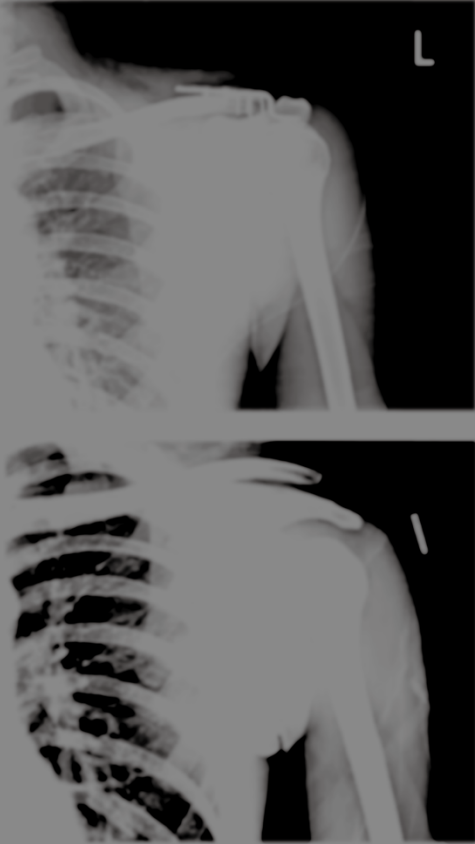

東海大學表演藝術與創作碩士學位學程

the Graduate Institute of Performing Arts, Tunghai University.

2022 年度報告書

2022 Annual Report

比感覺持久，比表象深入。肩膀的復振是金屬與時間的謀合。

以表藝創作人、創作事、創作心
孳孳為念的高教基地。
歐亞戲劇、前衛美學唯一劇場指定營。

東海大學「表演藝術與創作碩士學位學程」112學年深度招生中！
MFA Program of Performing and Creative Arts 2023-2024 Admission OPEN

學程介紹 以戲劇/物件/人文家書的導演、編劇、作曲等藝術實踐人才為目標。發揚區域性文化能量；培育擁有跨域與國際視野的表演藝術尖兵。 學習主軸 國際跨區域劇場創作實踐。	師資陣容 黎煥城(專任/學科主任) 導演/當代戲劇美學 蔡奇璋(專任) 創作性戲劇/莎士比亞專題 周芬伶(專任) 戲劇文學/理論與批評 高第嵐(專任) 古典與當代戲曲 劉岳斌(專任) 華人表演跨域創作/歐亞劇場研究 王安順(兼任) 表演 曾慧誠(兼任) 音樂劇製作理論與實務 教學合作 台中國家歌劇院/NTT學展計畫	考試入學 報名日期 2022.12.22~2023.02.15 面試日期 2023.03.04	推甄入學 報名日期 2022.10.19~11.3 面試日期 2022.11.19
--	---	--	--

來161認識我們—表藝創作學程OPEN STUDIO
9/28、10/12、10/26 認識表演藝術開放講座
10/5、12/21 小型展演
(星期三晚上19:00/另含16樓步)

目錄

壹、 學程簡介.....	3
一、 沿革與願景	3
二、 發展特色.....	4
三、 教育目標與核心能力.....	4
四、 開課情形.....	5
五、 系主任的話	5
貳、 員額及設備	7
項目一： 師資(含專任教師、專案教師、研究員等，介紹客座教師、講座教授)	7
項目二： 學生學習活動.....	9
(一) 學生學習內容	9
(二) 學生畢業成果展演或其他展演活動.....	10
(三) 學生 Open Studio	11
(四) 業界連結工作坊.....	15
項目三： 專題報導	17
(一) 相關報導.....	17
項目四： 職涯發展	18
(一) 職涯輔導.....	18
(二) 畢業生流向	19

壹、學程簡介

一、沿革與願景

東海大學表演藝術與創作碩士學位學程創設於民國106年8月，為本校最年輕的系所之一，由時任東海創意設計暨藝術學院院長羅時璋教授統籌，結合來自本校音樂系、中文系與外文系相關專業師資，向教育部申請並獲得同意，隨即展開運作。本學程前身為2013年本校創藝學院與通識中心聯手辦理「數位互動音樂劇」整合型課群，由校內跨院系專任教師共同執行，累積表演藝術入門的創意能量，進而以此學程成為本校第一個當代劇場、跨領域表演及相關創作為主的單位，也是中台灣長久以來高等教育系統所匱缺的專業劇場與表演藝術養成學程。

隨著新聘專業專任教師加入團隊，學程進一步打造東海對於「表演藝術與創作」的想像與期待，在發展方向的當代性、在地化與未來前瞻等各個層面重新思考定位，逐步打開全新美學格局，標舉跨領域表演、當代/前衛美學以及戲劇文學/劇本創作與當代文本研究等面向，藉以豐富學程自身內涵，使之成為東海大學創藝學院生力軍，未來，我們會繼續闢拓視野、廣納藝能，期許學程可以成為更加完備的中部地區表演藝術高教基地。

本學程教學宗旨，乃是以培育具有表演素養、導演、編劇、作曲等舞台實務專才為主。其近、中期目標，落實區域性與社區層級在地文化能量之提升；

而長期目標則以台中都會新視野培養具有國際人文視野的表演藝術家與教育家。

二、發展特色

東海大學表演藝術與創作碩士學位學程座落於全台最具人文藝術氣息的優美校園內，師生於此環境中創作、演出、對話、論述，又有完整的人文藝術科系資源垂手可得，對彼此知性生活與心靈層次的提升必然大有助益，這樣以人文藝術為底蘊、完全大學為後盾的條件，也是我們不惶多讓於各地多數表演藝術相關系所的基础。

三、教育目標與核心能力

依據本校校務及系所評鑑推動辦公室訂定之程序，本學程於109年5月20召開學程會議，啟動110年度系所評鑑，通過「內部自我評鑑」籌備工作，通過「工作小組名單」、「自我評鑑委員推薦名單」、「特色指標訂定表」及「評鑑效標修改表」。109年7月初進行「校務資料庫基本資料數據總表」確認，7月中進行自我評鑑報告及附件撰寫，109年9月底提學程會議審查通過後，10月送院務會議進行審查，109年11月23日至27日期間，辦理內部自我評鑑。

四、開課情形

表演藝術與創作碩士學位學程，側重當代跨領域表演藝術(包含現代戲劇與音樂劇)之專業實務；課程內涵依創作的基本架構分為表演組，以及包含劇本創作、導演、音樂劇作曲為主的創作組，兼及戲劇理論研究的理論組。其各自包含的重點內容如下：

一、表演組：包含戲劇表演、音樂劇或戲曲表演、跨界音樂演唱或演奏、肢體劇場或現代舞之技能。

二、創作組：戲劇或音樂劇導演、劇本創作、音樂劇或劇場音樂創作。

三、理論組：以當代劇場美學探討為主的論文建構。

五、系主任的話

自2017年八月創設以來，東海表藝學程於今年邁入第五年，從充滿嘗試與調整的第一階段，即將進入年輕而穩定的第二階段，值此之際，我們的存在仍然秉持將有限資源、創造轉化教育與創新最大能量的原則，並以此為傲。

歷經前兩年的大疫情時代，2022年從逐漸回穩的狀態開始，然而在朝向解封的陣痛過程中，表演藝術自夏天以來，反而因確診即隔離的政策下，飽受另一波考驗，儘管各地表演場館順應正常化趨勢運作著，但因疫情陷入自主取消演出

的眾多團隊進入另一種困境。即使仍在校園保護傘下的我們，仍緊密貼近了這樣的危機，原定六月在台中歌劇院小劇場推出的學程年度公演，因校園軟性的減少群聚原則，讓排練工作以及推廣計畫都受到嚴重影響，為顧全同學健康並避開入場低潮，我們不得不將演出往後延期至2023年二月，並且期在更充分的準備之後，得以接續之前2021年第二個公演製作的迴響與口碑。

同時2022年二月，在空缺一學期之後，學程順利聘任了第二位專任教師——助理教授劉亮延，亮延老師畢業於東華大學外文系、並擁有國立交通大學文創產業相關系所的碩士及博士學位，學術底蘊相當厚實，而同時在表演藝術產業圈內，他更是具有極其充沛能量、極受矚目的跨域與前衛美學創作者，在到任後的第一學期，他更提出了相當具有開創性視野的招生計畫，跳脫傳統科班框架，以在地戲曲人才為新的募集對象，這也為東海表藝架構出極為獨特的新定位。

進入秋季，伴隨階段性解封前夕的平穩，九月開始的111學年，我們進入另一個即將熟成的階段，除了原本的東海各系所培養的優秀同學就讀外，國內中生代極受重視的兩位歌仔戲表演專才：陳禹安以及李靜芳先後入學與參加十一月的推甄，下個年度的招生更將全面拉寬幅度，吸收更多已經進入業界的各類表演專才，讓我們的學程真正做到結合東海既有人文底蘊、與最精實創作專業互相激盪的全新局面。

回顧2022年，我們確切無愧於前一年度招生標舉的形象定位--本能覺醒、初衷與決心，在期待世界重歸平靜的這個季節，儘管新的挑戰仍然等待我們的迎擊，但作為中台灣表演藝術教育基地的目標與重責，將持續激發我們的熱情與前行。

黎煥雄

東海大學表演藝術與創作碩士學位學程學程主任

2022年12月

貳、員額及設備

項目一：師資(含專任教師、專案教師、研究員等，介紹客座教師、講座教授)

本學程專任教師聘任依據課程規劃之需求與教學目標，並參考課程委員會意見，循教師評審委員會會議程序加以審議後徵聘，專、兼任教師之數量與學術專長符合實際教育目標之需求，同時也符合系所教育目標，並滿足學生學習需求。根據規定，專任教師在校服務每滿四年，應依據本校「教師評鑑準則」及「教師評鑑施行細則」接受評鑑。任一次評鑑結果未達標準者，由學院協調系(所)給予輔導，一年後再予評鑑；三年內未通過再評鑑者，視為不適任，

應申請退休，或經提三級教評會審議通過後辦理不續聘或解聘程序。兼任教師授課時數以六小時為上限，但因教學需要或臨時代課必須超鐘點者，得簽請教務長核准後超授之，惟最高仍不得超過九小時。

本學程配置有專任教師兩名，支援教師及兼任教師數名，見表一。

表一：師資一覽表

	教師	最高學歷	專長領域
專任	黎煥雄副教授兼所長	淡江大學中國語言文學系	文學戲劇、舞台劇、劇場美學
	劉亮延助理教授	國立陽明交通大學社會與文化研究所文學博士	視覺文化研究、戰後東亞劇場研究、跨文化戲劇(曲)、創作實踐、劇本寫作、詩歌寫作、劇場導演
他系支援專任教師	周芬伶教授	東海大學文學碩士	現代散文、現代小說、創作實務與出版、文學批評與美學
	蔡奇璋副教授	倫敦大學金匠藝術學院戲劇博士	創造性應用戲劇、戲劇理論、莎士比亞
	高禎臨副教授	東海大學文學博士	古典戲曲、當代戲曲、戲曲批評理論
	陳思照教授	義大利米蘭音樂學院聲樂演唱博士級文憑	歌劇表演
兼任	王安琪助理教授	台灣藝術大學戲	台灣劇場最受歡

教師		劇系碩士	迎的人氣知名演員，近期代表作《愛在年老色衰時》、《服妖之鑑》、《寶島一村》
	曾慧誠助理教授	紐約大學(NYU)音樂劇表演碩士	音樂劇製作理論與實務 耀演創辦人，紐約音樂劇專業，台灣本土音樂劇專業戶， 《釧兒》、《麗晶卡拉OK的最後一夜》。

本學程依系所定位及課程需求徵聘教師，專、兼任教師之專長符合實際教育目標之需求，並與所教授課程關聯度高。並於110學年度第二學期聘任一位新任專任教師-劉亮延教師。

項目二：學生學習活動

(一) 學生學習內容

本學程築基於東海大學豐厚的人文藝術底蘊之上，吸納原本創藝學院與文學院之專任師資，協力單位包括音樂系、美術系、中文系，以及外文系等系所。

另外，106學年度正式成立時，聘任專任專技副教授一名，主要授課內容為導演美學、表演專題（製作）等；109學年度則依照教育部規定，再聘專任助理教授一名，主要授課內容為文本編創與分析。兩位學程專任教師皆為理論、實務兼具的專業人士，對於表演藝術與創作相關課程之傳授得心應手。再者，若有校內專任教師無法負擔之課程，學程亦會向外徵聘業界合格之兼任教師，以補強整體師資與課程結構。

基於上述結構，本學程於師資與課程特色上之定位為：前衛美學、跨域表演，以及劇本編創，期盼能以導演與文本兩大支柱，對外串接人力資源，形塑跨領域之連結。

（二）學生畢業成果展演或其他展演活動

本學程所招收之碩士級學生，其大學部學歷大多非為表演藝術類，因此教師於教授部份專業科目時，經常面臨學生缺乏相關先備知識之困境。此外，因學程內建之專任教師只有兩名，其餘授課教師皆須向東海大學校內其他院系借將，並聘請兼任教師補足校內專任教師無法勝任之知識與技能，因此往往需要未雨綢繆，視學生需要事先規劃聘任事宜。

又因本國籍學生願意就讀碩班學程之整體人數陡降、外國籍學生增加，其文化思維模式與本國籍學生不免有所差異，加上本國及學生各自於大學時期所

受的專業訓練不同，因此教師授課之內容與進度亦面臨挑戰，尤其於輔導畢製報告撰寫方面，更具困難度。

(三) 學生 Open Studio

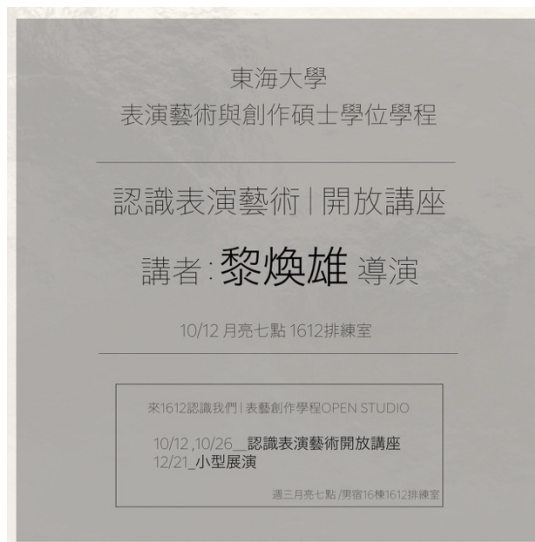
鼓勵學生學以致用，演出實驗性作品，於 MD1612排練室演出，開放觀眾入席觀賞，將表演藝術融入校園生活(見表二)。

表二：Open Studio 一覽表

日期	劇碼	地點
111.03.30	寶可夢的夢	MD1612排練室
111.05.23	影視經典場景	MD1612排練室
111.06.05	戰，不戰	MD1612排練室
111.10.05	一年級週三小劇場	MD1612排練室
111.10.12	認識表演藝術	MD1612排練室
111.11.09	催產素-OXYTOCIN	MD1612排練室
111.12.21	大海指南	MD1612排練室
111.12.21	努趨策掠啄磔	MD1612排練室
111.12.21	寶玉	MD1612排練室
111.12.21	放送事故	MD1612排練室

圖一 Open Studio 海報

(四) 業界連結工作坊

邀請業界專業講師開設各類工作坊，提供學生多元學習機會，歷年開設課程見表三。

表三：工作坊一覽表

日期	藝術家/團隊	經歷	性質
111.07.25	王瑋廉	編、導、演	工作坊
111.07.26	王瑋廉	編、導、演	工作坊
111.11.16	何應豐	藝術、教育及文化工作者	工作坊
111.11.23	何應豐	藝術、教育及文化工作者	工作坊

圖二 工作坊海報範例

項目三：專題報導

(一) 相關報導

東海大學黎煥雄《感傷旅行》獲第20屆台新藝術獎年度大獎

編輯中心

2022年7月21日

(生活中心 / 綜合報導) 第20屆台新藝術獎於日前揭曉，東海大學表演藝術與創作碩士學位學程主任黎煥雄在逾百件的參賽作品中脫穎而出，以其導演的劇場作品《感傷旅行 (kanshooryokoo) 一當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》榮獲年度大獎。

圖 / 東海大學表藝學程主任黎煥雄 (右四) 以《感傷旅行》榮獲第20屆台新藝術獎年度大獎 (台新銀行文化藝術基金會提供)

台新藝術獎透過獨特的評選機制及實質獎金，獎勵與支持表演、視覺及跨領域藝術創作者，是國內具指標性的當代藝術獎項，亦是唯一同時包含視覺藝術與表演藝術的大獎，為表演藝術與視覺藝術圈共有的極高榮譽。此次黎煥雄以《感傷旅行》向已故台灣文學的重要思想啟蒙者作家陳映真致敬，在牯嶺街小劇場的有限空間裡，以詩與散文的語境，拓展橫向綿延的無限意念，透過難度極高的單人演出，以極高的完成度交融出一場戲劇、文學及政治的辯證。評審團認為，該作品交疊小說家陳映真、小說人物及劇場人M的生命追索，成功展現台灣當代劇場創作美學之遞嬗與轉譯。

黎煥雄得獎後表示，特別感謝自2018年開啟在東海大學的任教生涯，表藝學程多元而活潑的非戲劇科班生，尤其觸動並重啟他多年表演藝術專業外的新視野，真正享受了教學相長的真義。黎煥雄也希望大家能關注作品的主角陳映真，並認為「藝術和文學應該超越所有立場」。

項目四：職涯發展

(一) 職涯輔導

原有院內設計藝術教學皆在自家圈內專精發展，然而未來社會需要整合型-創新型人才，應更強調跨領域整合教學，各系應該創新轉型，新增特色與跨域課程提供學生以科技與藝術跨界的思考，建立學員人文關懷的素養，能應用跨界之概念面對日後多元的生活環境。

在生產製作上，也能結合科技與藝術融入同領域來進行創新的發想，建立跨界的創新性、變通性、應變性、以及解決問題之能力。

「表演藝術及創作碩士學位學程」，舞台藝術及其運用新媒體科技之需要，正可以在本院組起以表演為主的新型態教學精裝師團，促成既有設計藝術科系的創新轉型。

每學期固定舉辦工作坊、課程與講座，讓學生們對戲劇、表演或者是劇場藝術工作等的不同面向、就業現場有更多的了解，並透過業界劇團與臺中國家歌劇院等國家級場館交流及互動，讓學生學以致用，得以拓展自我眼界，與業界產生連結。

(二) 畢業生流向

因應現今高等教育之激烈競爭，以及國內報考碩士班學生持續減少之挑戰，本學程秉持系所特色、教育目標、核心能力與未來發展，敦請全體專兼任教師齊心投入所務發展之推動，以延續東海大學在作育英才上的優良傳統，並且致力與外界接軌，拓展學生的國際化視野，協助他們創造未來職涯發展的機會。

此外，本學程也鼓勵教師針對系所特色，持續自我成長，發展多元教學和創新課程，俾利提升教學品質與成效，為臺灣表演藝術界打造兼具國際觀與創作力的新生代工作者。本學程創辦迄今，已畢業的學生們目前較多於各劇團內參與演出，或自己創立劇團或樂團，致力於戲劇圈、藝術行政等相關領域佼佼者。