

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：PHA1100749

學門專案分類/Division：人文藝術及設計

執行期間/Funding Period：2021.08.01 – 2022.07.31

(計畫名稱/Title of the Project)

義大利藝術喜劇之「拉奇」(Lazzi)的創意動作開發與實踐

(配合課程名稱/Course Name)

『義大利藝術喜劇表演專題』

計畫主持人(Principal Investigator)：朱靜美

協同主持人(Co-Principal Investigator)：無

執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立臺灣大學 戲劇學
系暨研究所

成果報告公開日期：

立即公開 延後公開(統一於 2024 年 9 月 30 日公開)

繳交報告日期(Report Submission Date)：

2022 年 9 月 8 日

義大利藝術喜劇之「拉奇」(Lazzi)的創意動作開發與實踐

一. 本文 Content (3-15 頁)

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

現今國內表演科系的課程設計多以寫實表演為大宗，學生在學習表演技巧的選擇多元性不足，也令肢體動作本身的藝術性與能量受制於模擬和再現日常舉止的框架，弱化了演員駕馭更高層次肢體動作的成長可能性。此外，綜觀世界表演體系百花爭妍，但國內卻缺乏更多不同表演流派與系統的完整教學課程，矮化了學生的國際視野與對不同表演藝術的包容力和鑑賞力。身為學院派的大學戲劇系有別於一般技職學校的地方在於，除了傳授專精的表演實務技巧之外，更應有著引進並傳承國內外重要的表演系統，以開闊學生視野格局與藝術美學鑑賞力的教育使命。

本計畫的主要目的是探討：(一)肢體動作如何展現超越服務劇本與模仿日常行為舉止需求的更高創造力與藝術性層次？(二)義大利藝術喜劇的「拉奇」訓練是否能夠激發學生更高的想像力，並能有效提升其戲劇動作設計之能力？(三)本創新課程有系統地經由肢體動作的想像力開發、義大利藝術喜劇之「拉奇」套路動作設計練習(如追趕拉奇、變形拉奇、肢體災難拉奇、重複性拉奇、道具拉奇)，以及拉奇默劇表演訓練等等，是否能讓學生領略此一特殊表演語彙的精髓，並擴大學生對西方不同表演風格的包容力與鑑賞力？此上三點是本計畫的核心議題所在，也是國內表演科系在肢體動作訓練上亟待開發提升的重要關鍵之一。

2. 文獻探討 Literature Review

本計畫所涉範圍深廣，文獻探討範疇從義大利藝術喜劇相關之學術文獻以至默片和默劇大師(如卓別林、巴斯德·基頓、馬歇·馬叟、賈克·樂寇等人)延襲拉奇傳統的創作之相關著述，皆不可或缺。雖然義大利藝術喜劇至今已衰微，但其精髓的『拉奇』表演技巧早已在後世的默劇和默片中傳承下來。最具代表性的拉奇專書首推 Mel Gordon 所著之《拉奇：義大利藝術喜劇之表演常規與技巧》(*Lazzi: The Comic Routines of the Commedia dell'Arte*)以及 Eugene Steele 所著之《莎士比亞和義大利表演藝術家/劇作家》(*Shakespeare and the Italian Professionals & authors*)可說是當今對拉奇表演最詳實的記載。前者對拉奇的歷史源頭和後續對二十世紀的西方喜鬧劇、默劇與默片之影響敘述詳盡，可惜的是，每一種拉奇的介紹只舉一，兩個例子而已，且敘述的篇幅不長，較難以全面瞭解該拉奇的各種面向。反之，Eugene Steele 所著之 *Shakespeare and the Italian Professionals & authors* 對拉奇的歷史介紹極少，反倒將最大篇幅集中在將前人對每一種拉奇的演出過程皆有詳盡解說，且語言生動有趣，讓讀者在閱讀的同時頗能在腦袋中激起拉奇的精彩演出畫面。蓋因拉奇這樣的默劇藝術是很需要生動的文字將其解說地栩栩如生，此點特別有助於研究者理解拉奇的表演套路為何是卓別林等人持續沿用且歷久不衰的原因。此外，由於拉奇可說是一個高度藝術化的動作套路的資料庫，Eugene Steele 在此書中更將義大利藝術喜劇歷年來各家發展出來的同樣一種拉奇均同時並列解說，因此讀者可以一窺同樣一款拉奇(例如：追趕拉奇、毆打拉奇、重複性拉奇、無

俚頭拉奇等等)，不同劇團是如何發展出各種不同的追趕或毆打套路，這些套路各有其精妙獨特之處，但都能激起觀眾大笑或會心一笑。

另一本有關拉奇的文獻可見於安耐特·拉司特(Annette Lust)的《從希臘默劇到馬歇·馬叟以降》(*From the Greek Mime to Mercel Marceau and Beyond*)，此書可謂是傑出默劇學術專書，作者的研究對象幾乎網羅了歷代著名的默劇大家，且對默劇這門表演藝術兩千多年來的來龍去脈做了非常完整的耙梳整理，其中關於義大利藝術喜劇的拉奇描述散落在近代各默劇大師的表演分析之中，雖然篇幅不長，但提供了前述 Mel Gordon 和 Eugene Steele 等兩位作者所沒有提及的拉奇演出記載，此為本書的最大貢獻。至於其他關於義大利藝術喜劇之著作，約翰·茹汀(John Rudlin)的《義大利藝術喜劇的表演入門指南》(*Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook*)中對義大利藝術喜劇的劇團生態與表演模式、角色演進有詳實介紹，並保存數個義大利藝術喜劇的完整劇情大綱(scenario)，讓後世得以一窺當年劇情大綱。然此書在拉奇實踐上也有一些介紹，惟所佔篇幅很少，殊為可惜。

至於義大利藝術喜劇之拉奇對二十世紀默片表演之影響的學術文獻中，由於卓別林和巴斯特·基頓等兩位默片大師在早年曾進入了位於好萊塢片廠附近的基石工作室(Keystone Studios)學習進階的默片丑角和雜耍特技等表演鍛鍊，該工作室在當時是專門訓練喜鬧默片演員的著名公司，兩位大師均在此曾接受了長達數年的默劇與默片的嚴格訓練，因此讀者會發現，鮑伯·阿爾巴諾(Bob Albano)的《卓別林、巴斯特·基頓與默片世代》(*Charlie Chaplin, Buster Keaton, and the Silent Comedy Era*)與詹姆士·奈包爾(James Neibaur)的《卓別林早期之藝術養成營：基石工作室》(*Early Charlie Chaplin: The Artist as Apprentice at Keystone Studios*)，以及大衛·勒馬司特(David LeMaster)撰寫的《義大利藝術喜劇之現代化身：卓別林與哈波·馬克斯》(*Charlie Chaplin and Harpo Marx as Masks of the Commedia dell'Arte*)等書，是欲瞭解兩位大師之表演訓練背景和精湛技藝的絕佳之書。前兩本書詳細解析了1910至1920年代默片興盛時期之歷史背景、成因、以及這卓別林與巴斯特·基頓這兩位默片小丑泰斗如何帶動默片商業市場從粗糙的打鬧秀，漸漸轉移至精緻的拉奇表演藝術路線，尤其是對兩位在早年進入基石工作室接受了正規嚴謹的默劇與默片訓練，為其日後成為默片一代宗師奠定了紮實的基礎，有了非常詳盡的紀錄。而大衛·勒馬司特(David LeMaster)所撰的《義大利藝術喜劇之現代化身：卓別林與哈波·馬克斯》(*Charlie Chaplin and Harpo Marx as Masks of the Commedia dell'Arte*)一書，細數自義大利藝術喜劇演進至默劇、默片的脈絡，為兩者之間的深刻關聯提供具體詳實的佐證。本書另一特色是有特別針對了描述了幾位默片名丑的拉奇橋段表演分析，雖然篇幅不長，但分析精闢有力，對後世研究者有不錯的助益。另一本值得一提的是莫里斯·迪雪(Maurice Disher)所著的《小丑與啞仿劇》(*Clowns and Pantomimes*)，本書深入闡述丑角表演與義大利藝術喜劇定型角色的傳承關係，並針對丑角表演提出規則化、清楚的分析歸納，可作為丑角與喜鬧劇表演的原型與基準，也提供研究者對不同時代各種丑角援用義大利藝術喜劇之拉奇表演進行了一些分析闡述，只是行文過短，分析較不深入。

大衛梅登(David Madden)在他的專書《蠢人之杖、查理之棍》(*Harlequin's Stick—Charlie's Cane*)中，將義大利藝術喜劇的丑角哈勒坤及早期電影喜劇演員——包含卓別林、哈波·馬克斯、艾迪卡托爾(Eddie Cantor)、及哈利蘭登(Harry Langdon)等人之傳承關係做比較，並提供了豐富的圖片，但本書內容較單薄、空泛而籠統，並未做嚴謹深入的學術探討。

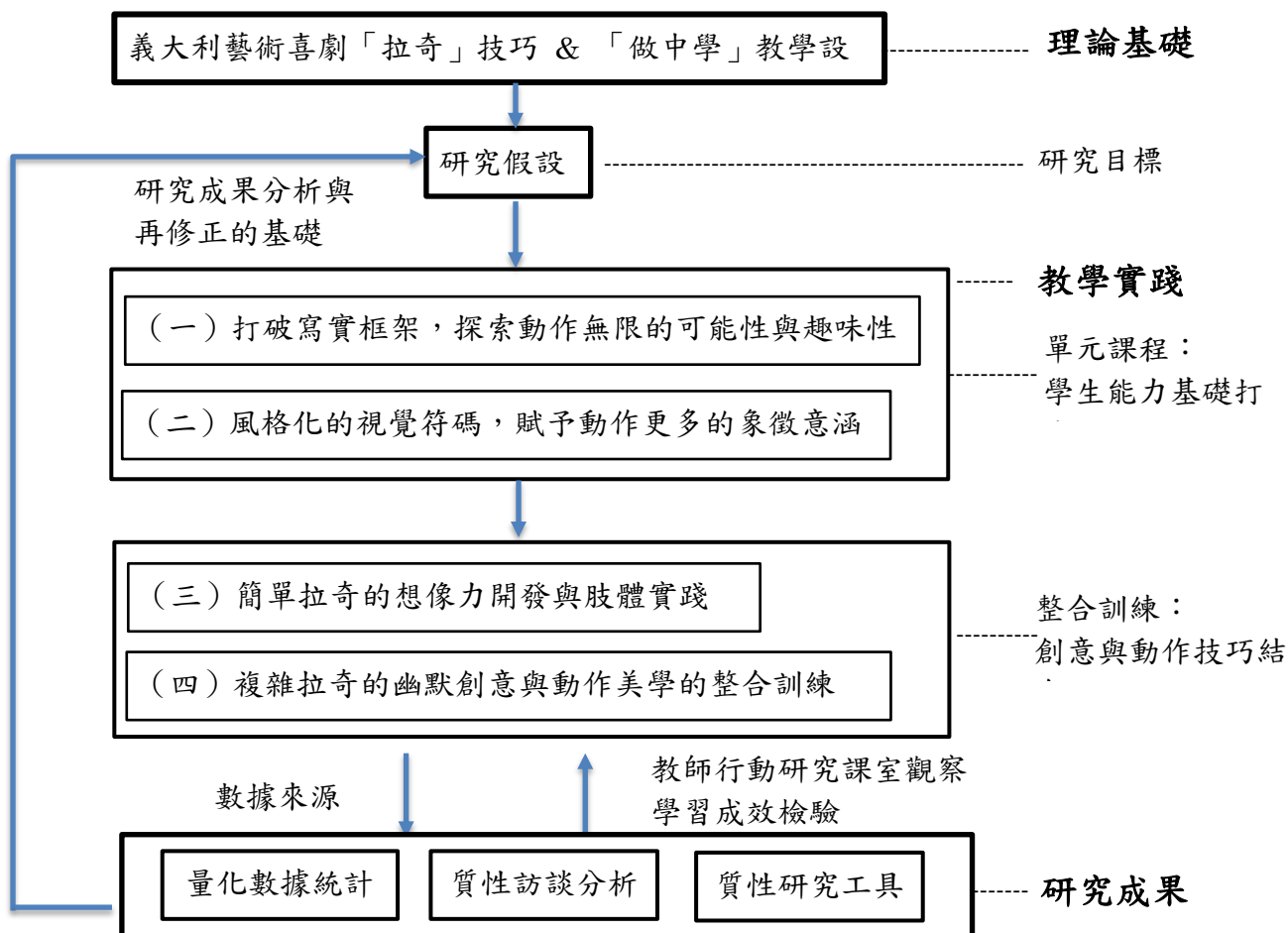
馬丁·格林 (Martin Green) 和約翰·史旺 (John Swan) 於 1986 年合著的《皮埃洛的勝利》(The Triumph of the Pierrot) 是相關研究中最詳盡的一部。格林和史旺試圖在所有的藝術領域中追溯皮埃洛影響後代表演的軌跡，而跟這項研究最相關的是該書的第五章：〈卓別林、卡里加利、好萊塢與哈勒坤〉(Chaplin, Caligari, Hollywood, and Harlequin)，此章中，兩位作者闡釋卓別林擅用哈勒坤的把戲，卻有著皮埃洛的性格及內心，對讀者瞭解卓別林特殊的小丑角色表演有很不錯的貢獻。此外，阿萊德耶·尼柯爾 (Allardyce Nicoll) 於 1963 年出版的著作：《哈勒坤的世界》(The World of the Harlequin)，對義大利藝術藝術喜劇角色有成熟完善的描述，尤其對皮埃洛 (Pierrot) 的描寫助益尤甚。

3. 研究問題 Research Question

基於前述的研究動機與目的，本計畫的研究問題為：(一) 肢體動作本身是否能具備高度藝術性與創造性，更勝於只是服務文本或是日常行為再現的簡單應用？(二) 透過義大利藝術喜劇「拉奇」的系統化教學，是否能夠有效提升學生對肢體動作的掌握度以及更能富有創意與想像力？(三) 在大專院校表演藝術課程中導入義大利藝術喜劇的完整教學與設計各式做中學的實作演練，是否得以讓學生更深入浸淫在此專業表演體系之中？並能藉此學習歷程拓展學生對多元表演風格的眼界與培養學生對此表演藝術的鑑賞力？

4. 研究設計與方法 Research Methodology

■ 研究架構：



■ 課程之作業設計：

週次	日期	單元主題
第 1 週		揭開動作的潘朵拉盒子：動作想像力開發（1）
第 2 週		揭開動作的潘朵拉盒子：動作想像力開發（2）
第 3 週		非寫實與風格化的肢體符碼（1）
第 4 週		非寫實與風格化的肢體符碼（2）
第 5 週		簡單拉奇的基礎訓練（1）：以義大利藝術喜劇的拉奇片段為例
第 6 週		簡單拉奇的基礎訓練（2）： 以「卓別林的《當舖》」&「馬歇·馬叟的《畢普》」為例解說
第 7 週		期中考簡單拉奇小品片段創作（1）
第 8 週		期中考簡單拉奇小品片段優化（1）
第 9 週		期中考：簡單拉奇的小品呈現
第 10 週		複雜拉奇的綜合創意美學開發（1）：以「豆豆先生：教堂力抗瞌睡蟲&〈起床氣〉」為例解說
第 11 週		複雜拉奇的綜合創意美學開發（2）：以「馬歇·馬叟的《鬥牛記》」與「卓別林的《大獨裁者》」為例解說
第 12 週		複雜拉奇的整合實踐與實驗
第 13 週		期末考複雜拉奇的默劇小品（1）：發展
第 14 週		期末考複雜拉奇的默劇小品（2）：發展
第 15 週		期末考複雜拉奇的默劇小品（3）：優化
第 16 週		期末考複雜拉奇的默劇小品（4）：優化
第 17 週		期末考複雜拉奇的默劇小品（5）：細修
第 18 週		期末考：複雜拉奇的默劇展演

■ 採用評量方式：

評量方式將根據期中與期末兩次演出呈現的表現、學生小組間互評、課堂表現與課堂出席給予等第制的分數，最後的總成績將依照：[A+] - 95 分；[A] - 90 分；[A-] - 85 分；[B+] - 80 分；[B] - 75 分；[B-] - 70 分；[C+] - 65 分；[C] - 60 分；[D] - 不及格 50 分評比。

■ 研究對象

本課程為顧及最佳的教學成效，讓每位學生都有充分練習肢體與想像力開發的實踐機會，

故採取須通過甄選的小班制教學。在專業能力上並無特定的修課門檻限制，除了戲劇系本科學生之外，也開放給外系學生與研究生選修。但因本課包含大量的實作與分享回饋建議的教學設計，學期末也要團隊合作對外進行展演，不適合生性害羞內向、敏感易感挫折或是性格獨來獨往、不願團隊合作的學生選修此課。根據本計畫實際執行的成果，本課程一共有六位學生選修。

■ 研究方法及工具

本研究結合質性研究的深度訪談以及教師在教學現場的行動研究為研究方法主體，佐以量化問卷調查的數據分析。以下詳列本次研究中所使用的量化與質性研究工具：

質性的研究工具包含：

- (1) 教師課室觀察與教學省思的研究手札
- (2) 助教課室觀察的教學記錄日誌
- (3) 課前教師與助教進行試教學演練 & 課後檢討會議的會議錄音與文字記錄
- (4) 教學中每堂課程的課程錄影
- (5) 期中呈現與期末呈現的影片記錄
- (6) 期末教師對學生一對一的深度訪談錄音與文字整理（附件一）

本計畫一對一深度訪談的訪談問題如下：

- i. 你在修課前是否有聽過義大利藝術喜劇？修課之後對這門表演藝術有著甚麼樣的認識？你對它的看法如何？
- ii. 對比修課前的自己，你覺得你有哪些層面的成長？
- iii. 承上題，這些成長除了課程表現之外，是否有助於你的日常生活？
- iv. 你比較喜歡小班制的教學還是大班制的教學？
- v. 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
- vi. 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
- vii. 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
- viii. 你之前是否有上過相關的肢體動作課程？若有，你覺得有哪些不同？若是無，你覺得與想像中一般的肢體動作課有哪些不同？
- ix. 這門課的訓練是否有助你開發更多元身體運用的創意與想像力？
- x. 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？
- xi. 課程進行中你是否有逐步提升日常生活中運用身體表情達意的技巧？
- xii. 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）？
- xiii. 若是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？

量化的研究工具包含：

- (1) 期末學生學習成果量化問卷（附件二）
- (2) 期末展演觀眾問卷（附件三）

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

(1) 教學過程與成果

義大利藝術喜劇沒有劇本，完全依靠演員的即興及肢體、聲音運用和角色創造能力，並依據劇情大綱進行表演，這樣的表演風格更影響了後來的默劇及喜鬧劇。為了讓學生更有方向的認識及學習義大利藝術喜劇的特色及應用，本課程分成「拉奇表演」及「喜鬧劇表演」兩階段，針對各類型的表演技巧切入。

課程第一階段為「拉奇 *Lazzi*」的表演介紹及練習。「拉奇」是義大利藝術喜劇極常使用的肢體表演，運用觀察和想像力精密設計過的肢體演繹，多以默劇形式演出。本課程依照拉奇的不同種類及特色介紹及實際排練操作。「追趕拉奇」是義大利藝術喜劇中最常見的拉奇橋段，重點是將日常的追趕動作經過想像力的渲染加工轉化為高度美化的肢體藝術；「災難拉奇」透過誇張搞笑、不合常理的毆打或受難等誇張化的舞台動作創造無法控制的混亂；「特技拉奇」源於藝術喜劇巡迴時吸收各種民俗雜藝並加以轉化的表演橋段，例如翻筋斗、高空走鋼索、踩高蹺等都是義大利藝術喜劇常見的特技動作；「重複拉奇」為義大利藝術喜劇中常出現的一再重複的戲劇動作，藉此造成荒謬及使對方陷入忍無可忍的情境來製造笑料；「變形拉奇」是指在個性及情緒上突然間的改變或完全的轉換，這些情緒或人格特質通常包含了貪婪、恐懼害怕、憤怒、嫉妒等等，透過這些情緒逆轉來製造笑料；「巧合與誤會拉奇」為典型的義大利藝術喜劇劇情橋段，透過數次重複性的巧合及誤會情境製造笑果；「複雜拉奇」是結合二至三種較簡單的拉奇形成的拉奇橋段。每週進度鎖定一種拉奇主題，前半段以簡報介紹各種拉奇的特色，並運用各式影片範例加強學生對於該拉奇表演的印象與拓展想像力，影片教材的選材包含卓別林、馬歇馬叟、豆豆先生、華納兄弟動畫、迪士尼動畫、喜劇電影、京劇表演等各式義大利藝術喜劇的表演應用。

課程第二階段進入喜鬧劇表演。首先研究者先從「喜劇」和「鬧劇」的基本差別開始介紹，讓學生先理解兩者在言詞及肢體運用上的程度差異；再來進入「喜劇角色塑造」，透過動物樣態的模仿與轉化練習各種喜劇情境，再透過分析《史瑞克》角色特質來認識「角色怪癖」藉此建立鮮明的角色形象，研究者也承接前述的角色練習實際示範自行創作的喜劇角色橋段《蒼蠅湯》：一家昂貴法國餐廳的 Waiter，把他賦予一種動物的特質。例如鶴，高傲、優雅、不屑，對顧客冷淡且愛理不理；例如當發現碗裡的湯竟然有蟑螂馬上就變成鴛鴦一般的低聲下氣；研究者也選用《第十二夜》動畫中 Malvolio 片段、周星馳《功夫》、電影《全民情聖》、《粉紅豹》等影片賞析加強學生對於角色創造的想像力。

再來研究者選擇《女人是弱者》、《憤怒鳥》、《史瑞克 2》等劇本選段帶領學生練習「喜鬧劇唸詞技巧」，分析劇本台詞節奏、嘗試用聲音音調與音色建立角色性格；最後學生藉由分組排練《女人是弱者》全本劇本實際應用本學期學習的拉奇及喜鬧劇表演至劇本中的橋段發想、肢體發展及表演詮釋，為本學期課程做總結。兩組學生於期末展演呈現《女人是弱者》全本演出展現出截然不同的角色質地及橋段設計，但在肢體、聲音、道具運用及角色塑造上皆呈現豐富的想像力和創造力，足以見得每位學生在這學期學習到的技巧與自身表演特質相互化學變化的精彩成果。

(2) 教師教學反思

在進行幾週教學後，研究者發現學生在課堂及每週回家作業的呈現中越來越限縮於寫實的情境和請續表現，使表演片段過於平淡。與學生的討論過後發現他們平時接觸的表演方法及戲劇作品多為寫實表演，對於喜鬧劇表演的風格較不熟悉，因此在課程前半部分的練習還很容易困在寫實的邏輯思維。因此，後續課程讓學生在觀摩「拉奇」範例影片時，研究者請學生特別觀察影片及動畫中的橋段設計，在「複雜拉奇」練習時，研究者也嘗試將學生分組，以周星馳《功夫》的戲劇段落為本，用 Brainstorming 的方式討論這段劇情中可以使用哪些與電影不同的拉奇橋段，並在過程中引導學生持續延伸想像，拓展學生對於喜鬧劇表演方法的廣度和深度。

另外，第一次琢磨學生《女人是弱者》呈現時也同樣發現兩組對於劇本詮釋的想像過於限縮在文字的表面。為了讓學生將呈現與先前課程的練習做連結，研究者請學生多琢磨並加強角色的獨特性格（及怪癖），減少思考邏輯與轉折，並更勇敢實驗自身角色的聲音與肢體。經過這次提點，學生下週的階段呈現表現出截然不同的表演狀態，十分精彩。研究者認為在進入喜鬧劇全本排練前若能有幾次片段劇本結合過去幾週教授之表演方法的練習，或能更有效連結理論與實作。

(3) 學生學習回饋

（因篇幅有限，僅節錄部分回饋之內容，各學生回饋整理之請詳見附件一所示。因受個資法保護，各個學生在此報告中均以「研究對象」代指，並賦予不同的數字區別不同修課學生。）

學生的回饋中可以整理出兩大重點回饋：（一）肯定本課程準備大量影片資料，輔助課程概念教學；（二）透過本課程喜鬧劇表演的角色創造及聲音肢體練習，拓展自身的聲音肢體表現能力。

首先，學生們皆認為在介紹每個拉奇主題及喜鬧劇表演時佐以大量影片範例，讓文字的理论概念得以獲得更鮮明的印證與示範，也讓學生在後續的練習和排練有重要的參考作用：

「我認為老師準備的影片激發我們很多在排練各種主題以及片段時的想法，如何設計動作、出乎預料的反應詮釋讓我在整個個程系列中擁有很多快樂，甚至可以應用在這學期工作的劇本與角色特質。同時也會開始注意各種喜劇中不少精心設計的片段，能夠更投入喜劇的精隨。」（研究對象1）

「我很滿意課程中會有影片觀賞的環境和老師的親身示範。因為老師會因應每週的主題挑選大師級的表演者的作品及動畫，並為我們講解分析，培養我們思考的能力。另外老師也會以趣味的方式為我們示範喜鬧劇的各種可能性，讓我們能在愉快的氛圍下盡情暢想。」（研究對象2）

「我最滿意的是影片整理，因為類型很多元，也很明確，讓我們可以藉由影片的輔助更清楚知道老師所說的內容，尤其是變形拉奇之類人體較難呈現的內容，我覺得這也能讓我們更容易突破寫實的想像。」（研究對象3）

「我最滿意的地方是老師多元的影片素材，包含卓別林、豆豆先生、各種動畫片和喜鬧劇電

影，一來是影片內容真的很有趣每次都看的很開心，二來是這讓課堂不僅限於口頭的講述，而是能將理論具象化使我們更好理解，另外，我曾經試圖尋找課堂上的動畫片想要再看一次，但發現根本很難查到，因為這些影片都是老師從各處蒐集來的珍貴素材，所以能夠在課堂上看到這麼豐富的影片是令我最滿意的地方。」(研究對象4)

「最滿意的地方就是老師會給我們看非常多的影片去激發我們對喜劇的認識。雖然很多影片都是童年時看的影片，但透過課程開始時所介紹的拉奇及老師的一些示範，我不再只是笑笑地把影片看過就算了，而是會讓我開始思考這個喜劇有用到拉奇嗎？有的話是在哪裡？及為什麼這個片段會好笑。」(研究對象5)

「最滿意影片資料的觀賞，尤其內容方面，都很貼合課程的主題，讓我們可以很快的揣摩出義大利藝術喜劇的樣貌。而又因為現今已經沒有實體的義大利藝術喜劇的留存，也沒有辦法讓我們真正看到實際演出的影像，論文字又過於模糊，因此這樣的方式尤其重要。」(研究對象6)

另一位學生表示本課程的聲音訓練對於角色塑造以及表演設計有非常大的幫助：

「這學期工作了一個充滿喜劇效果、帶有特殊口音的角色，剛好可以讓我去運用課堂所學去找找看角色可以成為什麼樣子，聲音可以賦予角色性格、年紀、基本背景，無論如何對於身體訓練較少的我無疑是個可以掌握與使用得練習方法。」(研究對象1)

「我覺得這堂課上，我自己最大的收穫就是聲音的運用，因為平時生活及工作的習慣，讓我習慣性地用較輕的聲音說話，即便知道自己是可以用大聲說話的，可是好像已經被習慣框架住，所以原先一直找不到正確的發聲方式來說出有能量的台詞，但後來試圖在排練時相向多種不同的生活模式就慢慢能抓到不同的說話技巧。」(研究對象3)

「想像中的聲音課程好像都會從身體結構出發，包含怎麼運用發聲位置、氣的運用等等，但這門課很不一樣，老師直接從念台詞的技巧出發，從外在結果著手，我認為這是對於學生來說相對好入門的方式，比起抽象的談論身體更容易理解。」(研究對象4)

「我覺得我本來說話就有在運用聲音的技巧，但經過這堂課，我有在說話咬字上變得比較清晰以及刻意變化的更多。我覺得最明顯的是因為我有幸參加學製當演員，所以有機會運用老師在課堂上說的一些喜劇節奏，特別是『情緒大逆轉』這件事。」(研究對象5)

此外，學生也對於本學期課程提出一些可以改進優化的部分，例如：

「我覺得可以在後面練習台詞的課程中多放一些練習，結合文本去創造練習，感覺可以提升動作設計與台詞念法的熟悉度，同樣給老師看過後也會有新的筆記讓我們再去思考與排練，應該可以幫助期末呈現去生出更多東西與演繹方式。」(研究對象1)

「在課程一開始的時候會有身體跟不上腦袋的感覺，因為現場排練比起老師播放的影片有著更多的限制(沒有特效、音樂，舞台佈置也更簡潔)。在發想時期就考慮執行的難易度便會使想像力受限，所以我認為老師可以在一開始先帶領學生用討論的形式發想橋段，或是帶領學生排練，這樣子學生可以更了解老師創作的方式，老師也能清楚學生在排練過程中遇到什麼難關，在後續自主排練的過程中想必會更順利。」(研究對象2)

「我個人蠻喜歡開始時的配合音樂做各式各樣的拉奇動作，但我覺得那一方面有誤導我在呈

現的時候需要運用到變化多樣的拉奇。有沒有機會在這個開始的階段就先學會成功的喜劇並不是一直在丟多樣化的手段而是在某一手段下繼續研發此手段的可能性。」(研究對象5)

「我覺得有些像特技拉奇這種對於現階段的我們比較難達成的練習可能就可以稍微縮減一些，因為透過影片的方式我們就能了解到其中的精華，但真正執行時因為我們自身缺乏身體訓練，可能就比較難在實際練習中有顯著的成效。」(研究對象4)

未來若再開設此課程，將會在課程前期透過大量影像教材輔助學生將陌生的概念和理論連結表演藝術中的應用實例，並適時給予示範引導及討論回饋，讓學生更有方向的探索學習。總體而言，學生在經過本學期課程後對於角色塑造及聲音肢體的表演設計皆有明顯的階段性改變，讓學生能建立起不同於寫實表演的表導演思維。

6. 建議與省思 Recommendations and Reflections

本學期課程由拉奇動作的想像和練習操作出發，再以此為本延伸至喜鬧劇表演的角色塑造、聲音表達與肢體應用，這樣循序漸進的加深加廣，讓學生一步步熟悉並掌握義大利藝術喜劇及喜鬧劇的理論知識與表演方法。本課程設計「理論解說」、「影片教材觀摩」與「實際排練操作」三階段幫助學生從認識、理解到熟稔每種拉奇的知識與表演方式，讓學生更貼近原先較為陌生的拉奇和義大利藝術喜劇以及喜鬧劇表演技巧，提供學生另一種思考及設計表演的技巧和思維，拓展學生表演的彈性和大膽食鹽和嘗試的勇氣。

義大利藝術喜劇作品現今雖鮮少流傳，但其表演精神及喜劇的特色卻像基因一般，透過與各種表演藝術的融合碰撞後被運用於默劇、啞劇、動畫、電影及喜鬧劇表演等等，藉由這堂課的層層剖析，期望學生能帶著課程中的種種體會與認知，用新的眼光觀察與品味作品；在日後的表導演實務中也希望學生能善加運用想像力及戲劇節奏，讓作品更增添色彩。

二. 參考文獻 References

(一) 指定教科書：

Gordon, Mel. *Lazzi: The Comic Routines of the Commedia dell'Arte*. New York: Performing Arts Journal Publications, 1983.

Steele, Eugene. *Shakespeare and the Italian Professionals*. Taipei, Bookman, 1993.

(二) 參考書目：

中文書目：

賈克·樂寇 (Jacques Lecoq), 《詩意的身體》(*Le Corps poetique*), 馬照琪翻譯, 新北市: 桂冠, 2005。

英文書目：

Disher, Maurice. *Clowns and Pantomimes*. New York: Bloom, 1968.

Gherardi. *Le Théâtre Italien de Gherardi*. Paris: Cusson et Witte, 1700.

- Kerr, Walter. *The Silent Clowns*. New York: De Capo Press, 1975.
- Lea, K. M. *Italian Popular Comedy*. Oxford: Clarendon Press, 1934.
- Lust, Annette C. *From Greek Mimes to Marcel Marceau and Beyond*. Boston: The Scarecrow Press, 2000.
- Rudlin, John. *Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook*. New York: Routledge, 1994.
- Wadsworth, Philip A. *Moliere and the Italian Theatrical Tradition* (Paris: French Literature Publication Company, 1977).

三. 附件 Appendix (請勿超過 10 頁)

附件一：質性訪談之重點節錄：

「研究對象 1」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
我認為老師準備的影片激發我們很多在排練各種主題以及片段時的想法，如何設計動作、出乎預料的反應詮釋讓我在整個課程系列中擁有很多快樂，甚至可以應用在這學期工作的劇本與角色特質。同時也會開始注意各種喜劇中不少精心設計的片段，能夠更投入喜劇的精隨。
- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
我覺得可以在後面練習台詞的課程中多放一些練習，結合文本去創造練習，感覺可以提升動作設計與台詞念法的熟悉度，同樣給老師看過後也會有新的筆記讓我們再去思考與排練，應該可以幫助期末呈現去生出更多東西與演繹方式。
- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
我覺得是有達到期待的，雖然原本以為課程會讓我們知道義大利即興喜劇的定型化角色詮釋方式，不過後來學到的各種主題拉奇讓我更大開眼界，平常太多既定的表演方式都在排練拉奇的過程中打破，更學習到利用更多身體、聲音、能量、反應的變化去建立設計動作與詮釋劇本。
- 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？
沒有相關經驗，我想像中的聲音課是會去練習人體聲音的各種界線程度，以及音高變化的轉換與使用。不過在上課練習以及課後排練中利用情緒極端變化以及能量爆發出來後聲音出現各種變化是我額外的收穫，也是我仍然在練習的方法。
- 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？
我覺得是很有幫助的，畢竟這是結合整個學習都在工作的排練方法，對於現在喜鬧劇的掌握度提供不少練習機會，同時老師提出了不少筆記可以讓我們再去腦力激盪一番，我很享受這樣的過程，也相信自己的期末可以達成好的結果。
- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？
有的，我在排練的過程中會想再找到自己聲音更多的質感以及能夠發出的特色音色，並且將找到的聲音運用到念台詞以及在排練過程中試圖維持並找出變化的時機點，希望能夠慢慢找到掌握的方式。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？
每個人看待喜鬧劇的方式都有所不同，讓我看到對於不同於我的詮釋方法時讓我感到驚奇，甚至會去思考我可以怎麼改善我的詮釋，並且藉由分析他們的表演，能夠找到什麼樣的形式可以吸引到觀眾，甚至打中觀眾的笑點。我相信別人的回饋都是自己的養分，絕對需要好好把握與消化吸收。
- 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？
有的，這學期工作了一個充滿喜劇效果、帶有特殊口音的角色，剛好可以讓我去運用課堂所學去找找看角色可以成為什麼樣子，聲音可以賦予角色性格、年紀、基本背景，無論如何對於身體訓練較少的我無疑是個可以掌握與使用得練習方法。
- 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）？
我認為是有的，畢竟我學習到了喜鬧劇表演的基本知識背景與方法，讓我可以再去鑽研練習，再來是聲音與念台詞的結合使用是讓我大開眼界的部分，應該是這堂課的額外收穫吧！
- 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？
我覺得我的學習效果都還不錯，所以沒有特別要提出的意見。助教也很認真支援課程，感謝！

「研究對象 2」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
我很滿意課程中會有影片觀賞的環境和老師的親身示範。因為老師會因應每週的主題挑選大師級的表演者的作品及動畫，並為我們講解分析，培養我們思考的能力。另外老師也會以趣味的方式為我們示範喜鬧劇的各種可能性，讓我們能在愉快的氛圍下盡情暢想。
- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
我認為在課堂的排練和回家作業的比例可以調整。因為有時候在課堂上看到大家有一些很有趣的想法，由於時間的關係未能排練得非常精細，但接下來因為又有新的回家作業，所以沒有時間在得到老師和同學的回饋後回頭打磨課堂中的呈現，覺得有一點走馬看花的可惜。
- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
我認為課程符合且超出我的期待。原本修課的目的是希望能更了解義大利即興喜劇的演出模式，但在過程中不僅更了解義大利即興喜劇，也同時學習到處理各種喜鬧劇的方法，從卓別林到豆豆先生到周星馳都有涉獵。而且老師也提到許多處理喜鬧劇的竅門，比如要重視節奏、輕重切換、塑造角色怪癖等，也一直提醒我們表演的關鍵：要對角色感同身受。這些指點如醍醐灌頂，可以應用到日後的表演當中。
- 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？

我曾經有上過音樂劇的課程，也有上過朱老師開設的「聲音創意開發與集體實踐課程」。前者著重在歌唱能力的訓練，從技巧處理來帶出歌曲的氛圍和角色的情感；後者讓學生嘗試不依賴文字，單純以演員本身的聲音來塑造角色和情境。我認為這次課程像是綜合能力的訓練：學期初的默劇和拉奇練習讓學生使用身體語言來創造情節；學期中的唸詞練習讓學生專注在台詞當中，感受喜鬧劇的節奏跟人物怪癖的掌握；期末的呈現則是讓學生站在演員兼導演的角度總結所學，排練出完整的喜鬧劇段落。

- 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？

我認為非常有幫助！首先和同學一起發展的過程中就可以擦出火花，激盪彼此的創意，可以藉由排練從同學身上學習。而且日後我們也會接觸到不同的劇本，我認為這次期末展演可以讓我們練習如何不受劇本限制，甚至讓劇本成為我們的神助。另外，觀眾也可以幫忙檢視我們這一學期的學習成果，因為老師和其他修課同學已經熟悉彼此，而觀眾是白紙，他們的誠實的反應也是最好的回饋。

- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？

有！這門課能讓我專注地處理角色的聲音和形象，包括聲音的高低、輕重、快慢使用都有在這門課中得到開發，這是在演寫實戲劇時少有的經驗，然而這堂課一直讓我們突破自己，重新擁抱表演的多種面向，並善用自己的工具。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？

我發現有時候大家都會遇到相似的問題，可以藉由回饋的時間一起討論、解決，下一次就不會被同樣的問題困擾了，而在觀摩過程中發現好的創意也可以互相分享，了解其他同學的靈感來源和創作思路，幫助我激發更多的創意。

- 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？

有。我有嘗試把課堂上學習的觀念帶入其他的排練當中，發現因此提供了更多的生機，而且我發現只要自己得到提升，身邊的夥伴也會因此受到啟發。誠如老師說的：「藝術最大的敵人是單調」，生活亦然，只要改變說話的技巧，就能使生活更有趣。

- 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）？

有，我認為這門課藉由觀摩和實作有成功提升學生的鑑賞能力，對西方的表演藝術有更深入的認識，也激發學生的聲音和動作設計的創意，大幅地開發學生的想像力，而且也有培養學生默劇及喜鬧劇的表演能力。我認為是系上難能可貴的課程。

- 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？

在課程一開始的時候會有身體跟不上腦袋的感覺，因為現場排練比起老師播放的影片有著更多的限制（沒有特效、音樂，舞台佈置也更簡潔）。在發想時期就考慮執行的難易度便會使想像力受限，所以我認為老師可以在一開始先帶領學生用討論的形式發想橋段，或是帶領

學生排練，這樣子學生可以更了解老師創作的方式，老師也能清楚學生在排練過程中遇到什麼難關，在後續自主排練的過程中想必會更順利。

「研究對象 3」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？

我最滿意的是影片整理，因為類型很多元，也很明確，讓我們可以藉由影片的輔助更清楚知道老師所說的內容，尤其是變形拉奇之類人體較難呈現的內容，我覺得這也能讓我們更容易突破寫實的想像。

- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？

我覺得平時的課堂練習真的可以多以討論代替實際呈現，前面幾堂還是多以呈現的方式進行，排練的過程會感覺到時間很緊繃，場地道具也都很有限，搭配的夥伴也不一定事本來就有默契的，要快速排練拉奇的節奏感就比較有困難，所以能做的東西相對也少很多，但我覺得後來用討論的方式進行時有明顯感覺到大家的創意較好發揮，或許這也會是之後課堂在疫情之下應變的一個好方法，可以用視訊報告的方式搭配參考影片來呈現期末。

- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？

我覺得很符合我的期待，因為我知道朱老師有很多豐富的影片教材。我覺得即便不是利用在表演上，學習這些內容之後對於其他創意相關領域都能有很大的幫助。

- 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？若無，你覺得與想像中一般的聲音課有哪些不同？

之前沒有上過相關的聲音課程，但有上過影視相關的。我覺得差異非常大，因為喜鬧劇需要很大的能量，又騎是在期末劇本的時候，而且有別於影視有專業的收音系統，戲劇呈現需要完全靠演員的實力來完成，不過我覺得這是一個很好的機會，因為這樣可以練習更多的發聲方式及說話節奏，讓未來如果還有機會演戲時能嘗試更多類型的腳色。

- 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？

我覺得這次的期末還是稍微會受到一點劇本的限制，有時候排練時會覺得文本的台詞跟自己換氣的方式有點對不上，所以為了順利把詞唸完會有點限制到情緒，不過這也有可能是可以透過更多訓練來解決的。前半學期的小型呈現我確實覺得有很大的幫助，因為完全沒有語言，反而會激發我們直覺的發出適合當下情境的聲音。

- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？

我覺得這堂課上，我自己最大的收穫就是聲音的運用，因為平時生活及工作的習慣，讓我習慣性地用較輕的聲音說話，即便知道自己是可以用大聲說話的，可是好像已經被習慣框架住，所以原先一直找不到正確的發聲方式來說出有能量的台詞，但後來試圖在排練時想像多種

不同的生活模式就慢慢能抓到不同的說話技巧。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？
我會發現很多表達不清楚的地方，也會越來越意識到劇情在喜鬧劇中應該越簡化越好，這樣才不容易模糊焦點。
- 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？
對於我自己的日常生活好像的影響好像比較小，因為平時的生活有不同的需求，所以我不太能把表演課上的說話方式運用到生活中，但至少我學會了不同的聲音運用方式讓我往後如果有機會體驗不同的生活時可以不被限制。
- 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）？
經過一學期的課，我發現每個同學在表演時都有很大的改變，在排練時討論的內容也越來越接近喜鬧劇的核心價值。一開始還是會很受情節及邏輯限制，但後來越越敢拋開這些，把討論重心放在拉奇設計和角色當下情緒的處理上。
- 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？
我覺得這堂課很扎實，學到的東西也很足夠。如果真的美中不足的大概只有疫情的部分，因為大家為了保護自己的健康，在接觸時多少還是會有所顧慮，所以肢體發展也會受影響，如果未來還是不幸遇到疫情，或許上面提到關於簡報的方式可以視其中一個參考選項。

「研究對象 4」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
我最滿意的地方是老師多元的影片素材，包含卓別林、豆豆先生、各種動畫片和喜鬧劇電影，一來是影片內容真的很有趣每次都看的很開心，二來是這讓課堂不僅限於口頭的講述，而是能將理論具象化使我們更好理解，另外，我曾經試圖尋找課堂上的動畫片想要再看一次，但發現根本很難查到，因為這些影片都是老師從各處蒐集來的珍貴素材，所以能夠在課堂上看到這麼豐富的影片是令我最滿意的地方。
- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
我覺得有些像特技拉奇這種對於現階段的我們比較難達成的練習可能就可以稍微縮減一些，因為透過影片的方式我們就能了解到其中的精華，但真正執行時因為我們自身缺乏身體訓練，可能就比較難在實際練習中有顯著的成效。
- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
老實說一開始因為自己沒有先清楚了解課綱內容，所以乍看課程名稱「義大利即興喜劇」以為是要學習定型化角色的身體訓練，後來真正上課後才發現其實要學習的是拉奇應用於喜鬧劇的表演手法，雖然這跟預期的不同，可是卻讓我開了另外一個眼界，因為這樣的表演風格在原先系上的課程中是非常少見的，其實甚至可以說是超出預期，因為這堂課的所學是更

可以應用於不同型態的表演上的，若是單純從定型化角色出發可能能夠應用的範圍還沒辦法那麼廣泛。

- 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？

我沒有上過相關的課程，想像中的聲音課程好像都會從身體結構出發，包含怎麼運用發聲位置、氣的運用等等，但這門課很不一樣，老師直接從念台詞的技巧出發，從外在結果著手，我認為這是對於學生來說相對好入門的方式，比起抽象的談論身體更容易理解。

- 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？

這次的期末展演跟一般的課程最大的不同就是老師開放了很大的空間讓我們能夠自由的展現創意，這一點我覺得很重要，因為我們在自由創作的過程中獲得了莫大的樂趣，而這樣的樂趣正是我覺得學習表演過程中絕對不能丟掉的東西，比起好像在完成一個作業，我覺得我更享受這個過程，這對我來說是很大的幫助。

- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？

我覺得是有的，這學期剛好有一個演出機會是伊歐涅斯科的荒謬劇《椅子》，剛好我的 partner 就是研究對象 2，加上導演也想跳脫寫實劇的框架，所以在排練的過程中就發現課堂上的所學得以運用，更能夠對聲音的運用有豐富的想像，也讓整個排練變得更有趣。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？

我發現彼此互相回饋非常有用，因為有時候我們自己在台上玩的很開心，但卻不知道台下觀眾有沒有跟著我們一起感同身受，這時候就很仰賴同學跟老師們作為觀眾給予的建議，可以調節節奏讓戲掌握的更精準，另外就是大家的創意真的有無限潛能，互相回饋的過程就能激發更多創意，也是跟同學互動時很有趣的收穫。

- 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？

我覺得是有的，這個提昇雖然不是說一下子的顯著成長可是確實是有潛移默化的，因為很多時候在日常生活中不經意就會注意到。

- 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）？

有的，我覺得特別是開發想像力的部分，我真的有在進行別的即興時感受到在這門課上開放的想像力和自由度所帶來的能量，讓我比較敢無邏輯的去嘗試，而有了嘗試就會在中間發現驚喜，我想開放的想像力正是這門課很重要的教學目標。

- 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？

我覺得是有成效的，但如果真的要說建議的話，我覺得也許練習可以在得到回饋後能有修正再調整的機會，讓有用的建議能夠實際執行看看，或許能更幫助我們感受理解！

「研究對象 5」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？
最滿意的地方就是老師會給我們看非常多的影片去激發我們對喜劇的認識。雖然很多影片都是童年時看的影片，但透過課程開始時所介紹的拉奇及老師的一些示範，我不再只是笑笑地把影片看過就算了，而是會讓我開始思考這個喜劇有用到拉奇嗎？有的話是在哪裡？及為什麼這個片段會好笑。
- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？
我個人蠻喜歡開始時的配合音樂做各式各樣的拉奇動作，但我覺得那一方面有誤導我在呈現的時候需要運用到變化多樣的拉奇。有沒有機會在這個開始的階段就先學會成功的喜劇並不是一直在丟多樣化的手段而是在某一手段下繼續研發此手段的可能性。
- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？
說實話，並不是我想像的意大利即興喜劇。我原本以為會學到 Pantalone 或 Arlecchino 等的戲劇動作及更了解一些意大利即興喜劇的文本。針對課程名稱，我會期待可以學到的是真正意大利即興喜劇的角色們說話做事的方法，而不是它們到了現今所演變成的喜劇。另外，在開學前有聽說會播放多種喜劇影片，我當下的期待是意大利即興喜劇的影片，但多數播放的卻是自己童年時所看到的影片。
- 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？
我沒有上過任何聲音課，除了這學期開的歌舞劇一。我想朱老師的聲音教學多為讓我們看到影片可能的說話方式，運用到自己的角色身上。而在老師的教法中最重視的是說話的節奏及聲音的高低。我想像中的聲音課，可能還需要教聲音的線條，能量的縮放，以及帶領如何尋找到劇中角色說話的特性。對於角色的特性，朱老師有稍微帶了我們做這件事，但後來我對此角色的聲音設定為對此類角色的刻板印象。（不確定這是不是好事）
- 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？
我覺得有！畢竟這是喜劇不得不玩不開，所以就讓我嘗試了不一樣的聲音變化，我也覺得經過這次，平時對別人的態度有稍微變得誇張一些。在有限點的文本（如較悲劇的）我會因為要認真地去思考這個角色的經歷，而呈現出角色的痛苦，因而少照顧了聲音及動作；在即興的創作上，我反而會想要用身體語言及聲音去幫助自己更有能力去陳述劇本的內容。（但這可能有關悲喜劇的差異）
- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？
算有吧。我覺得雖然現在我知道了要玩聲音的節奏、高低等，但我會更希望發現自己有沒有辦法做出更多的聲音。對於喜劇的聲音，我會更期待什麼樣的聲音會幫助一個喜劇效果。換

個方式說，我覺得這門課由開發我去認識更多元的聲音，但我還沒有實際的運用這些聲音的可能性。所以我又認識，但並未挖掘出自己所認識的那個聲音。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？

我發現我會開始注意同學們所使用的拉奇有什麼，而為什麼他們使用這個手法會成功。至今印象深刻的就是研究對象 2 和研究對象 6 的蚊子拉奇。蚊子慢慢地逼近去煩弄人類，節奏開始是慢的，但後來有越便越激烈的動作。我覺得對於一個簡短的拉奇卻有一個戲劇曲線的感覺，看了就會覺得好笑並有意思，而不是在哪裡只做動作。收到同學的回饋的我有時候會比較急，可以放慢的去說。而我最大的收穫就是演喜劇不要急著做很多自己覺得很好笑的事，而是認真地把事情做完，自然的就會有他自己的笑點了。

- 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？

我覺得我本來說話就有在運用聲音的技巧，但經過這堂課，我有在說話咬字上變得比較清晰以及刻意變化的更多。我覺得最明顯的是因為我有幸參加學製當演員，所以有機會運用老師在課堂上說的一些喜劇節奏，特別是『情緒大逆轉』這件事。

- 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）？

有達成我對意大利即興喜劇的認識。有點失望並沒有更多的了解意大利即興喜劇，但額外的獲得了喜劇的表演能力。我有更加認識喜劇，而且不會再看戲劇為喜劇，而是為什麼這個喜劇會那麼的成功。我會去想是聲音嗎？還是動作？畢竟這就是演員唯有的兩個工具。

- 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？

可能是老師很多時候有太多有趣的東西想要分享，並會減少了學生們與老師可以一同創造喜劇的機會。我覺得如果可以雙方交流多一些，而不是老師一個人在說，學習成效可能會更好？當然這也得看同學們之間有沒有人像分享～畢竟不是每個同學是願意發言的類型。另外我覺得班上顯然有些同學較強，有些較弱，對於期末分組，把弱的或強的分開放在同一組，可能不會助於那組的排練。

「研究對象 6」

- 對於本次課程的規劃，你最滿意的地方是哪些？為什麼？

最滿意影片資料的觀賞，尤其內容方面，都很貼合課程的主題，讓我們可以很快的揣摩出義大利藝術喜劇的樣貌。而又因為現今已經沒有實體的義大利藝術喜劇的留存，也沒有辦法讓我們真正看到實際演出的影像，論文字又過於模糊，因此這樣的方式尤其重要。

- 對於本次課程的規劃，你認為有哪些地方可以調整？為什麼？

在期中前的每次呈現時，希望能夠獲得更多的回饋，無論好的或壞的。因為如果沒有的話，並不能了解自己是否有達到老師的標準，也不知道哪裡做的對或是不對。

- 課程是否符合你原先的期待？為什麼？

是。原先只期待可以學到角色建造，或是幾個比較專精的部分。但實際上學到的東西更加的全面。從聲音、肢體、延伸到拉奇、以及整個劇本的演出，可以說是超乎原先的預期，學到更精隨的義大利藝術喜劇。

- 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？

有。其他的聲音課程比較注重於整個聲音的基本內容，教你如何開嗓或是訓練聲音大小，聲音的情感等等。此次課程的內容比較偏向用聲音創造出一個角色，用聲音讓觀眾聽到這個角色的怪癖，以及主要朝向喜鬧劇的方向延伸。

- 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？

有。雖然一樣有限定的文本，但是義大利藝術喜劇的創作更在於演員的創作。在文字中間加入拉奇、或是在有文字的地方用不同的表現方式呈現，而且有別於平時的短劇呈現，期末展演要考慮的方向更加全面，可以統整整個課程所學到的東西。

- 這門課是否有助你開發更多元聲音運用的創意？

是。課程中所提供的影片如史瑞克，以及在課程中老師提供的幾個文本讓我們練習之後，有更加地找尋到聲音的多元性，以及角色聲音的創造。在自己閱讀其它文本的時候，也有意得更加注意每個角色的聲音應該如何表現，不再局限於寫實的聲音表現。

- 在給予同學回饋以及接收同學回饋的過程中你發現什麼？

常常發現其實同學們都有很多更好的想法，以及發現自己在思想上面的不足，經常在同學提出好多想法時才想到一個或兩個想法，這方面是自己需要補足的，因為在這樣非寫實的創作底下需要非常大量的想法，否則就會流入沒有變化的演出。

- 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？

是。雖然好像也不是日常生活，不過剛好有個演出的內容角色挺像洗鬧劇的角色的，因此在創造那個角色的同時也加入了很多喜鬧劇的角色特徵，套入之後整個角色才有明顯的起色。而同時也在觀看其他文本的時候產生更多的聲音想法。

- 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）？

有。整個義大利藝術喜劇都有一個很全面的了解，也有能力去分辨、創造不同類型劇本的角色。更重要的是能夠抓到義大利藝術喜劇的精隨，以及演出一個完整的劇本，或甚至沒有劇本的演出。

- 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？

學習成效蠻顯著的，畢竟已經學到超乎預期的內容，因此沒有甚麼需要改善的地方。

附件二、修課學生 期末教學成效調查統計總表

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：				1	5	4.83
2	教師的教學表現：				2	4	4.60
3	課程對於聲音學門綜合開發的成效				1	5	4.83
4	課程對於想像力與創造力的啟發成效				1	5	4.83
5	期末集體即興創作對比個人呈現的成效				3	3	4.50
6	課程內容廣度的表現：				3	3	4.50
7	課程內容深度的表現：				4	2	4.30
8	本課程教師在教學過程中顯示熱忱之表現：				1	5	4.83
9	本課程教師對於協助學生解決疑問之表現：				1	5	4.83
10	(總評) 綜合而言，我認為這門課的教學效果				1	5	4.83
總平均							4.68

附件三：期末展演觀眾問卷

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：					5
2	演員在聲音的表現：				1	4
3	演員在創造力的表現：					5
4	本次演出最令你印象深刻的片段/畫面，為什麼？					
	(1) 詛咒，因為動作乾淨，旁邊的人沒有在搶戲。 (2) RAP & 我沒有說謊，莫名其妙到很好笑，但又安排得很順暢。 (3) 第一段的劇情建構，覺得節奏很舒服直接引人入勝讓人進入劇情狀況；下詛咒的段落，效果很棒。 (4) 開場，燈光的運用，處理舞台指示的方法。 (5) RAP、詛咒敲鑼，節奏快順很流暢！很有創意！					
5	本次演出最令你印象深刻的演員，為什麼？					
	(1) 研究對象 2，可能台詞最多，變化最多所以印象深刻。 (2) 研究對象 2，滿多梗是 set 在她身上 (ex. 頭髮) (3) 女人，各個情境的轉換都很棒。 (4) 研究對象 4，陪襯的很好，不會搶戲又不尷尬。 (5) 研究對象 2					
6	更多想對我們說的話：					
	(1) 很棒！節奏好！咬字：大翔！加油！呵呵 (2) 沒來的會後悔的！ (3) 進步很多，很好看 (4) 太好看了！100分！					