

教育部教學實踐研究計畫成果報告
Project Report for MOE Teaching Practice Research Program

計畫編號/Project Number：108M4041-4
學門專案分類/Division：人文及藝術設計
執行期間/Funding Period：2019/8/1~2020/7/31

「聲音創意開發與集體實踐」之課程設計與研究
Course Design and Research on Cultivation of Voice Creativity and Collective Practice
配合課程：聲音創意開發與集體實踐

計畫主持人(Principal Investigator)：朱靜美
執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立臺灣大學戲劇學系

成果報告公開日期：2020/10/30

☐立即公開 ☒延後公開(統一於 2022 年 9 月 30 日公開)

繳交報告日期(Report Submission Date)：

2020/8/19

「聲音創意開發與集體實踐」之課程設計與研究

一. 報告內文(Content)

1. 研究動機與目的(Research Motive and Purpose)

綜觀東西方大學中，大多的聲音課程教學多由舞台劇本的台詞誦讀入手，著重培養演員咬字發音的字正腔圓、清楚、清晰，以及分析台詞文字背後的意義。這樣透過文字臨摹情感，看似便捷速效，對演員卻少有啟發。然而聲音本身就具有極大的創造力，能夠溝通傳遞訊息與情感，不必全然倚靠在語言文字的字義之上。聲音的開發應該包含：想像力、創意、情感、肢體、文字（台詞）的綜合開發。

本教學實踐計畫的主要目的是挖掘：（一）聲音是否能夠成為獨立學門，其本身即具有豐富的表演和傳遞情感的功用，而非僅能服務以語言文字為主導的劇本？（二）透過聲音的各種創意開發是否得以大幅提升學生的想像力與創造力？（三）傳統聲音訓練以個人能力提升為主體，極少共同創發一個完整的聲音作品，本課程透過集體即興創作的導引是否能讓學生得以透過群體腦力激盪，達到增進其學習效果與創意深度？透過以上三點，本課程實驗新前衛劇場大師的聲音訓練方法，佐以集體即興創作的課程形式是否得以成功轉化運用於華人世界大學的聲音教學之中。

2. 文獻探討(Literature Review)

本計畫為一全新的聲音創意實驗課程，主要教材來源多取自於歐美新前衛導演的演員訓練之專書論著。關於這方面的代表文獻首推：安東尼·亞陶（Antonin Artaud）親著的《劇場及其複象》（*The Theatre and Its Double*）一書。此書打破我們對演員聲音的刻板印象，讓演員警覺到聲音的開發不受限於唸詞清晰與情感豐富而已，演員的聲音更是提升到一種像舞蹈那般，可獨立成一門學門。

本課程亦取經 1960 至 1980 年代歐美的新前衛劇場之導演專書或劇場學者的論著，例如波蘭著名導演哲西·葛羅托夫斯基（Jerzy Grotowski）所著的《邁向貧窮劇場》（*Towards a Poor Theatre*），此書不僅宣揚了葛氏的極簡主義之嚮往，葛氏也在書中特別著墨其導演的幾齣實驗名劇相當有利於讀者理解與掌握葛氏對於演員聲音訓練的特殊方法與技巧，以及葛氏是如何不仰賴配樂和音效，而僅以各種純粹的人聲來營造氛圍和凸顯名劇的主題。

3. 研究問題(Research Question)

筆者所處的教學現場，當前的時代面臨著 AI 人工智慧浪潮來襲，各行各業都在擔心未來會被人工智慧取代，而人類對比 AI 最大優勢就是真實交流的溫度，以及具備創造力、想像力的感性思維，這也正是我們應該帶給青年學子的薰陶。然而筆者在大學任教二十三年來，發

現國內大學戲劇學系之聲音課程多用於培植劇場、影視界工作者，課程設計略嫌偏狹，況且聲音如前文所述是全人類都應精進的生存必須技能，而非專屬於表演藝術工作者所需的陽春白雪。綜觀而言，現有的傳統聲音訓練有著兩大區塊問題：

- (1) 聲音的傳統教學多偏重於技巧提升與服務文本，如：腹式呼吸、聲音的投射、共鳴與清晰度等，或是唸詞時傳達劇本（文本）中的情感，而忽略全面性地開發聲音的各種可能性，如聲音想像力的開發訓練、聲音與肢體動作之間的跨界創作。
- (2) 課程侷限教師與學生單向的線性關聯，缺乏學生們同儕間集體腦力激盪的創作空間。

有鑑於此，筆者開設「聲音創意開發與集體實踐」一課，企圖引進歐美新前衛劇場大師的聲音訓練方法，協助學生全面性地開發聲音的潛能，透過學生同儕間的集體腦力激盪，引導學生學習如何大膽思考且勇於表達，淬煉創發出更精緻的聲音表演作品。

綜上，本計畫意在透過縝密而具體的研究架構及課程規畫，嘗試挖掘：（一）聲音是否能夠成為獨立學門本身即具有豐富的表演功用，而非僅能服務語言文字？（二）透過開發聲音是否得以同時開發學生想像力？（三）集體即興創作的課程設計是否比傳統聲音課程更能夠實際提升學習成效？

4. 研究設計與方法(Research Methodology)

(1) 研究方法

本計畫採用量化與質性雙軌並行之研究方法，除了透過教師與助教每堂課在教學現場觀察學生學習成效的田野調查行動研究之外，更在期中與期末兩次展演實踐後，以問卷和深度質性訪談等研究工具蒐集學生與觀眾的回饋與反思，詳細研究工具如下表所示：

量化研究工具	質性研究工具
▪ 期末展演的觀眾問卷（附件一） ▪ 學生自評與互評表（附件二） ▪ 學期末修課學生教學成效問卷調查（附件三）	▪ 教師與助教每堂課的田野調查 ▪ 學期末對修課學生的深度訪談（附件四）

「量化問卷」與「質性研究」是教師檢驗教學成效與學生省思自我成長的重要工具，透過量化的問卷調查，學生將逐項檢視自身的學習過程與成長幅度，教師則得以根據問卷的數據分析與原先教學目標的對照。而質性的訪談與田野觀察則可挖掘學生更深入的成長與改變，並給予教師將來再修正優化課程的方向。筆者透過這樣多方並進的研究方法檢驗本課程所設定的目標。

(2) 教學目標

本課程計畫的教學目標聚焦於以下數點：

- i. 「聲音」為獨立學門的綜合開發：結合聲音、肢體動作、創意想像的綜合訓練。
- ii. 聲音美學鑒賞力的養成。
- iii. 集體即興的聲音創作之實踐。

(3) 教學方法：

本課程聚焦於聲音本質上的開發與運用。學生得以運用純粹的聲音就能完成獨立的表演，不需佐以文字語言的情節內容，也因不受限於文字語言的寫實情境，得以具有意象化、本質化或是其他藝術形式的創意表演。並且學生在觀察自身與其他同學的表演中培養聲音美學的鑑賞力，懂得欣賞不同形式、質地、風格的聲音多樣性。

本課程訓練共分為五部份：(i) 將語言當作純粹聲音 (pure sound) 來實驗；(ii) 以沈默和停頓練習，來領略無聲勝有聲的聲音技巧；(iii) 莎士比亞獨白：文字與聲音情感的連結；(vi) 聲音集體創作實驗。以下逐項說明：

- i. 為了讓聲音更富表達力，首先須開發學生的創意思象。因此，本課程初階的重心是回歸聲音的本質，以意象式的概念激盪創意，並引導學生以喉音的自由變化創造出各種物體與情感的形象樣態，例如：以聲音描繪春臨大地的喜悅、用聲音細心包裝一個禮盒等等。
- ii. 如何傳達無聲的聲音：有時沈默 (silence) 和停頓 (pause) 比說話更具震撼力，也更耐人尋味。劇作家常在台詞中用沈默和突如其來的停頓，表達劇中人不願溝通、有難言之隱，甚至是警告、操縱對方的心理戰略。適時善用沈默和停頓，能讓台詞更饒富趣味，人物間的關係更形微妙。本課以兩位擅於運用此法的諾貝爾文學得獎主 Harold Pinter 和 Samuel Beckett 之劇作中的簡短對話練習，讓學生領略「無聲勝有聲」的唸詞技巧。
- iii. 開發完聲音的想像力與創造力之後，還是要回到聲音如何運用到台詞文字之上，本課程精選文字最富有意象畫面的莎士比亞著名獨白作為教材，莎士比亞悲喜劇中角色所發出的長篇關鍵獨白更是莎劇最感人肺腑的精華所在，也是學生演員聲音情感最大的挑戰練習。透過莎翁獨白，期望學生能夠結合聲音與肢體，創造文字以外更多精彩的弦外之音。
- iv. 集體創作：源自歐美 1960 年代的新前衛劇場創作形式，取代以往以服務劇本文本為主體的劇場劇作家本位思考，讓演員與導演攜手合作針對一個「主題」共同發展演出的內容。聚焦演員自身的探索與人類彼此共有的連結，以及聲音與肢體的藝術性的展現。透過長達六週的集體創作，最後創發出一個聲音表演小品呈現。

筆者透過綜合以上五點的教學方法，試圖達到前項所列之教學目標。

5. 教學暨研究成果(Teaching and Research Outcomes)

(1) 教學過程與成果

■ 教學過程：

從第一堂課的課程甄選開始，教師與教學助教便發現，現在的學生在聲音與肢體的能量普遍不足，40 幾位參與甄選的學生大多都趨於保守，儘管接受了教師所帶領的肢體暖身，但仍然聲音細小、肢體動作僵硬。所以為了顧及整個學期的教學進度與維持一定的課程水準，最後只錄取了 12 位修課的學生。

課程的一開始，由於修課的學生之中只有兩位戲劇本科學生，其他的學生在之前並沒有接受過相關的肢體、聲音訓練，因此教師如何在這些習慣坐著聽講的學生積極、自在地參與活動，並建立起正確的學習觀念，例如：勇於挑戰、快速修正、敏銳觀察、擁抱失敗等表演藝術領域的核心精神。

在這些過程中，教師的活動設計以及帶領討論的方式至關重要，在前面八週的教學過程中，教師扮演著引導者的角色，透過各式各樣的活動開發學生在肢體與聲音表情控制上的潛能，並具體感受聲音如何形塑不同的情感以及展現不同的意象。也透過同儕之間的觀察與合作，激發更奔放的想像力。

而期中考則是讓學生挑戰具有豐富意象的莎劇獨白，挑戰如何結合前八週的教學內容運用與富有詩化視覺特質的莎劇語言，期中考是每個人挑戰一段下去獨白，讓學生可以玩味莎劇獨，學習如何用聲音去立體刻劃角色心中的情境與展現角色的迷人特質。

緊接著期中考之後的後半學期，這是由學生分為兩個小組，挑戰一個經典的希臘悲劇，並運用聲音的元素，轉化戲劇的情節成為一個 15 分鐘左右的濃縮小品演出。在這個階段，其餘理論基礎的集體即興創作戲劇導演手法，教師從前半學期的帶領者，變成從旁輔助的協助者，鼓勵學生在團隊內熱烈的腦力激盪法下自由發展出獨一無二的戲劇呈現方式，教師以旁觀者的角度給予修正和優化的建議，並在其過度離題的時候適時地提醒，但在創作的過程中不主動干涉與主導。在這樣的學習過程中，學生擁有更大的權利，但同時也肩負更重大的責任，每一次課堂上的呈現與討論，都是基於他們在課後自主的團隊練習，由教師、助教與另外一組的同學給予回饋建議，分享的重點在於什麼地方有清楚呈現劇中核心的情節、展現角色的性格與情緒、突顯戲劇衝突的張力與拉扯，以及哪些元素會干擾觀眾的思維，或是會弱化聲音表現的力道，又該如何修正與優化，能夠透過哪些調整或者是道具的使用不足前述不足之處。

在學期的最後，則是由兩組學生在學期末進行對外公開的正式小品演出，學生可以邀請自己的親朋好友來欣賞。而學生除了準備演出的內容之外，還自行製作了節目介紹的節目單（詳見附件五、附件六），節目單上除了簡述戲劇的情節大綱與介紹演出人員之外，也透過視覺化的符號暗示劇情的氛圍與風格。同時學生也要自己設計演出的劇服，展現角色的身分、性格與地位等元素。這些課程設計的環節，都有助於刺激學生的想像力。

為了更豐富完整的戲劇呈現的品質，教師除了租借正式的戲劇展演空間之外，還安排了專業的燈光設計針對學生呈現的內容進行燈光效果的設計，透過舞台與燈光的渲染，更強化了劇中人物的內在糾葛和情節的高潮起伏（演出圖片的劇照如下圖一至圖四所示）

期末呈現演出劇照：

（圖一&圖二：《特洛伊女人》（*The Trojan Women*）演出劇照）

（圖三&圖四：《美狄亞》（*Medea*）演出劇照）

在整個呈現結束之後，再邀請觀賞的觀眾填寫回饋意見問卷，讓觀眾以客觀的角度評價這個學期成果的品質，同時也藉由第三方的視角，觀察是否有哪些學生表現得更為突出亮眼。而在觀眾離場之後，則緊接著是教師對整個班級修課學生的深度質性訪談，透過一系列的問題探討，師生分享整個學期所學、所見、所聞、所感的一切，教師以開放的態度引導學生暢所欲言，以便能提供教師下次開課時可以再優化課程的實質建議。

■ 教學成果：

本研究計劃經由一整個學期的課程教學以及長達半年的課程前置、設計與再優化，實際可量化的教學成果包含：

1. 完整的創新跨領域課程教案：一份。
2. 革新的跨領域聲音高教課程：一門。
3. 學生期中考的莎劇獨白影片：12 部。
4. 單純以聲音呈現（無文字）的古希臘悲劇小品演出：一場（兩齣）。（演後觀眾一致好評，演出滿意度總平均達 4.84，換算等於 96.8 的高度正面肯定，詳細成果詳見附件七。）
5. 古希臘悲劇小品演出錄影：兩部。

同時筆者彙整本研究與教學之成果，預計於 2021 年投稿一篇教學實踐研究的期刊論文。

而其他不可量化的教學成果則包含：

1. 學生對於聲音、肢體的掌握度顯著提升，更能夠發揮語言以外的表達力量。
2. 學生的創造力與想像力更為奔放。
3. 學生更能夠和諧且有效率地進行小組合作與積極團隊溝通。
4. 學生更具有聲音肢體等表演美學的鑒賞力。

(2) 教師教學反思

在這學期的教學過程中，如何打開每個學生的聲音潛力，並整合一群來自不同背景有著不同系所特質的學生進行集體即興創作，是整個課程最大的挑戰之處。由於本課程強調實踐，學生必須具有勇於面對挑戰並勇於嘗試的好奇心，以及能夠正面看待同儕與教師給予回饋建議的堅強心理素質，才能夠在一連串的課程活動中打開自己最大的潛能，激發自己最大的想像力。所以本課教師為了讓學生放心跟隨教師的引導活動開發身體與聲音的力量與創意，教師首要需要建立的是教室內的安全感與對教師的信任度，讓學生瞭解自己並非單純坐在台下聽講的被動學習，這門課程鼓勵各種嘗試，追求親身體驗。

本課希望學生在課程中不論是參與者或旁觀者都能夠細心的觀察，並在表演後給予他人正面的回饋，培養更高的美學鑑賞力以及正面有效地溝通技巧，這樣的熱烈互動環境與討論過程仰賴的是教師臨場反應的班級經營能力，如何引導學生更深入的思考，或挖掘出獨特的創意見解，以及在回饋建議離題或是出現偏見攻擊時適時地中止或轉移，並根據每個學生的特質給予因材施教的指導和應對。要達到這樣細緻的教學品質與創作成果，小班制教學是非常重要的關鍵之一，小班制的學讓教師可以更深入的掌握每個學生的學習狀況，每個學生上台演練與接受回饋建議的時間跟次數更為充裕。而課程中後段在進行集體即興創作的過程中，導演（教師）參與干涉的程度，是最困難的關鍵，如果干預過多，則扼殺了學生發揮創意的空間與想像力，但過度的放任，又可能造成過度發散、離題，或者是走偏失焦。因此如何亦步亦趨的緊盯學生每週課程呈現的品質，以推斷各小組課後練習的用心度與積極度，並在課程中給予實質有效的優化建議與明確的執行步驟，同時仍保有最大限度的創作自由，必須仰賴教師自身在表導演領域的能力涵養，以及藝術鑑賞的專業眼光，再加上對不同創作者自由奔放想像力的尊重與耐心。

(3) 學生學習回饋

學生的學習回饋包含量化的問卷統計數據與質性訪談的文字紀錄，因篇幅有限，以下擷取重點展示。

■ 修課學生 期末教學成效問卷調查統計總表：

根據本課自行設計的問卷調查結果（詳見下表），本課得到學生 4.55 分的高評價（換算成百分比是 91 分），所有的修課學生一致認同本課教師在教學過程中展現高度的教學熱忱（滿

分 5.0)，並且肯定本課程在教學實踐上的創新性（4.83），也認同教師有效解決學生在學習中所遇到的困難（4.75），可見本課教師在教學時的用心與積極讓學生有著深刻的感受，也認為本課有別於以往所知的聲音課程，在教學內容與形式上都有所創新。而相對分數較低的幾個項目像是「課程內容深度」（4.08）、「課程內容廣度」（4.17）與「教師的教學表現」（4.17），換算成百分比也仍有 80 分以上的正面肯定，本課教師與教學助教自我省思，影響這三項分數較低的原因應該是因為學生過往對於聲音領域並無涉略，所以難以在有限的時間內安排太多的新領域資訊，以免造成博而不精，而課程內容深度的層面也是受限於學生並非本科班的學生，光是顧及基礎的能力開發，並能夠順利進行集體即興創作就已經難能可貴，或許下次開設為一學年的課程能夠更有充裕的時間進行更深更廣的教學內容規畫；而課程中後又必須花費大量的課程時間進行集體即興創作，教師改以輔助者的角色進行教學，與學生習慣由教師一人主導課堂的授課形式差異甚大，因此導致認為教師在教學上的表現度並無特別亮眼。

編號	問題	非常差 (1)	較差 (2)	普通 (3)	較好 (4)	非常好 (5)	總平均
1	本課程在教學實踐上的創新性：				2	10	4.83
2	教師的教學表現：			2	6	4	4.17
3	課程對於聲音學門綜合開發的成效			1	5	6	4.42
4	課程對於想像力與創造力的啟發成效			1	4	7	4.50
5	期末集體即興創作對比個人呈現的成效			1	3	8	4.58
6	課程內容廣度的表現：			3	4	5	4.17
7	課程內容深度的表現：			2	7	3	4.08
8	本課程教師在教學過程中顯示熱忱之表現：					12	5.00
9	本課程教師對於協助學生解決疑問之表現：				3	9	4.75
10	此課程提升了我以下哪些能力？	非常不認同 (1)	不認同 (2)	普通 (3)	認同 (4)	非常認同 (5)	
	創意思考能力			1	2	9	4.67
	聲音鑒賞能力			1	5	6	4.42
	集體即興創作之團隊合作能力					12	5.00
11	（總評） 綜合而言，我認為這門課的教學效果：				5	7	4.58
各項總平均：						4.55 (91)	

同時，筆者將上述的研究成果對比本課由校方進行的教學評鑑成果（附件八）可見有著高度的關連，校方的教學意見調查表顯示總平均為 4.21（84.2），其中學生也是對於教師的教學認真與高度熱忱（4.75）以及課程內容充實度（4.25）、課程活動設計（4.25）抱持正面肯定，唯一一項分數較低的是教師的課程時間安排（3.5），筆者自省乃是導因於學期中曾發生幾次因仍在講解重要的觀念或優化的建議，所以有耽誤到下課的時間，有些同學於本課之後還有其他課程的選修，所以才會造成不便的影響，也因此影響到了教學意見評比的分數。

■ 期末深度質性訪談的重點內容：

根據學期末對研究對象（修課學生）進行的質性訪談文字紀錄，整體而言，本次的研究對象對於本課程有著以下的正面肯定（部分內容由個別學生所表達，將在該句文句後面括弧註記同學之姓氏，若是有相同姓氏，則額外標記系所以示區別）：

1. 聲音的掌握更為駕輕就熟：

經由這門課的學習，有效提升自己聲音的掌握度，在日常生活的口語溝通中不僅咬字清晰，音量有顯著的提升也更為厚實有份量（陳同學、林同學_外文系），也更能夠輸入情感（翁同學），甚至能夠掌握更細緻的情感表達（例如從愠怒到生氣，再到憤怒，最後是狂怒的差異）（曾同學），更在日常生活中實際發現自己再其他課程的小組活動中說服力變得更強，不僅溝通時訊息傳達更為精準（林同學_外文系），更在團體中逐漸從追隨者變成為主導討論的領導者（鄭同學）。也確信聲音的確如同舞蹈一般，本身就具有足夠的藝術價值，可以成為單一的學門，而不是只能服務語言文字而已。

2. 集體即興創作有利於團隊合作與腦力激盪：

集體即興的教學設計讓學生能夠與其他不同背景的同學合作與溝通，有別於以往修課小組討論的疏離經驗（蔡同學），本次合作的過程不僅密切、熱絡，更深刻有感腦力激盪的創意成果（劉同學、翁同學），也能夠在彼此分享溝通的過程中開闊自己的視野與想法的多樣性（楊同學），同儕成為最好的學習榜樣（林同學_外文系）。也透過相互學習、提醒而獲得更快速地成長（曾同學），整學期結束後感覺想像力也更為奔放（藍同學、楊同學）。也在這樣團隊密切合作的過程中，學會放下過多強硬的主見，而開始能夠聆聽、尊重、學習其他多元想法的雅量，學會謙卑的同時也磨掉了自身原有的自傲（林同學_森林系）。

3. 教師妥善的教學設計讓學習循序漸進順暢無礙：

教師系統性的教學設計讓聲音與集體即興創作的學習過程由淺入深進行順暢，能夠逐步掌握不同課程階段所需的實務技巧，學習過程有趣又有挑戰性（唐同學）。尤其期中考選擇聲音表情展現在語言的極致：莎士比亞獨白，期末考則挑戰聲音徹底拿掉語言文字的呈現方式，讓我們可以徹底開發聲音不同的面相與展現的技巧（林同學_外文系）。教師與助教在給予回饋建議的時候時常能夠打破我們既有的盲點，給予有效的優化建議（李同學），討論的過程並沒有標準答案的自由度也讓人更能夠激發想像力與創造力（藍同學），整門課程整體而言，超乎他原先期待的更為豐富（林同學_財金系）。

4. 與過去上過的表演課程截然不同：

在修課的學生中，劉同學本身就是戲劇系的專業背景，有著豐富的表演課程學習經驗，他更特別表示：

本課程經由一個角色的人物特質去形塑其獨特的聲音展現方式與肢體動作的角色工作過程（例如性格剛硬孤傲的人會有什麼樣子的聲音？如何用視覺化的方式描述：像凶狠的毒蛇或是咬牙切齒的惡狼），徹底顛覆我以往習慣的角色工作過程，先進行角色的分析，接著進行文本台詞的研究，最後才設計角色的肢體與聲音，但這次這樣先從外而內反而在扮演的時候感覺更貼近角色，也更能感同角色的心境，即使沒有台詞，卻更能夠盡情地扮演角色。

除了前述的正面回應之外，此課也仍有以下各項可以待優化的地方：

1. 因為學期中後需要為了期末呈現進行小組演練，但同學之間的時間難以協調，建議下次開課時可以直接在兩學分的課程外再追加一堂實習課程，這樣大家在選課的時候就會直接同時保留這個時間，便能夠避免彼此協調時間不易的困境。（林同學_財金系）
2. 建議課程中聲音的開發除了在想像力與情感層面之外，可以有更多實際導入現實生活可以學以致用的實作演練，加強課程所學與日常生活實務應用的連結性（翁同學、鄭同學），也希望能夠有更多即興創作的演練活動（林同學_財金系），並且在期中考之前能夠有更多時間針對莎劇角色進行角色聲音實作與排練的次數（楊同學、翁同學）
3. 課程期末考的案例選擇除了本次挑選的希臘悲劇三部曲，可以再有更多的劇本案例供學生選擇，因為非文學背景的學生對希臘悲劇的連結性比較不強，若是有更多的選擇性，說不定可以找到更有深刻共鳴的劇本進行集體創作（鄭同學）。也希望能夠在課程中欣賞到更多優秀的聲音使用範例，透過典範進行學習比自行摸索更有明確方向。

基於以上的寶貴建議，本課教師下次開設此課時會直接將課程規劃為三學分的課程，如此便具有更充裕的時間可以進行時做的活動，教師也十分欣慰學生如此樂於在實作中挑戰自我，甚至主動要求更多的學習機會。同時教師將於學期初便指定實習課的排演時間，避免學期中後協調時間的繁瑣與摩擦。並擴大蒐集優質的教學聲音典範幫助學生釐清聲音使用的實際效果，並提供更多元適合學生進行集體即興聲音創作的文本，以豐富學生的選擇性以找到更高共鳴的文本進行創作。

透過這樣深度的訪談，本課教師也更得以觀察到究竟教學的設計哪些有效？哪些又該刪除或是加以改善，以及每個學生在學習過程中感興趣的環節與遇到的困難為何？這些都是在量化的問卷上容易忽略的資訊，但正好可以透過質性訪談的方式挖掘而出。

而另外兩項研究工具：「期末展演的觀眾問卷(附件一)」、「學生自評與互評表(附件二)」前者則展現了客觀的觀眾單純就學生期末展演的品質給予的直接回饋，由於有時候教師與助教身為內部成員有一同參與創作與發想的工作過程，自然可以看見學員成長的地方以及匠心

巧具的創意，但也容易有不夠客觀之弊，故透過從未參與創作過程的觀眾單純就觀賞演出的感受給予評分，則可以得到更客觀公正的數據，所幸最終的成果如附件七所示，不僅獲得觀眾一致的好評，連戲劇系本科學生的觀眾都驚訝這一群素人在一個學期的訓練後竟能有這樣高水準的演出品質；也訝異於他們的同學竟能在台上擁有這麼強烈的爆發力與能量！而後者小組互評表則有助於教師在進行評分時，可以更客觀地發現同學在課後小組合作時彼此工作的態度與付出的心力多寡，故透過此互評表的交叉比對，就可以更客觀地掌握學生課後表現的優劣，在進行評分時也更公允。

6. 建議與省思(Recommendations and Reflections)

這次的教學實踐研究計畫，筆者始終將學生的需求以及學生的狀況放在最優先的位置，試圖設身處地思考甚麼樣的教學內容有最大的啟發效果，又能夠創造學習熱忱。

為了要創造更佳的教學品質，筆者親身實驗最有效的方式，就是在正式教學之前，與課程助教進行試教學的演練。由助教扮演課程的學生，讓教師完整地教學整堂課的內容。由於助教與學生的年紀、思維較為相近，他們的想法與回饋更逼近真實學生可能會有的反應，能給予課程設計上實質的回饋建議，以利優化課程，降低失誤與提升教學成效。

同時由於修課的學生來自不同的科系，教師必須能夠快速觀察學生的特質以及學習狀況，在課程中適時地給予個別指導，並隨著每堂課的結束後細度微調教學的內容。唯有保有這樣的彈性與靈活度，才能夠更有效地提升教學品質，最後也會在學生身上看到顯著的改變。看見學生這些改變所帶來的感動跟滿足，正是支持筆者得以持續投入教學革新與研究的動力所在，也讓筆者長年能夠維持教學的高度熱忱。

最後，身為一個教學者，自己也要有能夠廣納建言的雅量，如此才能夠更快速地自我成長並優化課程，不論是透過問卷或深度訪談挖掘來自學生與助教的回饋建議，都有助於教師打破既有對課程的想像，不僅更能幫助課程與現實連結，也有助於提升教師的教學能力。誠如學者王彤（2008）所說：

教學有法，但無定法，重在得法，……教師要通過豐厚的專業知識和最佳的表述手段震撼學生的心靈，使學生沈浸在一種由知識鏈接出的生命思考中，……教師應該以自我生命獨白的教學方式觸摸學生的精神世界。（頁 111）

二. 參考文獻(References)

- 王彤 (2008)。對話經典 參照生命—莎士比亞戲劇課程「參與性教學」的構建。河北師範大學學報，10 (2)，109-111
- Artaud, Antonin. *The Theatre and Its Double*. Trans. Mary Caroline Richards. New York: Grove Weidenfeld, 1958.
- Berry, Cecily. *Voice and the Actor*. New York: Macmillan, 1991.
- Blumenthal, Eileen. *Joseph Chaikin*. London and New York: Cambridge UP, 1984.
- Grotowski, Jerry. *Towards a Poor Theatre*. London: Methuen, 1975.
- Hampton, Marian and Barbara Acker. *The Vocal Vision: Views on Voice*. New York: Applause, 1997.
- Linklater, Kristin. *Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language*. New York: Drama Publisher, 2014.
- Menta, Ed. *The Magic Behind the Curtain: Andrei Serban in the American Theatre*. 2nd ed. New York: Peter Lang, 1997.
- Pasolli, Robert. *A Book on Open Theatre*. New York: Bobb-Merril, 1970.

三. 附件(Appendix)

附件一：觀眾填寫的問卷：

編號	問題	非常差 (1)	較差 (2)	普通 (3)	較好 (4)	非常好 (5)
1	本次演出的整體表現：					
2	演員在聲音的表現：					
3	演員在創造力的表現：					
4	本次演出最令你印象深刻的片段/畫面，為什麼？					
5	本次演出最令你印象深刻的演員，為什麼？					
6	更多想對我們說的話：					

附件二：

《聲音創意開發與集體實踐》

期末小組互評表

填寫本表時請務必根據其他同學的實際表現給予中肯之評分，這也是一個極佳的學習機會，如何客觀的分析，並對事不對人。

此份評分表僅有教師會看到，並不會公開給其他同學，故切勿鄉愿當個濫好人給每個人都極高的分數，這樣的舉動對於努力的同學是個傷害，對於偷懶的同學則是個縱容；也請勿狹怨報復或夾帶個人私交的好惡，我們會綜合比較同組其他同學之評分，若是發現有惡意攻擊或抹黑，將忽略此份評分表的分數。

你的系級與姓名：_____

評比對象姓名：_____

評分項目 等地	參與度	貢獻度	配合度
A+	積極參與討論，並主動給予回饋與建議。	非常有貢獻，主動提供許多有趣或有創意的想法。	非常配合，十分願意為了小組協調自己原有的行程。
A	積極參與討論，會適度給予回饋與建議。	很有貢獻，時常提供有用的想法提升演出的品質。	十分配合，願意為了小組多數人的行程協調自己原定的計畫。
A-	積極參與討論，偶爾能給予回饋建議。	蠻有貢獻，偶爾能提出有趣或有用的法想。	很配合，只要多數人已決定時間，願意更改自己的課外行程。
B+	樂意參與討論，有時候會給予回饋建議。	有貢獻，有時會提出有幫助的想法。	算願意配合，但一開始會堅持自己的行程，期望看看他人是否能夠協調。
B	專心參與討論，仔細聆聽夥伴的想法。	樂於服從其他人的建議，但自己的想法比較不足。	願意配合，可是原訂行程很多，協調時態度勉強或表現出不耐。
B-	有在參與討論，但有時候會分心，或沒什麼想法。	願意服從他人的想法，但有時候無法達到大家期望的效果。	不太配合，但若是大家都已取得共識，才勉為其難的同意。
D	態度消極，不願給予他人建議或回饋。	沒有想法也不願參與排練，甚至影響演出效果。	毫不配合，態度強硬且不願妥協自己的行程規劃。
綜合等地：			

附件三：學期末修課學生填寫的問卷：

編號	問題	非常差 (1)	較差 (2)	普通 (3)	較好 (4)	非常好 (5)
1	本課程在教學實踐上的創新性：					
2	教師的教學表現：					
3	課程對於聲音學門綜合開發的成效					
4	課程對於想像力與創造力的啟發成效					
5	期末集體即興創作對比個人呈現的成效					
6	課程內容廣度的表現：					
7	課程內容深度的表現：					
8	課程的作業份量安排：					
9	本課程教師在教學過程中顯示熱忱之表現：					
10	本課程教師對於協助學生解決疑問之表現：					
11	(總評) 綜合而言，我認為這門課的教學效果：					
12	課程提升了我以下哪些能力？	非常 不 認 同 (1)	不 認 同 (2)	普 通 (3)	認 同 (4)	非 常 認 同 (5)
	創意思考能力					
	聲音鑒賞能力					
	集體即興創作之團隊合作能力					

附件四：深度質性訪談的問題：

1. 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
2. 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
3. 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
4. 你之前是否有上過相關的聲音課程？若有，你覺得有哪些不同？若是無，你覺得與想像中一般的聲音課有哪些不同？
5. 對比一般限定文本內容的聲音課程，加入集體即興創作期末展演的課程設計對你是否有幫助？為什麼？
6. 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？
7. 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？
8. 課程進行中你是否有逐步提升日常生活中說話與運用聲音的技巧？
9. 課程結束後是否有達成課程預定的教學目標（研究議題之假設）？
10. 如果這門課你的學習成效並不顯著，你覺得原因為何？你會建議如何改善？

聲音創意開發與集體實踐課堂呈現

特洛伊女人

THE TROJAN WOMEN

原劇大綱：

故事發生在古希臘時期的特洛伊，這場歷經十年的戰爭，是由於斯巴達國王的妻子——全希臘最美的女人海倫，遭特洛伊王子帕里斯帶走而造成。在一番苦戰後，希臘軍人最終以木馬屠城記攻陷特洛伊城，取得勝利，並展開對特洛伊的燒殺擄掠。

劇本開場時，男人幾乎被殺絕，女人和兒童則淪為戰俘，即將被送到希臘做奴隸，婦女們陪伴著特洛伊王后赫卡柏，為自身遭遇與失去親人的痛而哀慟不已。然而，這還不是悲劇的終點。原先以為能帶著孩子（唯一留下的皇族後代）到希臘去做妾的特洛伊大將之妻安德羅瑪克（赫卡柏的媳婦），收到希臘傳令官的消息，要把這孩子從特洛伊的城樓上扔下摔死。

失去最後希望的特洛伊城，最終遭大火焚毀坍塌，女人們也被押解到船上，接受下半在希臘的奴隸生活。

分幕大綱：

第一幕 烽火

號角響起，希臘和特洛伊士兵正面交鋒，短兵相接、萬馬奔騰、砲火連連，最終在陷入火場的廢墟中，希臘士兵獲勝，而特洛伊的婦女們成了戰火下無助的受害者，一一被枷鎖拖向絕望的未來。

第二幕 掠奪

無情、歇斯底里的希臘士兵無所不用其極的污辱、虐待特洛伊女人，對肉體的折磨、以情慾蹂躪，將她們像是玩具一樣玩弄，被鐵鍊捆住的女人雖被蒙住嘴，但她內心的屈辱、痛苦透過兩位內在心靈的傳達而得以抒發。

第三幕 殞落

在婦女相互依偎取暖之際，安德羅瑪克帶著小王子想要逃避士兵，像是《美麗人生》中的猶太父子一樣，她和王子玩起躲貓貓，藉由遊戲讓王子能向士兵隱藏行蹤。但王子仍不小心被士兵發現而被帶走。沿著懸崖被摔下的王子化為靈體再次現身，在一次次的靈歌詠唱中逐漸縮小，象徵著特洛伊城從希望走向絕望。

第四幕 命運

特洛伊婦女唱起了搖籃曲、哀悼王子的死，也哀悼特洛伊的殞落。安德羅瑪克捧著王子的大體，難以接受事實，進而轉成對戰爭的無情的怒吼。霎時，在安德羅瑪克的驅動下，婦女們也激昂地想以最後一絲力量反抗希臘士兵，但仍不敵士兵的力量。最終，婦人們隨著士兵鼓聲，彷彿被宣告命運般地再次被鐵鍊拴起，回到戰火中被壓迫的宿命。

指導教授：朱靜美教授

演出人員：

化學二 翁詩涵

政治二 曾凡芸

生傳三 李鈺淇

藥學四 蔡孟珊

財金四 林益弘

森林五 林昭言

燈光設計：劉宇凡

感想：

期末的演出是一件非常有挑戰性的事情。畢竟從無到有的過程包含了創造，發想，收斂，成形。起初的時候，大家花了很多時間了解彼此的想法，從毫無頭緒的漫談到很深入情緒雕琢，都仰賴眾人集中生智，甚至許多人犧牲了假日時光，家教上課才能達成。從這些協調溝通的過程，我們學習到合作不只是付出努力也要適度妥協。另外我們培養了給予事物超越表象的意義而不是只看眼前效益的心態。常常我們常會被功利的角度綁架，但透過這次呈現我們逐漸放下腦中的價值盤算，產生動機，投入演出。總歸來說，這次期末呈現是對我們人生成長很好的訓練，使我們能更體恤他人與更負責任。

附件六：修課學生期末呈現節目單：《美狄亞》（Medea）

MEDEA

美狄亞 | 聲音創意開發與集體實踐 期末呈現

原劇大綱

美狄亞是由古希臘劇作家歐里庇德斯所以創作的悲劇，以美狄亞一家的家庭悲劇為軸心，呈現出美狄亞與阿爾戈號的英雄傑森的因愛與婚姻而起的災難。

美狄亞原是異國公主，因愛上傑森而背叛父兄，用法術助其盜取寶物金羊毛，兩人婚後不但育有兩子，美狄亞更替傑森謀害其故鄉的仇人，為夫婿籌謀良多；不料傑森見異思遷，為迎娶柯林斯城邦的公主不惜拋棄美狄亞。美狄亞頓時陷入孤立無援之境，不但被愛女心切的國王克里昂驅逐，還被自認為有理有據的傑森痛斥不識好歹，她在痛苦與遭背叛的怒焰下決意復仇，在珍藏已久的金冠與華服上施下歹毒的巫術，並假意向傑森服軟，宣稱為表祝福，決定將兩件寶物送給傑森未過門的新妻，還遣自己的兩個孩子將寶物送至公主面前，假稱讓他們討新繼母的歡心，公主在戴上金冠與華服後被火焰吞噬而死，但美狄亞仍覺得不夠。為了使傑森徹底一無所有，她狠下心殺害親生二子；在原劇的最後，復仇後的美狄亞乘著龍車高飛離去，在觀眾心中留下震撼的一筆。

呈現大綱

《前言》

傑森受到了美狄亞許多的幫助，而美狄亞像是樹一樣的關照著他，但傑森逐漸對這份溫暖感到厭煩，終至離棄美狄亞，離她而去；文明與秩序起於野性，卻在成長後否定自己的根源，這或許才是一切悲劇的起因？

《人格矯正》

傑森彷彿站在文明的制高點，冷硬譏諷的否定美狄亞天性中的一切，扭曲如枝桠長出的人體代表美狄亞的情緒，在被傑森診療後扣上文明枷鎖的面具，壓抑內心最初的自己。

《孤絕的美狄亞》

再怎麼壓抑自己的美狄亞，異族的她，在文明的城市裡，是永不被接納的。多方的嘗試，頻頻碰壁，遭受包圍、排擠與冷落。以為傑森是最後的希望，他卻成為美狄亞內心崩潰的導火線。

《召喚復仇決心》

衝出束縛的美狄亞徹底領悟到傑森的翻臉無情，逐漸找回自我的她決定復仇。下定決心揭開情緒們臉上的面具，此時的情緒們終於回歸其野性而活躍的本質，匯集出灼人的復仇之火。

《巫》

堅定復仇決心的美狄亞用巫術為利刃，場上投下一片不祥的腥紅燈光，氣氛詭譎；情緒們圍圈，用聲音與肢體為美狄亞造勢。

《弑子》

美狄亞決定以二子的性命為代價，讓傑森品嚐失去一切的痛苦。在母親沉痛憂傷的聲音中，美狄亞渴望復仇，卻又心如刀割，痛下毒手。

《噬夫》

歷經失子之痛，美狄亞的怒焰蓋過傑森的悲傷，愈燒愈烈，生啖傑森之血肉，以澆心頭之恨。現實與幻想的邊界似乎已模糊不清，只剩原始的瘋狂與悲悽在暗中蔓延。

[朱靜美 | 指導教授]

[劉宇凡 | 燈光設計]

[鄭乃齊 | 飾傑森] [劉十賢 唐樂臨 藍詠馨 林鈺真 楊舒雅 陳苡婕 | 飾美狄亞]

附件七：課程期末呈現 觀眾回饋調查問卷數據統計

填答人數：11 份							
編號	題目	非常差 (1)	較差 (2)	普通 (3)	較好 (4)	非常好 (5)	平均
1	本次演出的整體表現：				1	10	4.9
2	演員在聲音的表現：				2	9	4.8
3	演員在創造力的表現：				2	9	4.8
4	本次演出最令你印象深刻的片段/畫面，為什麼？				總平均：4.84		
1. <i>The Trojan Women</i> 的掠奪景與 <i>Medea</i> 的噬夫。因為很逼真可怕，施暴者笑得很邪，被虐者很痛苦。__化學一 陳同學 2. <i>The Trojan Women</i> 的小王子死後以靈魂的姿態在唱歌時，我真的快哭出來了！__政治二 蔡同學 3. <i>The Trojan Women</i> 的女人們被鐵鍊拴住出場時的片段，隨後眼睛馬上被抓出時演員的情緒也很帶入。__化學二 丁同學 4. <i>The Trojan Women</i> 一開始特洛伊戰爭的戰鼓，聲音很震撼！__日文二 陳同學 5. <i>Medea</i> 的傑森幫美狄亞的各個人格戴上面具。因為我覺得這個橋段非常成功，現實中我們不也像美狄亞一樣戴上面具嗎？__機械三 吳同學 6. <i>The Trojan Women</i> 的哀鳴很動人，其實整個都很棒！__戲劇四 李同學 7. 大致上皆是演員聚在一塊，一起製造出一個畫面的時候。如 <i>Medea</i> 中 <i>Medea</i> 和歌隊一起圍繞 Jason、<i>The Trojan Women</i> 中婦女們被鐵鏈鎖成一排等，聲音的凝聚力讓我感到非常震撼。__戲劇二 徐同學 8. <i>Medea</i>、<i>The Trojan Women</i> 的小王子靈體出場之歌。__戲劇四 何同學 9. <i>The Trojan Women</i> 的小王子出場玩躲貓貓的互對，前台女人們遭到凌虐發生的慘況跟小王子的童趣對比。__未留下系級與姓名 10. <i>The Trojan Women</i> 的挖眼睛、掠奪部分。__未留下系級與姓名 11. <i>Medea</i> 殺掉自己兩個孩子的時候。__未留下系級與姓名							
5	本次演出最令你印象深刻的演員，為什麼？						
1. <i>The Trojan Women</i> 的小王子，獨自吟誦那一段真的道盡其悲悽與傷感，彷彿置身絕望的邊緣__政治二 蔡同學 2. 陳苡婕，看到平常不一樣的她，覺得很棒！__日文二 陳同學 3. <i>Medea</i> 的傑森 (Jason)，不論是他一開始矯正美狄亞，或是最後被殺死，我覺得他的表演很有張力。__機械三 吳同學 4. 最令我印象深刻的是 <i>The Trojan Women</i> 中一位被壓在椅子上的婦女，她的痛苦之情非常到位，連觀眾都能感受到痛的感覺，另一位 <i>Medea</i> 是在中飾演 <i>Medea</i> 的男演員，我覺得這個反串非常有意義，觀眾能夠感受到 <i>Medea</i> 的陽剛特質，雖身為女人角色，但他比男人還要狠。__戲劇二 徐同學							

5. 林昭言，非常驚艷！唐樂臨很棒！__戲劇四 何同學
6. 有一個笑聲很尖銳的 Medea。__未留下系級與姓名
7. 林昭言，因為她演的很激烈。__未留下系級與姓名
8. Medea 負責笑的女演員。__未留下系級與姓名

6 | 更多想對我們說的話：

1. 好棒的表演，超喜歡特洛伊女人組的演出，大心！Medea 也超棒！！！！巫女們超有魅力！__政治二 蔡同學
2. 這樣的表演很有趣，我第一次看，我很喜愛。__機械三 吳同學
3. 聲音和一些無意義的喊聲很能勾動情緒，甚至勝於言語。在系上讀了很多寫實戲劇的課，這個呈現很讓我驚豔，心靈很豐沛。__戲劇四 李同學
4. 聲音的能量真的好棒，沒有想過純聲音和肢體的表現也能夠呈現出如此完整的故事，而且比有台詞的寫實劇更能感受到情緒的張力。我也想要訓練自己的聲音，希望未來也能夠修朱老師的課，讓自己更進步。__戲劇二 徐同學
5. 加油，很棒！有驚喜！__戲劇四 何同學

附件八：

[戲劇學系]

國立臺灣大學108 學年度第 1 學期教學意見調查統計表

科目：聲音創意開發與集體實踐

課號：Thea2626

班次：

任課教師：朱靜美

統計日期：01/13/2020

一、基本資訊

- 這門課我的出席狀況是：(1)從不缺課 4人(100.0%) (2)缺課1-2次 0人(0.0%) (3)缺課3-4次 0人(0.0%) (4)缺課5-9次 0人(0.0%) (5)缺課10次(含)以上 0人(0.0%)
- 教師對本課程是否安排課外學習活動：
 - (1)是 4人(做習題 0人, 寫報告 0人, 準備口頭報告 0人, 閱讀心得 0人, 專案研究 0人, 作品或展演 4人, 準備隨堂測驗 0人, 其他 0人)
 - (2)否 0人
- 我每週平均花多少時間進行本課程課外學習活動？：(1)0小時 0人(0.0%) (2)1小時以內(包含1小時) 0人(0.0%) (3)超過1小時-2小時以下 0人(0.0%) (4)超過2小時-3小時以下 1人(25.0%) (5)超過3小時-4小時以下 1人(25.0%) (6)超過4小時 2人(50.0%)

二、課程與教學

	非常不同意 (1)	不同意 (2)	普通 (3)	同意 (4)	非常同意 (5)	評鑑值
1. 本課程內容充實，組織完善	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	4.25
2. 教師對課程進度安排適當，充分運用課堂時間	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	3.50
3. 教師的教學與表達方式良好，有助於學生理解	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	4.25
4. 教師態度認真，在教學過程中顯示其熱忱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	4.75
5. 本課程的學習活動對我很有幫助	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	4.25
6. 綜合而言，我認為這門課的教學效果很好	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	4.25

三、建議

- 根據這門課程的學習經驗，您會不會推薦這位老師給其他同學
 - (1)會 2人(50.0%)
 - (2)不會 0人(0.0%)
 - (3)沒意見 2人(50.0%)
- 根據這門課程的學習經驗，您會不會推薦這門課程給其他同學
 - (1)會 2人(50.0%)
 - (2)不會 0人(0.0%)
 - (3)沒意見 2人(50.0%)

本次教學意見調查之全校評鑑值分析資料可至tPo查詢(網頁路徑：myNTU-tPo-編修歷程檔-C. 學生評鑑)。

<修課人數： 12> <填答人數： 4> <列入統計人數： 4> <不列入統計人數： 0>

出席狀況：缺席05次(含)以上不列入統計 (教師所屬系所：戲劇學系)

<平均評鑑值： 4.21 >

學生基本資料	項 目	人 數											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O
學院	A.文 B.理 C.社 D.醫 E.工 F.生農 G:管理 H.公衛I.電資 J.法 K.生科 O:其他	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
年級	A.一 B.二 C.三 D.四 E.五以上 F.碩 G.博 O:其他	0	1	1	2	0	0	0	—	—	—	—	—

註 1. 評鑑值=(非常不同意(1分)*人數+不同意(2分)*人數+...+非常同意(5分)*人數)/列入統計人數

2. 所有題目加總平均評鑑值=(第二項第1題評鑑值+.....+第6題評鑑值)/6

109 23080