2013【多元文化教育劇場系列】

穿透社會。照見差異 — 劇場做為一種文化行動

面臨著快速運轉的消費社會,我們深切體悟到多元文化的教育路徑,不應該 停留在族群、性別、階級等各種範疇的堆疊,透過僵化的單一面向或「多個一元」 的原子論觀點探討複雜交錯的社會現象與經驗。近年來已有不少學者主張,從多 元文化的核心概念「文化」進行多元文化教育的探究,強調多元文化不是一個分 類性系統,而是一個社會批判分析與改革的取徑。

劇場作為整體文化的一環,提供多元文化教育領域發展以民眾為主體的公共藝文教習機制。「穿透社會。照見差異—劇場做為一種文化行動」系列講座,試圖重新理解與釐清當代社會中具批判性的政治性藝術創作,正如何促動文化的公共參與?以建立對話為目的、探討底層人民生活困境的受壓迫者劇場,與批判教育學,能如何相互挹注解放性的觀點與行動策略?同時,當盲人團體發自內部主體,去改造公共領域的美學觀點與文化實踐的體感經驗時,身體性、空間與意識型態又相互辯證的生產出什麼樣的社會差異理解與對話經驗?

「穿透社會。照見差異—劇場做為一種文化行動」系列講座邀請當代台灣、香港與澳門三地,劇場藝術中觸及「社會介入」與實踐的團體,將在教育與劇場之間展開連結。我們誠摯邀請您加入社會對話與文化行動的演繹實踐。

聯合主辦單位

東華大學多元文化教育中心 東華大學諮商中心資源教室 東華大學花師教育學院

東華大學花師教育學院課程設計與潛能開發學系多元文化教育碩博班

敬邀

參與團體:













2013【多元文化教育劇場系列】議程

穿透社會。照見差異——劇場做為一種文化行動			
時間	主題	地點	
3月14日(周四)	劇場的文化與抵抗	教育學院	
7:00-10:00 p.m.	主持:廉兮(東華大學多元文化教育中心主任)	A 109	
	主講:吳思鋒〈冉而山劇場成員〉		
3月20日(周三)	劇場以內,社會顯影 —	教育學院	
7:00-10:00 p.m.	當社會議題與劇場文本相遇	A 109	
	主持:林慧絢(東華大學課程系多元文化教育		
	研究所助理教授)		
	吳思鋒〈冉而山劇場成員〉		
	主講:莫兆忠(澳門「足跡」駐團導演、		
	澳門劇場文化學會理事長)		
	葛偉達(上海草台班劇團成員)		
4月13日(周六)	尋訪生命的劇場(工作坊 5 小時)	教育學院	
12:00-5:00 p.m.	導師:楊美英 (那個劇團藝術總監)	A 212	
	秦嘉嫄(東華大學藝術創意產業學系專		
	案助理教授)		
1 7 05 1 (7)	◆ 本工作坊限 30 人〈依報名優先順序錄取〉	11 + 22 -	
4月25日(周四)	當觀眾變成演員 —	教育學院	
7:00-10:00 p.m.	被壓迫者劇場與批判教育學的對話	A 109	
	主持:林意雪(東華大學課程系多元文化教育		
	研究所副教授)		
	主講:萬佩萱		
	(台灣被壓迫者劇場推展中心負責人)		
	與談:廉兮(東華大學多元文化教育中心主任)	机大组砂	
5月2日(周四)	身體超越,反轉障礙 — 盲人劇場示範講座	教育學院	
7:00-10:00 p.m.	主持:王應棠(東華大學課程系多元文化教育	A 212	
	研究所副教授) 主講:姚立群(身體氣象館負責人、		
	王誦·姚卫群 (另題 紙		
	福領街小劇場館 (A) 示範演出:李新寶、盧崇瑋、張又生		
	小乳炽山, 子刚具 温示体 水入土		

本劇場系列活動現場不另行印製紙本

各場次座談文章請見「多元文化教育劇場」線上手冊線上手冊請至「東華大學多元文化教育中心」網址下載:http://www.cme.ndhu.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-TW

尋訪生命的劇場工作坊報名表

本次工作坊名額限30人〈依報名優先順序錄取〉

姓名		連絡電話		
就學/任職單位		職稱		
Email				
中午用餐	□ 葷 70 元 □ 素 70 元 □	自理		
活動聯絡人:陳文潔,e-mail: ljaikim775@hotmail.com				
東華大學多元文化教育中心網址連結:				
http://www.cme.ndhu.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-TW				

【2013 多元文化教育劇場】系列活動介紹

劇場的文化與抵抗

主持:廉兮(東華大學課程系助理教授兼多元文化教育中心主任)

主講:吳思鋒(冉而山劇場、柳春春劇社成員)

時間: 3月14日7:00-10:00 p.m.

地點:教育學院 A 109

劇場做為整體文化的一環,勢必也要面對這個快速運轉的消費社會;那麼,如果 劇場不只是提供娛樂的消費場所,它可以做出什麼回應?這場講座,嘗試從「生 產」與「差異」的視角,引述台灣劇場些微的抵抗樣貌,走近另一種劇場的可能。

劇場以內,社會顯影——當社會議題與劇場文本相遇

主持: 林慧絢(東華大學課程系多元文化教育碩博班助理教授)

吳思鋒(冉而山劇場、柳春春劇社成員)

主講:莫兆忠(澳門「足跡」駐團導演、澳門劇場文化學會理事長)

葛偉達(上海草台班劇團成員)

時間: 3月20 日7:00-10:00 p.m.

地點:教育學院 A 109

成立於 2001 年的澳門藝術團體「足跡」,致力透過原創劇場作品表達其對社會及人性的關懷; 2005 年初在上海發起的草台班劇團,致力於通過戲劇方式鍛煉自主能力,推進社會議題討論。這次講座將著重於兩組團隊如何將社會議題注入劇場創作,或者反過來說,劇場如何表述、連結社會,實踐特有的文化價值。

尋訪生命的劇場工作坊

主持:楊美英(那個劇團藝術總監)

秦嘉嫄(東華大學藝術創意產業學系專案助理教授)

時間: 4月13日(周六)12:00-5:00 p.m.

地點:教育學院 A 212

◆ 本次工作坊名額限30人〈依報名優先順序錄取〉

此工作坊將由受歡迎的楊美英和秦嘉嫄老師帶領,藉由身體、故事、編導等劇場技巧的協助,感受如何觀察生命,進而說出故事、傾聽故事、書寫故事,甚至將故事串連成一個展演作品。此工作坊的重點是,身處在多元的文化價值觀中,個人如何與他人更深層的連結。

當觀眾變成演員——被壓迫者劇場與批判教育學的對話

主持:林意雪(東華大學課程系多元文化教育碩博班副教授)

主講:萬佩萱(台灣被壓迫者劇場推展中心負責人)

與談:廉兮(東華大學花師教育學院多元文化教育研究所助理教授)

時間:4月25日7:00-10:00 p.m.

地點:教育學院 A 109

被壓迫者劇場是巴西戲劇家波瓦(Augusto Boal)創發的一套屬於民眾的戲劇體系;其中包含數個不同劇場的形式,如,以建立對話為目的的隱形劇場、探討人們日常生活困境的形象劇場、為理解心理問題的欲望彩虹及為找尋解決日常生活困境的論壇劇場等。該體系有步驟地把戲劇化為一種任何人都可以把握的語言,以表達人們自由解放與進行創作的過程。而波瓦的這套體系,一部分受到巴西教育家保羅·弗雷勒(Paulo Freire)《受壓迫者教育學》的啟發,因此這一場講座亦將在劇場與教育,兩者之間展開對話。

身體超越,反轉障礙 — 盲人劇場示範講座

主持:王應棠(東華大學課程系多元文化教育碩博班副教授)

主講:姚立群(牯嶺街小劇場館長、「第六種官能表演藝術祭」策展人)

示範舞者: 李新寶、盧崇瑋、張又生

時間: 5月2日7:00-10:00 p.m.

地點:教育學院 A 212

身體氣象館自 2001 年創設的「第六種官能表演藝術祭」,以身心障礙者為表演主體,迄今策辦不輟,蔚為台灣一道難得的劇場風景,而身心障礙者的身體美學,亦逐步被嚴謹討論,讓觀眾可以專注地觀看以及思索,從他們的身體迸發出的獨特能量。這次講座邀請「第六種官能表演藝術祭」策展人姚立群主持,由一名盲

人舞者與一名明眼舞者共同合作,現場示範,以身體反轉社會對於「障礙」的想 像。

受邀單位與講師簡介

※冉而山劇場(http://langasan.wordpress.com/)

冉而山劇場(Langasan Drama),相應著阿美族聖山「奇冉而山(Cilangasan)」 蘊存的神話與族群繁衍的發祥地的意義,本身亦為原舞者資深團員的團長阿道。 巴辣夫做為大海嘯神話中遷往 Cilangasan 一支的氏族,過去以來懷抱文化使命,透過樂舞復振,維繫原民文化的細膩內涵。冉而山劇場集結一群無分原漢的劇場工作者,將各自累積的劇場經驗揉合成一組跨文化的團隊,以集體之姿走入文化現場。我們將不只是一個創作型劇團,而 是通過劇場行動關注各種現代社會下的文化徵候狀態,通過創作、培力、研習、交流、教育多面向的層次,以劇場為焦點,縫接「藝術與社會」、「藝術與教育」的 可能,進而接近藝術即生活的實踐。

※足跡 Step Out (http://www.stepout.org.mo/)

足跡成立於 2001 年 6 月,是個不打算定義為「劇團」或「舞蹈團」的表演藝術團體,致力透過原創劇場作品表達其對社會及人性的關懷,在美學上刻意突破各種藝術的界限,展現多元的表演風格

我們相信,藝術不是逃避生活,而是直面生活的實驗與實踐,劇場對我們來 說是一種選擇而不是被選擇,是我們選擇劇場作為對生命、社會的反思與回應。

我們相信,藝術具有不可取代的社會生產力,她給人們創造出自我省思的空間,為人們注入想像與追求美好生活的能量。

我們希望,透過多元的劇場創作和培訓,為澳門劇場愛好者多添一扇窗戶, 為本地觀眾打開一度另類的劇場風景。

足跡於 2006 年起每年舉辦「新作劇場」,為年青創作人建立劇場實驗平台。 2010 年策劃「足跡小劇場演書節」,邀請不同風格及世代的導演編導從「書」 引發的劇場創作,並舉辦相關工作坊,打開一度另類劇場風景。在藝術教育方面, 多年來不定期開辦以「鼓勵創意、尊重差異、培養自覺」為宗旨之藝術工作坊。 2004 年起開始兒童及親子劇場系列,以 5 至 10 歲幼童為對象作學校巡迴演出, 並獲邀往「亞洲兒童劇藝發展研討會」作個案分享項目。

近年,足跡多次與不同地區藝術家及藝團合作。合作單位有 WACFEST 國際劇場藝術節,伊朗裔劇場人 Katayoun Thurlow、倫敦一人一故事劇場導師 Veronica Needa、Seoul Fringe Festival(首爾藝穗節)、與韓國 Thursday @ 1pm 劇團、台灣凹凸之外劇團、每週看戲俱樂部及花蓮東海岸文教基金會、凱風卡馬兒童書店、冉而山劇場等。

※草台班(http://www.grassstage.com/default-a.htm)

草台班是 2005 年初在上海發起的民間劇場團體,也是大陸目前日益引起關注的民間劇社,由作家、戲劇工作者趙川主持活動和創作。「草台班」原指農閒時在婚喪嫁娶或節慶廟會上助興的業餘班子,是同仁們對保持民間色彩,激勵戲劇之外的普通人做非牟利平民戲劇,破除雇傭式劇場生產方式的自我鞭策。草台班成員每週聚會,通過戲劇方式鍛煉自主能力,推進社會議題討論,做表演工作坊、個人創作和集體創作,組織去社區等非劇場環境演出,並與海內外民間團體積極互動。目前草台班直接製作演出的劇場作品包括:《小社會第二卷》、《小社會第一卷》、《魯迅二零零八》、《2008 單人短劇》、《蹲》、《狂人故事,私元年升級版》、《狂人故事》、《38 線遊戲》及《臺北 38 度線》等;策劃的項目包括:「第二次拉練—草台班巡演計畫」(2011)、「拉練—草台班巡演計畫」(2009)、「文化站」(2007 年底至今)、《個人創作社區演出計畫一、二》(2008) 及「以魯迅為旗—東亞的身體呈現」(2008) 等。創作劇碼已在中國大陸多個城市、臺灣、香港、澳門地區和韓國、日本、德國等進行了演出,並參加多個國內外藝術節。※ 延 伸 閱 讀 : 趙 川 , < 草 台 班 備 忘 錄 _0610 > ,http://www.grassstage.com/main_r_zhaochuan_beian.htm

※台灣被壓迫者劇場推展中心(www.ctotw.tw)

本中心以巴西劇場工作者波瓦創發的被壓迫者劇場作為藝乘轉化工具。中心長期往返兩岸提供 NGO 行動者資源與培訓課程。負責人萬佩萱於 2003 年在中國協同「美中環境基金會」導演 Jose Garcia Davis 至北京中、小學帶領以被壓迫者劇場為元素的環境教育戲劇工作坊,並於 2005 和 2006 年到四川臥龍自然保護區,針對中、小學學校行政人員、教師和學生致力環境保護意識的覺察戲劇工作坊,最後在「國際保護與發展諮詢委員會」第一屆大會上演出自己編排的戲劇。 2004 年起她以志工身分於北京、上海和昆明三地,帶領當地 NGO 工作人員進行民眾劇場種子師資培訓,以期種子成為劇場服務弱勢的在地帶領者;三地的種子師資在中心的鼓勵下,期間陸續以「地區研發小組」的性質,成立了糖葫蘆劇團、星期六劇團和一二一劇場。更於 2006 年在上海主持法國宜時樂公司高階管理人員的轉化戲劇工作坊,2008 年則受邀到上海藝穗節「舞台無邊界——社區藝術面面觀」研討會報告。

在台灣,中心人員除擔任文建會社區劇場講師外,也到大學帶領研究所學生進行具批判意識的被壓迫者劇場,同時去到不同社群如,五股「至善基金會」、新竹尖石馬美部落、台中達觀部落等地義務帶領社區劇場。並於2008年發起成立「台灣戲劇/劇場聯盟」,期建立社區劇場講師和種子師資共同學習、對話和分享的平台,並與國際劇場組織連結,以具體的實踐行動促進人性化社會發展為宗旨。

※吳思鋒

冉而山劇場、柳春春劇社成員、每週看戲俱樂部編輯、「表演藝術評論台」

特約評論人。亦有劇場或文化書寫發表於澳門《劇場‧閱讀》季刊、 文學刊物《出詩》、《artplus (Taiwan)》、《牯嶺街小劇場文化報》、《PAR 表演藝術》雜誌等平面或線上媒體。曾任 2009、2011 年澳門城市藝穗節駐節藝評人、2010~2012台北藝穗節看戲大隊、東岸表演藝術工作營(2009~2011)策劃、澳門足跡《境。遇》台灣巡演聯合監製(2010)、《東海岸評論》編輯、花蓮創意文化園文學部經理兼執行長助理(2008)等。

※莫兆忠

澳門劇場創作者、評論及策展人,劇場期刊《劇場。閱讀》主編,澳門大學文學碩士。編導作品曾於澳門、台灣、首爾及倫敦等地演出,近年多次擔任澳門藝穗節、牛房倉庫藝術空間「牛房劇季」及足跡小劇場演書節之策展人,「第八屆華文戲劇節(澳門。2012)」學術研討會統籌。近年致力策劃關注社會議題的實驗劇場 創作,引進中港台三地之小劇場演出,同時積極推展青年劇場工作者的單人表演,策劃「駐澳藝評人計劃」建立華文劇評人之間的交流網絡。著作《新世紀澳門華文劇場》去年由澳門文化局出版,現任澳門劇場文學會理事長。

※延伸閱讀:莫兆忠 BLOG:http://blog.roodo.com/chongneng

※葛偉達(瘋子)

自 06 年起與朋友一起運作「當戲劇撞擊流星…」戲劇博客,關注華文戲劇及各地戲劇生態。2006 年作為主創參與戲劇沙龍作品《嘩變》,演出草台班作品《狂人故事》。2007 年創作及演出草台班作品《狂人故事之私元年升級版》及個人作品《餓》,並在臺灣、香港、廣州及深圳巡演。2008 年演出個人作品《遊戲》、《乞討?!》,參與草台班作品《蹲》、《魯迅二零零八》。2009 年赴香港乙城節演出個人作品《乞討?!》。參與創作及演出草台班作品《小社會》(第一卷),並在杭州、廣州、南京、武漢、山東、北京及上海巡演。任「秋收季節——迷倉2009」戲劇節策劃組成員,並擔任宣傳總監。

2010 年,參與創作及演出草台班作品《小社會》(第二卷),並于澳門、廣州和上海演出。受邀作為藝評人參加第十屆澳門城市藝穗節。參與 Asia meets Asia 的合作計畫,在東京創作及演出《夢難承 5:回歸》。創作個人作品《小丑》、戶外環境戲劇《降落傘》。任「秋收季節——迷倉 2009」戲劇節策劃組成員,並擔任營運總監。

2011 年,與江湖戲班合作,瘋子與郎劍飛共同回應澳門劇場文化學會「在公共空間讀劇是正經事」活動倡議,於武漢首義廣場讀劇演出卡瑞·邱琪兒的《七個猶太小孩》。參與創作及演出草台班作品《小社會》(第一、二卷),並於杭州、北京、武漢、貴陽、重慶、懷化和上海演出。受邀前往法國莫泊日(Maubeuge)參加Focus 戲劇節。受邀作為藝評人參加第十一屆澳門城市藝穗節,演出《小丑II》並主持講座《淺議大陸單人表演及其變形》。參與創作及演出受南方週末委託的草台班作品《人間一壺酒》。

2012年,在東京參與日本 DA·M 劇團的《Random Glimpses 2》。創作及演出「亞洲相遇—上海 2012」專案作品《共和筆記 12.5》。于上海、南京演出草台班作品《小社會》(第一、二卷)。策劃、製作禾劇場(臺灣+馬來西亞)作品《死亡紀事》來上海演出交流,並做講座與工作坊各一場。前往香港與印度參與 Asia meets Asia 的合作計畫。於印度的孟買、新德里演出草台班作品《不安的石頭》。受邀作為藝評人參加第十二屆澳門城市藝穗節。

※延伸閱讀:「當戲劇撞擊流星…」戲劇博客:http://blog.sina.com.cn/xiju

※萬佩萱

北京大學高等教育所教育碩士。現任社區劇場、被壓迫者劇場和民眾劇場講師、台灣被壓迫者劇場推展中心負責人、教育部九年一貫課程審議委員會委員。經歷包括台灣戲劇/劇場聯盟發起人、文建會社區劇場推廣計畫講師、北縣社區劇場推廣計畫講師兼導師、台中縣達觀部落廚房社區劇場講師、國立屏東教育大教育研究所被壓迫者劇場工作坊講師、佛光大學生命所被壓迫者劇場工作坊講師、北京善各莊民眾劇場種子師資講師、美中環境基金會特聘戲劇教師。

※姚立群

1965年生於台灣高雄,劇場工作者暨電影研究者,自2007年起接任身體氣象館負責人暨「牯嶺街小劇場」館長。在1990至1995年間,先後擔任《電影欣賞》與《島嶼邊緣》兩本雜誌編輯。2003年,參與亞太小劇場藝術節策劃,並於2004-2008年,參與跨界文教基金會暨「差事劇團」所帶領的社區劇場與亞洲民眾戲劇發展工作。過去六年來,擔任台灣「國際行為藝術節」與「第六種官能表演藝術祭」的策展人,目前也是「亞洲相遇匯演計劃」成員,以及「台灣國際實驗媒體藝術展」(EX!T)的聯合發起人。

※李新寶

1966 生。視障表演者、按摩師。他在 2001-2005 年間參加新寶島視障者藝團。演出作品包括《The First of the Last》(謝安導演,2002)、《缺席者之舞 II-III》(黎美光編舞,2003-2004)、《靈蕊》(Emilie Hernandez 編舞,2004)、《小地方》(姚立群導演,2006)等,以及於韓國春川國際戲劇節與第九屆第六種官能表演藝術祭演出的《雨 2》(姚立群導演,2012)。2004 年,曾獲第一屆台北銀行身心障礙才藝獎。

※盧崇瑋

行政劇場工作者、人體模特兒、舞者。2012 年 1 月開始思索身體、鋼管舞與各類型音樂的可能,與張又升於牯嶺街小劇場《2012 驅魔記》嘗試結合即興鋼管豔舞與實驗聲音。月參與編舞家楊維真肢體劇場《舞解—羊毛裡的針》演出。 5 月於身體氣象館主辦的「台灣國際行為藝術節尋找身體工作坊」發表行為藝術 作品。8月極緻舞團鋼管舞演出中與黃思農合作鋼管舞與即興音樂。9月參與姚 立群編創、盲人舞者李新寶之新作《雨2》演出,首度發表於「2012韓國春川國 際戲劇節」。