

翱翔在劇場與 電影的國際舞台

Flying High on the Stages of International Theatre and Film

國立臺北藝術大學戲劇學院教學卓越計畫執行團隊

戲劇迷人之處，正在於這是一種朝生暮死的藝術！幕起舞台上一個世界誕生，幕落時便是一個世界的完結。然而在許多的幕起幕落背後，其實是許許多多人投注了生命和熱情，共同成就了那些迷人的片刻。戲劇學院創始之初，便是秉持著這種為台灣培養專業戲劇人才，創造更多舞台上迷人光采的精神，於1982年創校之初即成立了「戲劇學系」，至1995年因應學校發展與專業專精計畫，所分立出來的「劇場設計暨技術學系」，與2003年正式成立的「電影創作研究所」所組成。囊括戲劇撰述、編創、表演、導演、設計、製作人才，與台灣目前唯一一所培養劇情長片創作人才為目的的電影研究所，戲劇學院致力培育全方位的表演藝術人才。

戲劇反映真實人生。從這句老生常談，我們可以清楚知道，戲劇與我們的真實生活有著密切關係。我們身處在這個資訊快速交流的全球化世界，尤其是身在島國的台灣，應該如何讓自己站上世界的舞台，也從全球化這個無限廣闊的大世界汲取養分，在島嶼的戲劇土壤上結出更豐碩的果實呢？正因為感到這種與世界接軌的迫切需求，戲劇學院自2005年起接受教育部獎助大學教學卓越計畫經費的挹注後，便積極邀請世界各國的戲劇大師及專業人才，於學校開設與戲劇專業相關的各種講座及課程，為學生打開國際視野；同時，在院內教師的帶領下，戲劇學院師生藉由至國外展演、參觀或實習的過程，吸收他國戲劇專業或教學上的精華，也將戲劇學院多年累積的教學成果，推上世界的舞台，與世界人共同分享。

本文將分享戲劇學院在教育部卓越計畫補助下所達成的邁向國際化的歷程與成果。四年的努力，只是一個開始，然而正因為有此美好的開始，使得我們的未來更充滿無限可能！

浸濡在大師風采中

「因為站在巨人的肩膀上，我們可以看得更遠」。戲劇學院自2005年，藉由教育部的補助，不定期邀請許多劇場電影界的大師至學校開設講座或工作坊，學生在參與講座或工作坊的過程中，不僅透過親身與大師的接觸，吸收到許多專業的知識與技能，更重要的是，親身感受到大師之所以為大師的風采、精神與態度。受到國際大師精神的浸濡，戲劇學院的學生們，得以更加珍視自己的舞台，也啟發了學生們向大師精神學習的熱切態度。

2005年邀請到二十世紀戲劇界最具影響力的先驅者之一 丹麥歐丁劇場尤金諾·巴罷 (Eugenio Barba) 與劇團演員羅貝卡·卡芮 (Roberta Carreri)、茱莉亞·瓦雷 (Julia Varley) 至本校示範演出並開設為期10天的「歐丁劇場大師班」工作坊，以活化表演訓練、強化聲音訓練、實驗劇場人類學精神為重點。了解除了用葛羅托夫斯基的方法外，法國迪庫耳 (Decroux) 三面立體，拉寇 (Lecoq) 的丑劇、生活劇場，甚至峇里島、爪哇、韓國、日本、印度以至於中國傳統戲曲都融入了他們的表演訓練。尤金諾·巴罷藉由旅遊世界各地與當地傳統藝術經驗交換，仔細觀察峇里島音樂、印度舞、日本能劇、中國京劇等，並從中擷取其中肢體、聲音等表演語彙，而成為劇場訓練或表演題材的重要元素。劇場人類學的精神，即在於了解各種不同的異文化並與之交流，可以說便是讓戲劇也成為一種田野工作的方式。透過與國際劇場大師尤金諾·巴罷的對談，我們得以了解，在全球化的現在，我們應該以何種方式及態度，在劇場實踐中與不同的文化交流，了解、吸收並且尊重不同文化之美，進而豐富本身的文化內涵。

另外茱莉亞並示範模仿羊、狗、牛、雞、貓，也可以用這五種動物的發聲方式來說話，更可以用五種不同動物的聲音來對話，讓一個身體好像藏了五個角色的聲音轉化訓練，演員一旦面對聲音訓練，即展開一場面對自我內在的挑戰。學生們在對於這樣驚人的聲音訓練成果嘆為觀止的同時，也經由茱莉亞的分享，了解到這樣的訓練成果，是經由多少時間的摸索與累積而來。

94年教學卓越計畫 — 2005《都市叢林》
秋季公演。(本校戲劇廳)

96年教學卓越計畫 — 「戲劇的身體文化」講座。

承接2005年「歐丁劇場大師班」工作坊，戲劇系2009年再度邀請到尤金諾·巴龍與茱莉亞·瓦雷至本校舉辦「歐丁劇場講座」，分別以「奧丁年華」、「親炙葛羅托斯基」為主題。基於與丹麥歐丁劇場的交流熱切，本系將於2009年3月辦理「邁向丹麥歐丁劇場」前往丹麥參加ODIN WEEK，邁向歐丁劇場的學習之路將帶領學習戲劇的學生活化其表演訓練、強化聲音訓練，見習其劇場演出，並向大師尤金諾·巴龍學習「實驗劇場人類學精神」，以及原創性、想像力的激發與運作。

2005年邀請日本國寶級戲劇大師鈴木忠志至本系舉辦「在全球化時代當中文化是甚麼？」講座，除系所師生外，台灣劇場界與日本戲劇大師進行深度交流與對談，讓戲劇類學生對於日本戲劇文化進行有系統的認識，以達到具有廣度與深度的全面性的理解，並進行其相關知識的教學，以致達成最有效率的學習。

同時也邀請到西方音樂界重新發現泛音詠唱的主要人物米歇爾·費特與傑出女泛音歌手娜塔莎

舉辦「泛音詠唱大師班暨音樂會」，本次藉由「泛音」(overtone singing)探索聲音與跨文化表演的可能性，以達到身心健全(Sound body, Sound mind)的目標，對於學員來說是一次非常寶貴的經驗。

在2008年邀請法國陽光劇團導演阿伊安·莫努虛金至本系開設講座「浮生若夢·放眼當下」，在這次短短兩小時中，與會者提問與互動十分踴躍。其中，同學們詢問導演莫努虛金向來是如何招收與訓練演員們，她認真的回應說，劇團都會辦理工作坊與選秀會，只要是對於表演、劇團有興趣的人皆可參加，也歡迎即將畢業的北藝大學生們加入這個行列；莫努虛金強調，「排練」是很神聖的事，所以會制定一些規範，希望大家能重視排練，藉此充分的準備與練習，以呈現最好的演出來獻給所有的觀眾。在這次活動中莫努虛金導演介紹劇團創作與排練的經過，對於劇場工作認真及踏實的態度，都給戲劇學院的師生留下了不可磨滅的印象。

大師班講座「永遠的驚嘆號 — 京劇乾旦藝術特色」。同時間邀請京劇梅派大師梅蘭芳之子梅葆玖與京劇旦角的領銜人物之一魏海敏老師，與學生分享在京劇藝術裡的寶貴經驗，除了讓學生更進一步了解京劇藝術之美，同時也在老師們分享學習過程中如何面對扎實卻艱苦的訓練，以及在動盪的環境中，如何保有對於京劇藝術的熱愛與堅持不妥協的精神中，體認並反省自身的不足，進而激發學生砥礪自己的精神。

電影所過去四年來共邀請了來自美國好萊塢、中國、香港等七位電影專業人前來開設時間長短不一的大師班講座，師資包括好萊塢製片暨編劇 Gabrielle Kelly、好萊塢編劇 Weiko Lin、柏林金熊獎

97年教學卓越計畫 — 「歌舞劇表演工作坊」。

劇場假髮暨特殊化妝效果工作坊 — 假髮設計製作。

導演謝飛、中國資深攝影師曾念平、中國第五代著名導演李少紅等，其中好萊塢製片 Gabrielle Kelly 及編劇 Weiko Lin 更兩度前來授課。

這四年大師班開設的講座題目相當豐富，共有「從劇本變成電影」、「電影攝影實務」、「電影導演實務」、「電影企劃案及劇本編寫」、「電影行銷與發行」、「好萊塢製片場電影企劃發展」、「電影文化與電影導演創作」、「電影劇本創作及修改指導」等，學生們都表示獲益匪淺，不但能從課堂互動中汲取老師們的豐富經驗，同時也有機會親炙大師風範。

醞釀發酵中的果實

四年來戲劇學院開辦的各種大師講座，為本院學生打開了新的國際視野，受到大師精神感染的同時，本院為求延續大師精神，並且向下扎根專業技能，也邀請了許多國外專業師資於本院擔任客座教授，或開設工作坊，希望經由國外師資開設的課程，使學生吸收國外劇場及電影成功的經驗。

2006年邀請到美國科羅拉多戲劇舞蹈系教授亦是莎劇專業導演楊世彭教授至本系客座，除了開設莎劇課程並擔任2006年學期公演《羅密歐與茱麗葉》，鑒於此製作本系有機會邀請美國好萊塢西洋擊劍專家 Paul Dennhardt 至本系開設長達14天的「西洋擊劍工作坊」，指導演出中繁雜的鬥劍及群毆，同時為本學院學生傳授台灣不易學到的擊劍技術。這套課程規劃中，不但有文本及理論分析的訓練，更結合了表演實務方面的訓練，對於一向以學術與實踐並重為期許的本系，也是一次傑出的典範。參與的學生在這次的課程中，同時獲得了知識與技能的成長。

2007年邀請到美國邁阿密大學助理教授 Howard Blanning，至本系開設「編劇工作坊」，為期3天的工作坊從劇本結構分析到個別指導及第3天的讀劇發表，學員進行不同於以往的學習、探討及創作，從劇本結構分析到依據主題創作，經由教授個別指導再進行修改，最後完整呈現並進行討論，為學員帶

來扎實且豐富的學習體驗與觀摩經驗。

除了劇場實務方面訓練之外，本系所也積極在學術研究方面培養專業人才，固定每年籌辦學術研討會，藉由教育部教學卓越計畫的補助，本系得以於2006年辦理「賴聲川劇場藝術國際學術研討會」。賴聲川為本系榮休教授，也是華人世界最知名的劇場編導及創意文化人之一。國內難得有針對單一當代台灣劇場導演所設計的學術研討會，賴聲川的經歷如此豐富，創作亦等量其觀，從歷史上看，他肯定是台灣戲劇發展不可或缺的一章，從地理上看，他同時也在當代世界劇場的版圖裡占有特殊的位置，絕對值得我們藝術地、美學地、政治地、社會地、經濟地、歷史地對其作品價值、導演方法、生命哲學、歷史定位等諸多面向，進行一番縝密的研討、論述、書寫、檢視與反思。本次活動讓校內外師生與國外學者能有一個交流平台發表與討論，在交流的過程中，藉由國外學者對於賴聲川教授創作藝術的論述與探討，我們得以從不同的角度審視台灣劇場的過去、現況和發展，由外而內更多面向地觀察到台灣劇場的樣貌，同時也使得平時所學的實務操作能有更具學術性的文字彙總。

有鑒於台灣在傳統戲曲服裝及纖維編織的技術成熟，但尚未有一系列完整的系統與課程，劇設系靳萍萍老師於2005年赴中國大陸進行為期一週的服裝設計課程參訪。此行訪問了香港演藝學院的蔣維國老師、上海崑劇團的葉文藻老師與莊德華老師、上海戲劇學院的韓生副院長以及東華紡織大學。經由這次參訪，我們得以比較戲曲類種，並探討其開課方向及成效，作為研究所以及大學部開課的方針。同時台灣目前設計語彙的思考，跨界運用其他領域媒材進行創作，因此也針對不同領域進行實地訪查，思考產業外移及創作媒材間的關係。

參訪結束後，劇設系也參考上海戲劇學院專業課程與普通課程的比例，於94學年第2學期開設如「傳統戲曲化妝造型」、「人偶造型與質材研究」及「傳統戲曲服裝形象與質材研究」等課程，提供學生更多元的學習，累積實作的專業能力。

舞台監督除了負責協調導演和表演者的排演事宜，在演出時更是必須具備掌控整個演出運作的能

兩岸三地電影學校電影節——開幕典禮「推手開麥拉」儀式。

力；音效與音樂設計則是表演藝術裡不可或缺的創作核心之一。因此是否擁有專業的舞台監督及音效與音樂設計，對於整個演出製作的成敗有相當大的影響。

有鑒於台灣表演藝術領域缺乏舞台監督及音效與音樂設計的專業訓練，劇場設計系於2006年舉辦「舞台監督暨音效與音樂設計研習營」，特別邀請曾任教於澳洲國家戲劇學院的廖維翰老師來台指導。廖維翰老師有多次國際型表演團體大型演出的經驗，如擔任2003年雪梨國家劇院《The One Day of The Year》音樂與音效設計、2004年Railway Theatre《Shoe Horn Sonata》舞台監督及2005年澳洲雪梨國際藝術節《Mulan》舞台監督等專業設計與指導。藉由其專業課程的知識講授、實務操作訓練與經驗分享，兩梯次為期6天的研習營課程除了提供本校學生和校外人士一個專業訓練與交流的機會，也開發本系專業訓練的全面性，以提升台灣表演藝術界的專業能力，同時拓展學員們的國際視野。

2007年1月至2008年3月，電影所與台灣電影中心共同承辦了一項重量級的國際交流計畫——「2007國際電影製片工作坊」。這個工作坊橫跨了95、96學年度，共分為春、夏、秋、冬四季，陸續聘請美國好萊塢、歐洲、中國、香港、台灣等20位卓越特出之知名電影專業人士擔任本工作坊師資，培訓約130位學員。

「2007國際電影製片工作坊」的舉辦主要是有鑒於國內電影製片人才的缺乏及製片制度的欠缺，希望能夠藉由這一系列的課程讓國內具影視廣告工作經驗者或有意進入電影產業工作之人士皆可透過國際大師的專業電影行銷企劃經驗，擴大其國際視野，瞭解電影產業與文化，對於電影企劃案之編寫、製作行銷概念、電影融資等電影製片有更完整的國際概念。

在電影所焦雄屏所長的策劃帶領下，本次國際電影製片工作坊特別重金禮聘，邀集多位來自歐美、亞洲及台灣的一流產業界人士，陣容之豪華堅強，前所未見。其中諸如艾美獎金獎製片Ilene Kahn Power、Jennifer Ogden、《厄夜叢林》製片Louise Levison、捷克製片Karla Stojakova、香港電影金像獎協會前主席文雋、香港知名導演趙良駿等都專程前來台灣授課。目的是希望學員在吸收國外的電影產業制度、行銷策略之後，能夠比較及思索與本土環境的差異，從而協助學員將自己的提案及想法落實。

本工作坊成效良好，學員除了在課程中獲益良多，同時，大家積極把握下課時間向講師請教問題，每一位講師都與學生們建立非常輕鬆愉快的互動，彼此情誼及人脈的連結也是參與本次活動的延伸價值。學員以互留學員通訊錄的方式作為日後聯繫之用，且於活動結束後定期召集舉辦聚會，甚至舉行小型的主題論壇，互相切磋。

「2007國際電影製片工作坊」已立下了良好的口碑，至今仍不斷接獲民眾來電洽詢有無後續課程計畫。同時，電影所也累積了承辦課程的經驗，這個成功經驗將可做為日後再辦培訓課程的範本，期許未來為培訓國內電影人才持續努力及付出。

與世界分享熟成的醇酒

文化是藝術的土壤，在不同文化土壤中培育出來的果實，會釀造出不同風味的美酒，而不同的美酒必須經過多方交互品鑑，才更能體味其特殊的風味及美好。被視為台灣一流戲劇教育學府的北藝大戲劇學院，自有將台灣戲劇成果帶向國際發聲責無旁貸的使命。故而戲劇學院於四年中，積極尋求參與國外戲劇節展演之機會。

2008年戲劇系所師生前往上海參加中國首屆校園戲劇節演出暨觀摩活動，並帶著優秀校友創作的《收信快樂》劇碼配合系所學生精彩的呈現前往。在十天的活動期間，展現本校戲劇學院學生在卓越計畫協助下所產生的優秀戲劇作品之特質，同時與中國大陸各地大學生最優秀的戲劇作品演出進行交流，並在每場演出的戲後座談中，進行最直接的交談與討論。經由參與這個相當難得的兩岸三地

「西洋擊劍工作坊」好萊塢西洋擊劍專家Paul Dennhardt與《羅密歐與茱麗葉》導演楊世彭教授，對學生擊劍動作進行指導。

「歐丁劇場大師班」工作坊，尤金諾·巴羅（Eugenio Barba）與賴聲川教授和學生座談。

大學生的戲劇觀摩交流活動，彼此了解各校的戲劇教育成果與發展面向，更重要的是可以擴展師生視野，吸收刺激發展更多的想法及可能性，不論是學生或老師都有相當豐碩的收穫。此次《收信快樂》演出，榮獲中國戲劇獎、校園之星獎（男、女主角）、優秀組織獎等四大獎項。

2008年10月，電影所再次進行另一項創舉——首屆「兩岸三地電影學校電影節」，在北藝大藝文生態館電影院隆重開幕。這個電影節集結了兩岸三地三所頂尖電影學府——國立臺北藝術大學、北京電影學院、香港演藝學院。為期八天的活動中，進行了影展放映、學生影片競賽、專題演講、研討會及電影專業工作坊等活動，總計共有2600人次參與。「兩岸三地電影學校電影節」的宗旨在提升學生的專業技術及視野能更上一層樓，同時也希望藉由這樣的機會，讓兩岸三地的師生能夠彼此相互交流對話。今後每年將由三校輪流主辦，2009年將移至北京電影學院舉行。

首屆「兩岸三地電影學校電影節」是由本校電影所主辦，台北市文化局協辦。北京電影學院張會軍院長與香港演藝學院電影電視學院葉健行院長率領15名師生參訪團來台參與盛會，中國《看電影》雜誌隨行全程採訪，並吸引了鳳凰衛視、福建東南衛視、公共電視、八大電視、新浪網、聯合報等兩岸三地重要媒體前來採訪報導。

電影所全體師生藉由這個機會，竭盡全力招待遠從北京、香港來的參訪貴賓，希望他們此行能充分感受到台灣人的溫暖與熱情。電影節期間，三地學生常徹夜長談彼此對電影的興趣與夢想。這些互動都讓參訪團留下了美好回憶。此次成績斐然，參與之北京電影學院與香港演藝學院均坦承日後承辦將有要辦得更好的壓力，張會軍院長並已承諾今年台灣代表團不論多少人前往，都將全數接待。

電影所除引進國外一流師資外，也積極地向外

發聲，傳達台灣電影文化及本所教學成效。除了學生四處參與各國影展，贏得良好風評外，2006年11月底，焦雄屏所長更遠赴捷克查爾斯大學與捷克國立電影電視學院開設「台灣電影的過去與現在」系列講座，為期四天，主要目標為向東歐師生宣揚台灣電影文化，讓東歐觀眾能對台灣電影史有更完整的概念。講座約有200人參與，學生來自捷克、斯洛伐克、俄羅斯、斯洛凡尼亞數個國家，對台灣文化宣揚有龐大效果。其中一名捷克學生郭安娜並隨焦雄屏所長回到台灣註冊，成為本校電影創作研究所編劇組學生，使教學更國際化。該講座另有以台灣電影為主題的影展，放映多部電影，在布拉格報紙均有報導，影響擴及學界以外之民眾；另外，電影所也申請國科會補助計畫，以「流浪者計畫」的補助派遣學生陳潔曜赴歐作「流浪者計畫」，走訪土耳其、希臘、義大利、法國幾個國家，最後並在巴黎落腳，做扎實的訪問研究。該生並申請2009年初之柏林電影節Talent Campus，積極參與國際事務。

有感於與世界接軌的深刻迫切性，戲劇學院在教育部卓越計畫經費補助下，積極有效地運用資源，為本院與國際間的交流，帶來深刻而豐碩的成果，不僅僅對於本校師生產生影響，更為台灣整體戲劇及電影環境帶來更為豐富的文化現象。儘管四年來的成果及後續帶來的影響，限於篇幅內無法細數，但我們相信四年僅僅是一個開端，面向廣大的全世界，戲劇學院的國際舞台仍然有許多值得去開發及耕耘的面向，留待未來繼續發展，期待終有一日，可以讓全世界欣賞到台灣文化土壤中培育出的美麗瑰寶。

（按：本文係由國立臺北藝術大學戲劇學院教育部獎勵大學教學卓越計畫執行秘書張啟豐助理教授及助理馮意倩小姐、鄭菡苑小姐、謝寧馨小姐、廖非比小姐、詹慧君小姐等人，共同進行資料彙整與撰寫。）