

「表演無所不在」－臺南市社區「環境劇場」創作工作坊

報名簡章

壹、環境劇場簡介

「環境劇場」最主要的特性，就是讓表演走出劇場，在任何既有的、合適的現實空間裡演出。

西方從十九世紀開始出現沿用至今的鏡框式舞台，為我們一般認知現代劇場空間的基本規格。不過，藝術的風潮就像鐘擺一般，正正反反、推陳出新；為了突破寫實表演窠臼，許多西方藝術家從東方傳統劇場的風格化扮演獲得啟發（例如中國京戲、日本歌舞伎、巴厘島歌舞），而另一些人則將戲劇從規格化的劇場空間解放出來，和生活重心作有機的結合，終而匯集成「環境劇場」的巨浪。

1950 年代起，美國的艾倫·卡普羅（Alan Kaprow）嘗試「發生藝術」（Happenings），在火車站、森林等特殊現實空間，讓觀眾和演員一起執行演出。每次「發生」都像一個活動，所有的參與者都會有不同的任務、不同的位置，從而產生不同的經驗與感受。那更像是參與某種神秘儀式，而非置身事外地觀賞一部「藝術品」。1960 年代，美國著名教授及劇場工作者理查·謝喜納（Richard Schechner）提出「環境劇場」（Environmental Theater）的概念，在 1968 年，他身體力行，將紐約蘇活區的一所車庫改建成表演場所，推動一系列演出。

理查·謝喜納曾歸納、整理各方實驗結果，列舉出「環境劇場的六項原則」：

一、**戲劇是一整套相關事務**。戲劇不只是舞台上的表演，包括觀眾、演員、節目單、前後台工作人員、空間建築等等，都是整體環節的一部份，無法分割。

二、**整個空間都是表演的一部份**。不再區分表演區和觀眾席，而是將兩者

參雜混淆。觀眾並不在舞台的某一面，演員也並不朝同一方向演出，所有共同參與的體驗，取代了「景觀」和「畫面」的經營。

三、戲劇可以發生在一個被改造的空間、或現成的空間。咖啡廳、客廳、教室內外、教堂、海灘、廢墟、地鐵站……都可能作為演出場地，利用現有的地形地貌決定演出形式。

四、演出焦點是靈活可變的。正統戲劇通常只有單一焦點。環境劇場利用環境特性，有時候讓觀眾需要走動才能看到所有表演；不然就是表演同時在多處進行，讓觀眾只能擇一欣賞，因此，每位觀眾的經驗不可能完全一致。

五、戲劇的所有元素平起平坐，不分輕重，並且各自有其語言。在正統劇場裡，燈光音效全都為演員而服務，而演員則執行劇作家的意旨。環境劇場的元素並非一盤散沙或無政府，而是彼此競爭，甚至互相對立。

六、文本不是演出的出發點，也不是目的。甚至可以沒有文字劇本。劇場不是博物館，既有的劇本和現實一樣，都只是材料而已，重點是創造出適合每一次環境的此時此地的演出。

透過「環境劇場」的美學理念，表演可以無所不在，意即：到處都可以是劇場。此種表演的出現，將會讓觀眾以不同觀點看待我們習以為常的生活空間，從實用的眼光轉換成審美的眼光，從而更喜愛、更珍惜我們現有的環境。而且，時至今日，即使是「正統」演出，也常見採用部分環境劇場的觀念，讓演出更活潑生動。例如歌舞劇《貓》把劇院陳設成貓窟，許多戲還讓演員跑到觀眾席中間追逐。

貳、計畫目的

計畫主要目的將「環境劇場」美學理念引進社區民眾，帶領學員以課堂演講與分組創作雙管進行反思與表現，幫助和誘導學員將人與社區的關係、故事等各種素材延伸串連，以環境為創作題材，配合現場情境設計創作演出，提升日後交流的藝術能量，有別於以往室內的劇場演出模式。

叁、課程進行方式

本課程為利學員學習及場域安排，共計四周、合計 8 次，每次課程 3 小時。透過對現代表演藝術的空間運用、物件元素的實際案例介紹與分組創作練習，使學員邁向劇場藝術創意、社區故事之互生關係，成為更具想像力與創造力的社區劇場工作者。

課程活動中安排分組討論創作活動，希望能夠培養學員針對社區的文史、產業、地理、景點、傳說及社區人情風俗、人際關係等擁有創造、形塑及反思的能力，從「做中學習」，運用環境劇場美學理念，將社區所關心的議題和故事，以自由創意發揮的空間和物件手法，達成透過戲劇凝聚社區文化認同與心理共識，擴大社區劇場的空間繁衍。

肆、辦理單位

- 一、指導單位：文化部
- 二、主辦單位：臺南市政府文化局
- 三、協辦單位：臺南文化中心、那個劇團

伍、參與對象

- 一、104 年度社區營造點及社區居民，以社區為單位，每社區推派 2-3 人報名，以有操作社區劇場之社造點推派社區藝文志工為優先。
- 二、本市 37 區公所社造業務相關行政人員。
- 三、臺南市政府文化局所屬相關業務行政人員。
- 四、對環境劇場有興趣之民眾或學生。
- 五、報名人數以 30 人為上限，並需全程參與。(主辦單位得視課程分組需求增減人數)

陸、研習日期及地點

研習日期：104 年 4 月 27、5 月 4 日、5 月 25 日、6 月 1 日，星期一上午

9 時至下午 4 時

研習地點：臺南文化中心演藝廳地下室舞蹈排練場（06-2692864，臺南市東區中華東路三段 332 號）

柒、課程表

課序	日期	時間	課程主題	課程內容	授課講師	備註
一	4/27 (一)	0900-0910	開業式	長官致詞	文化局	
		0910-1210	環境劇場概論	從講師及學員自我介紹中帶入「環境劇場」展演概念及經驗分享。	楊美英 吳思儉	
二		1300-1600	劇場創作練習 1	*遊於藝很簡單 • 暖身活動 • 破冰遊戲 • 肢體開發與身體雕塑 • 分組創作討論	楊美英	*請學員下次上課攜帶可能運用的軟物件，如布、圍巾、繩子等。
三	5/4 (一)	0900-1100	環境劇場創作案例～社區類	*藝術進入社區的案例分享 1 • 表演藝術工作流程 • 社區的作業狀態 • 田野調查倫理 • 其它	吳思儉	
		1100-1200	環境劇場創作案例～社區類	*藝術進入社區的案例分享 2 • 表演藝術工作流程 • 社區的作業狀態 • 田野調查倫理 • 其它	楊美英	
四		1300-1600	劇場創作練習 2	*物件不只是物件 • 物件的變種 • 物件的運用 • 物件與環境的調性 布匹、繩子、紙張、塑膠袋、投影製作等	吳思儉	
五	5/25 (一)	0900-1100	環境劇場創作案例～劇場藝術類	*環境於特定場域的案例分享 1 經驗及案例分享 (PPT 播放)	楊美英	

		1100-1200	環境劇場創作 案例～劇場藝 術類	*環境於特定場域的 案例分享 2 經驗及案例分享 (PPT 播放)	吳思儉	
六		1300-1600	劇場創作練習 3	*空間不只是空間 • 空間與照片的想像 • 空間與物件的結合 *實景預勘踏查	㊄ 楊美英 吳思儉	現場播放學員 提供的社區照 片
七	6/1 (一)	0900-1200	劇場創作練習 4	*故事如何搬演 • 文本大綱-誰的故事 • 表演與表現媒介-情 感表達 • 分組地景討論(排練)	㊄ 楊美英 吳思儉	另準備 音樂 播放器
八		1300-1600	劇場創作練習 5 (小組分享或小 品發表)	*環境即興 • 綜合併延續課程脈 絡，進行實地環境即興 練習。 • 小組分享或小品發表	㊄ 楊美英 吳思儉	

捌、講師介紹

※楊美英簡介

資深劇場創作與藝術評論；那個劇團（That Theatre Troupe）藝術總監；台南大學戲劇創作與應用系、南台科技大學通識教育中心兼任講師；台南市社區大學講師；主持不同社群、社區的劇場工作坊

近年推動「特定場域的表演」（site-specific performance）——2014 年策演《綠洲 MOVE!》新秀創作計畫於 321 巷藝術聚落，編導作品有《太甜》《夢之葉 2013》《私信》《四美圖 1210》《竹行·蟬》等於郭柏川紀念館、愛國婦人館、總爺糖廠、台南吳園等處。

曾任台新藝術獎觀察複審委員、決審委員；「城市散步美味劇場」專欄作者。著作出版《筆記光影——楊美英戲劇論述集》、《高雄表演藝術叢書：現代戲劇》。

台北藝術大學 戲劇研究所創作組碩士。

2002 年起，任教南台科技大學、崑山科技大學、台南應用科技大學、台南市社區大學等。

2003 年迄今，受聘為台新藝術獎表演藝術團觀察暨評審委員。

2004 年 9 月起，受邀擔任誠品書店台南店定期講座「美英說戲坊」，為期一年。

曾經發表編導作品《情境・對話 I——造句練習》《情境・對話 II——你說我愛你》《溶解的記憶》《渡——狀況外》《這城市，美得讓人恍神》等，持續探索身體與空間互動的表演文本創作，為個人關注的主題。劇本《無限 18》獲第六屆府城文學獎。2001 年，進駐台南市安平國際藝術村「樹屋」，與駐村藝術家趙虹惠、菅野英紀等人共同進行跨領域創作嘗試。

曾經發表論文：

《歷史重演抑或眾生喧嘩？》（1999 年於成功大學「台灣現代劇場研討會」）、
《被消費的荒誕》（2004 年於香港中文大學「十年建樹——華文戲劇研討會」）、
《藝術與人文課程於通識教育之何用？——從劇場遊戲的感官復甦到生命關懷的多元價值》（2005 年於樹德科技大學「人文價值與生命關懷——第四屆以永續生存為導向之通識教育國際研討會」）

長期跨足劇場創作、藝文評論，曾經執筆於自由時報「藝術特區——地方文化演藝」專欄，亦為《表演藝術雜誌》《美育》《傳統藝術》《台南有藝術》等期刊撰稿人。曾參與「新港一九九八國際社區兒童藝術節」「國際哪吒大車拼——2002 嘉義新港國際青少年嘉年華」、「馬沙溝美化傳統文化空間規劃案」等。2000 年，協助《Taiwan Arts Directory・Visiting Arts North : East Asia Regional Arts Profile》蒐集彙整在地藝文團體資料。

※吳思僂簡介

學歷：

畢業於高雄市師範大學 跨領域藝術研究所碩士

資歷：

2015 崑山科大講師

2014 國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士(跨領域展演、肢體行為藝術、跨界整合)

2011-2013 那個劇團駐地創作

2006-2011 國立台灣文學館（動靜態主題展演活動、主持、策劃、教育推廣活動計畫執行）

專長：

複合媒材(平面，立體)、跨域展演

代表作品：

視覺藝術、劇場藝術、跨域 展演

2015 日本大地藝術季《回到里山》，受邀至日本進行社區環境藝術與劇場演出，日本、台灣。

2014《合流》，現地展演、演出統籌、展場及飾物視覺設計，竹圍故事複刻計畫，新竹。

2014《聲語繞境・北愛爾蘭交流展》，聯展(藝術家邀展)，錄像藝術，國立高雄美術館，

高雄。

2014 《綠洲 MOVE》，〈遮〉展演及空間策畫、編導演，（獲台南文化局補助），台南。

2014 《鳥語男孩》，舞台設計及服裝造型，臺南藝術節「城市舞台」，台南。

2014 《禁區的肉搏戰》，行為藝術，絕對空間，台南。

2014 《關於那些我想說的未來 futures of (Contemporary) Ecosystem of (Art) in (Taiwan)》，策劃〈帶我走〉民眾參與及演出，寶藏巖國際藝術村，台北。

2013 《伺 神 Faust》，展演策畫、編導演、團隊演出統籌（錄像、雕塑、裝置、表演藝術），院子舞台，高雄。

2013 《畢業》，故事原創、編導，錄像短片。

2013 《以人為祭》，編導演，團隊統籌演出、視覺設計、肢體設計與指導，黃蝶祭典，高雄。

2012 《畫外·離去又將再來 Connotation》，編導演、造型及舞台設計、數位互動展演規畫，「郭柏川故居」表演藝術進駐計畫（獲台南文化局補助），台南。

2012 《覓托邦》聯展，〈瑪麗連夢露〉視覺創作，新濱碼頭，高雄。

2012 《Three Minute Performance 計時選秀賽》，行為藝術，高雄。

2012 《黃蝶起藝-包裹藝術》，視覺創作，跨領域藝術進入社區計畫，高雄。

2011-2012 《榴紅詩會文學演詩》，編導、視覺設計與表演，國立台灣文學館，台南。

2011 《Live Cinema 活影院》，聲音、肢體與影像跨域即興展演，豆皮藝文空間，高雄。

2011 《綠野詩愛·綠野愛詩》，聯展，團隊視覺創作，美濃舊菸樓，高雄。

2011 《生日說書人計畫》，藝術進入社區計畫，團隊跨領域創作搗蛋藝術基地，高雄。

2009 《竹行·蟬》「限地表演」(site-specific performance)，演出，台南吳園、高雄衛武營。

2008 《夢之葉》文學劇場，演出，那個劇團，台南。

2008 《闖鷄》，演出，台南人劇團，國家戲劇院，台北。

動靜態展演活動企劃及執行

2015 《活著的實驗》，公共藝術類研習及創作展演規劃，高雄應用科技大學，高雄。

2010 《文學拿破崙巴爾札克特展》，展演開幕規劃，國立台灣文學館，台南。

2010 《常設展作家真跡室-手稿暨文物修復紀實》，展覽策畫，國立台灣文學館，台南。

2010 《再見李潼 兒童文學的呼喚》，展演開幕規劃，國立台灣文學館，台南。

2009 《「影像邊境」台南在地十種另類影像性格聯展》，企畫執行，活石藝術空間，台南。

2009 《國民文化日·南部文化圈啟動》，活動企畫執行，國立台灣文學館，台南。

2009 《夢見安徒生》兒童文學劇，展演活動規畫、開幕統籌，國立台灣文學館，台南。

2008 《戲劇玩一夏》戲劇夏令營，活動企畫及執行，國立台灣文學館，台南。

電影相關作品

2011 《The king of My father》，電影演出，韓國電影團隊。

2010 《國際身障日行動劇-幸福行·自由飛》，活動演出，台南市政府。

2009 《老徐的完結篇》，電影演出，吳念真企劃製作有限公司出品。

典藏：

2014 《吳願吳誨》畫作，私人收藏，高雄

2013 《Aurora》畫作，私人收藏，台北

玖、報名日期及方式

- 一、即日起報名至 104 年 4 月 16 日（四）下午 17：00 止(額滿截止)，以社區為單位推派 2-3 人報名，填妥報名表後，請 E-mail:w0921276787@mail.tainan.gov.tw 報名。
- 二、報名時需繳交 3 張以上有關社區環境照片，如社區上有趣的、感動的、美麗的、重要的、有味道的...照片 JPG 檔(請註明照片內容)，建議畫素為 2M 以上或像素為 2000-3000，以供 5/25 課程播放介紹(以社區為單位提供)。
- 三、課程聯絡人：文化局文化資源科 2 股 06-2995965 吳小姐。

拾、其它注意事項

- 一、本課程規劃(含課程內容、上課日期及地點)主辦單位得視業務實際需要調整或修正。
- 二、為免資源浪費，無法全程參與之學員請勿報名參加，以免影響他人學習之權益。
- 三、因應課程需求，參加學員請穿著輕便服裝及平底鞋或布鞋。
- 四、劇場創作練習軟物件，請學員自行準備。
- 五、每週上課課程結束後，老師會派作業給學員練習，以利最後一堂課小組分享或小品發表。
- 六、提供公務人員學習時數（全程參與者核給 24 小時），有需要的學員請務必填寫身份證字號。

七、為提倡環保，請學員自備茶水(主辦單位不另提供)及環保筷(提供午餐)。

八、配合臺南文化中心周一休館日，有關上課集合時間及地點，請學員配合於指定時間及地點集合，逾時不候。

上課集合時間：上課日上午 8 時 40 分-55 分

上課集合地點：臺南文化中心停車場後車庫(請從崇明十街進入)

九、如因天候停止上班、上課或不可抗力之因素則暫停課程辦理，相關活動訊息公告於臺南市政府文化局網站。

十、臺南文化中心位置圖 (06-2692864，臺南市東區中華東路三段 332 號)

臺南文化中心周遭可利用之停車空間：

崇明十街之文化中心停車場(78 個停車位)

中華東路三段德安百貨停車場(333 個停車位)

中華東路三段 380 巷內停車場(51 個停車位)

中華東路三段台糖長榮桂冠酒店停車場(183 個停車位)

104 年度臺南市新故鄉社區營造計畫

「表演無所不在」－臺南市社區「環境劇場」創作工作坊【報名表】

單位名稱	(請以社區為單位報名)			
姓 名		服務職稱		
		聯絡 方式	電話	
性 別	☐ 男 ☐ 女		手機	
身份證字號		是否需公務員 研習時數		☐ 是 ☐ 否
	(若需公務人員學習時數證明者，請務必填寫)			
生 日	年 月 日	餐 飲		☐ 葷 ☐ 素
地 址				
電子信箱				
曾參與社區 藝文經驗				

單位名稱	(請以社區為單位報名)			
姓 名		服務職稱		
		聯絡 方式	電話	
性 別	☐ 男 ☐ 女		手機	
身份證字號		是否需公務員 研習時數		☐ 是 ☐ 否
	(若需公務人員學習時數證明者，請務必填寫)			
生 日	年 月 日	餐 飲		☐ 葷 ☐ 素
地 址				
電子信箱				
曾參與社區 藝文經驗				

