堅持下去的理由是,我把他當成我好不容易讀完大學的畢業禮物,在畢業的這一年接觸到戲劇,除了找到自己更多的可能性,也收穫了一群志同道合的朋友,對熱愛戲劇的我們來說,能夠一起走出校園、在外面的場合演戲,是很難得的一次經歷,所以就算再辛苦我們也想要把這件事做好。但所幸我的家人也沒有到真的很反對啦(不曉得是不是看到了我的堅持?)反正是暑假,之後可能就沒這麼自由了嗚嗚。

陸、執行問題檢討與建議

戲劇的創作需要許多的準備,本次的社群雖能於臺北藝穗節活動中圓滿 完成,但由於是社群成員的初次嘗試,以結果來回顧之中仍有許多可以更精 進的要點,以下將列點說明:

一、 製作時程應當延長

本次前往藝穗節演出的計畫的開始,與博雅書院社群的營運同時展開,然對於一齣戲劇的製作而言,四個月的時間並不算充裕,且由於學生身分仍需負對學習負責,我們並不能像職業演員一樣有著高密度的排練準備。在這樣的情況下我們選擇以簡單小巧的戲劇做為前往藝穗節演出的節目,對藝穗節這樣鼓勵創新的活動而言,稍微少了一些學習機會。未來如有再次前往藝穗節演出的規劃,或許自前年10月、11月起開始籌備會是更好的決定,讓劇組成員能夠有更充實的時間做劇本的準備與修改,也能因應

演出性質挑選更合適的藝穗演出場地,能有更多的創作實驗可能。

二、 劇場的學習機會應該更多元

由於社群成員對於戲劇製作的經驗不一,本社群在學期期間與讀劇會合作,拓展成員對劇本的眼界與掌握。然戲劇製作牽涉的項目繁多,僅此一項目的增能活動對於整個製作的提升遠遠不足,且由於活動內容皆為學生間相互學習,這些活動對於成員的能力提升因人而異。更理想的情況應該需要安排更多不同領域的學習機會,包括編劇、製作行政、表演、劇場技術等;而如果能引進現在戲劇藝文界的專業方法,舉辦如講座、工作坊、專人經驗分享,對於社群成員將能夠獲得更多的深度收穫。

三、 資源與經費的不足

誠如前面所言,理想的製作情形值得我們安排更多的增能活動,但此次的製作經費並沒有讓我們有足夠的預算做安排,尤其演出的場地位在台北,演出期間的食宿是必要的開銷,其餘的部分在演出的製作上例如道具的準備都是無從避免的。如果想要安排社群成員更多的學習機會,我們勢必需要更多的經費與人脈資源。此次的票房成果雖然亮眼,但與製作費清算後亦所剩無幾。且製作背後更有許多隱藏成本,都來自社群成員對於此活動的熱忱自行吸收,包含排練場地的交涉、社群成員於暑假期間排練的交通費與餐費、服裝道具的添購等。整體而言並不能被稱得上是一個良善的工作環境。如果能在製作上有更多的經費與資源,學生參與製作的門檻將不會如此之高,劇場活動在校內也不會再為窄門。

柒、 其他

藝穗演出劇評回饋

1. 蔡沛安. (2022, October 1). 未完的牌局與未解的心結——2022臺 北藝穗節《橋遷之喜》. 表演藝術評論台.

https://pareviews.ncafroc.org.tw/comments/9cfdd8ed-9ee4-42de-9358-d38833412d3d

劉家樺. (2022, August 26). 薛丁格的貓 | 2022臺北藝穗節《橋遷之喜》. 臺北表演藝術中心. https://www.tpac-taipei.org/posts/single/50

藝穂官方網頁連結

3. 2022臺北藝穂節《橋遷之喜》 - OPENTIX 兩廳院文化生活 https://www.opentix.life/event/1539530083881234434

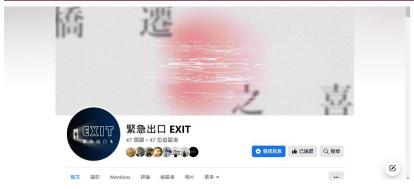

4. 橋遷之喜-臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center https://www.tpac-taipei.org/programs/single/222

行銷宣傳網頁連結

5. 緊急出口 EXIT - Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083000034267

捌、指導老師批示及簽名:

感謝博雅書苑的支持,讓學生能夠有一次難得的專案經驗。相信這樣的專案 成果,能讓所有關心博雅書苑的師生看到更多的可能性。

戲劇製作是一門複雜的功課。學生透過戲劇製作的過程,能夠學習企劃撰寫重點、實際執行控管、團隊合作、商業行銷、活動流程安排、編導演與技術設計的美學與實踐方式。是以我十分贊成學生執行本次企畫案;參與計畫實踐過程中,我深刻的發覺並發現學生在各個領域上的提升與蛻變,令有幸與他們合作的我感到驕傲。

歷次紀錄表參考格式_總表

TE TOWN TO THE PU_NOTE					
次別	日期/時間	地點	主題/內容	人數	
1	111/04/12	本校演藝廳	第一次讀劇會		
	18:00 – 22:00			6	
2	111/04/19	本校演藝廳	第二次讀劇會	7	
	18:00 – 22:00				
	111/04/26				
3	18:00 – 22:00	本校演藝廳	第三次讀劇會	6	
	111/05/10				
4	18:00 – 22:00	本校演藝廳	第四次讀劇會	7	
5	111/05/17 18:00 – 22:00	本校演藝廳	第五次讀劇會	7	
6	111/05/30 18:00 – 22:00	本校演藝廳	讀劇會成果發表	7	
7	111/06/14	本校藝文中	編劇會議	4	
	10:00-14:00	心			
8	111/06/29	食尚曼谷	藝穂場勘	3	
	13:00-16:00	民间支令	会心勿呵	3	
9	111/07/03	IX all parate see	製作會議	_	
	14:00-17:30	校外排練場		7	
	111/07/14				
10	14:00-16:00	時尚曼谷	藝穗節技術協調	2	

				ı
11	111/07/20 13:30-15:00	校外排練場	設計會議	6
12	111/08/02 9:00-16:00	校外排練場	第一次整排	6
13	111/08/09 9:00-16:00	校外排練場	第二次整排	7
14	111/08/16 9:00-19:00	食尚曼谷	試裝台	6
15	111/08/22 13:00-18:00	本校演藝廳	總彩排	8
16	111/08/24 9:00-18:00	食尚曼谷	《橋遷之喜》演出	8
17	111/08/25 9:00-18:00	食尚曼谷	《橋遷之喜》演出	8
18	111/08/26 9:00-18:00	食尚曼谷	《橋遷之喜》演出	8
19	111/09/11 19:00-21:30	臺北表演藝 術中心	藝穂閉幕暨頒獎典禮	2