

分析社區劇團經營：以上劇場「迷失的夢想」為例

陳尚筠、吳振岳

E-mail: 364795@mail.dyu.edu.tw

摘要

當社區劇團成立後，如何在各種人力、物力、資源缺乏的情形下，跨出第一步，走出自己的方向及特色，經營出屬於社區劇團的觀眾及演員，發展在地文化特色，使其與戲劇元素間彼此緊密結合，以奠定未來的營運基礎，是件非常重要的事。

「迷失的夢想」演出計畫，與一般社區劇團以劇場、文化中心或是學校為主要的演出場地不同，跳脫既有框架，選擇與民眾生活較為靠近的教會、廟宇，甚至是公園為主要演出場域，這種運用「走進民眾生活圈」的操作模式，對於促進社區劇團的知名度、民眾觀看藝文表演的參與度、民眾觀賞戲劇表演的心理需求等，皆有實質上的幫助。本論文將以「迷失的夢想」為例，透過觀眾及演員的訪談記錄與問卷分析，尋找出社區劇團成立後需要注意的經營策略與方針，而觀眾的經營、經費的來源、清楚的立團特色、演員的訓練計畫是經營劇團必須深思的議題。本論文將對未來新興的社區劇團提供經營方式上的參考。

關鍵詞：戲劇、劇團、表演、社區劇團

目錄

目錄	封面內頁	簽名頁	中文摘要	iii	英文摘要	iv	誌謝	v	目錄	vi	圖目錄	ix	表目錄	xi	第一章 緒論	1	第一節 研究背景與動機	2	第二節 研究目的	3	第二章 文獻回顧	5	第一節 名詞解釋	5	一、社區	5	二、社區劇團	6	第二節 社區劇團發展歷程與現況	9	一、美國	9	二、英國	10	三、台灣	12	第三節 大台中社區劇團概況	13	一、頑石劇團	13	二、石岡媽媽劇團	15	三、大開劇團	18	四、活水心靈劇坊	20	第四節 上劇場經營概況	20	一、上劇場成立宗旨與目標	20	二、組織編制	21	三、經營策略	23	四、表現形式	25	五、行銷方式	30	第三章 研究方法	33	第一節 研究對象	33	第二節 研究流程及方法	33	一、參與觀察	34	二、深度訪談	34	三、問卷設計	36	第四章 個案分析 - 「迷失的夢想」	37	第一節 「迷失的夢想」作品內容及特色	37	一、劇情大綱	37	二、角色介紹	38	三、表演型式與特色	39	第二節 草創期	40	第三節 推廣期	48	一、臺北藝穗節	48	二、迷失的夢想 - 中部地區巡迴演出	53	第四節 迷失的夢想 - 巡迴演出分析	60	一、問卷分析	60	二、深度訪談	66	三、參與觀察	72	第五節 小結	86	第五章 結論與建議	88	一、觀眾的經營	88	二、經費的來源	89	三、立團特色	89	四、演員訓練	90	參考文獻	92	附錄一 「迷失的夢想」演出劇本	96	附錄二 觀眾回應摘錄	115	附錄三 「迷失的夢想」演出實錄	117	圖目錄	圖1.上劇場期初組織圖	22	圖2.上劇場組織編制圖	23	圖3.基礎建設完成圖	32	圖4.研究流程圖	34	圖5.「迷失的夢想 - 創團作」場佈圖	41	圖6.「迷失的夢想 - 創團作」演出實錄I	41	圖7.「迷失的夢想 - 創團作」演出實錄II	42	圖8.「迷失的夢想 - 創團作」演出實錄III	43	圖9. ICEW Web2.0「最佳創意設計獎」	45	圖10.「迷失的夢想 - 紅樓版」場佈圖	49	圖11.「迷失的夢想 - 紅樓版」演出實錄I	50	圖12.「迷失的夢想 - 紅樓版」演出實錄II	50	圖13.「迷失的夢想 - 紅樓版」演出實錄III	51	圖14.「迷失的夢想 - 巡迴版」教堂演出	55	圖15.「迷失的夢想 - 巡迴版」綠園道演出	56	圖16.「迷失的夢想 - 巡迴版」廟口演出	56	圖17.「迷失的夢想 - 巡迴版」學校表演廳演出	57	圖18.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾年齡層	61	圖19.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於音樂的感受	62	圖20.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於舞蹈的感受	63	圖21.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於故事的感受	63	圖22.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於表現的感受	64	圖23.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於演員的感受	65	圖24.「迷失的夢想 - 巡迴版」觀眾對於整體感受	66	表目錄	表1.上劇場大事紀	24	表2.訪談對象一覽表	35	表3.問卷	36	表4.問卷 - 開放性問題	36	表5.「迷失的夢想 - 創團作」演員名單	40	表6.「迷失的夢想 - 紅樓版」演員名單	49	表7.「迷失的夢想 - 巡迴版」場次明細表	54	表8.「迷失的夢想 - 巡迴版」演員名單	54	表9.「迷失的夢想 - 巡迴版」推薦明細表	58
----	------	-----	------	-----	------	----	----	---	----	----	-----	----	-----	----	--------	---	-------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	------	---	--------	---	-----------------	---	------	---	------	----	------	----	---------------	----	--------	----	----------	----	--------	----	----------	----	-------------	----	--------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	----------	----	----------	----	-------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------------------	----	--------------------	----	--------	----	--------	----	-----------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--------------------	----	--------------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	-----------	----	---------	----	---------	----	--------	----	--------	----	------	----	-----------------	----	------------	-----	-----------------	-----	-----	-------------	----	-------------	----	------------	----	----------	----	---------------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	-------------------------	----	--------------------------	----	----------------------	----	------------------------	----	-------------------------	----	--------------------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	-----------------------	----	--------------------------	----	------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------------	----	---------------------------	----	-----	-----------	----	------------	----	-------	----	---------------	----	----------------------	----	----------------------	----	-----------------------	----	----------------------	----	-----------------------	----

參考文獻

參考文獻 一、中文部分 1、台南人劇團策畫，蔡奇璋、許瑞芳編著，《在那湧動的潮音中教習劇場TIE》，（台灣，揚智文化2001）2、佛烈齊阿諾娃編，李珍譯，《斯坦尼斯拉夫斯基體系精華》（北京，中國電影，1990）3、石光生著，《現代劇場藝術》（台北市，書林，1986）4、邱坤良著，《台灣戲劇現場：抗爭與認同》（台北，玉山，1997）5、邱坤良編著，《社區劇場工作手冊》（行政院文化建設委員會，1998）6、克里斯多夫·巴爾梅著，耿一偉譯，《劍橋劇場研究入門》（台北市，書林，2010）7、林陵、史敏徒譯，《斯坦尼斯拉夫斯基全集第二卷》（北京，中國電影，1959）8、林偉瑜著，《當代台灣社區劇場》（台灣，揚智文化，2000）9、葉朗編著，《北大文化產業評論（2010年下卷）》（大陸，金城，2011）蔣澤金 - 「美國“社區劇場”的運行機制與實踐價值」10、潘中道、胡龍騰譯，《研究方法 - 步驟化學習指南》，（台北，學富，2010）11、盧佳慧，《暴力、破壞與拼貼：當代小劇場「語言」研究》

(國立成功大學, 2002) 12、鍾明德著,《紐約檔案》(台北市, 書林, 1989) 13、鍾明德著,《從寫實主義到後現代主義》(台北市, 書林, 1995) 14、鍾明德著,《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》(台北市, 揚智文化, 1999) 15、鍾明德著,《神聖的藝術:葛羅托斯基的創作方法研究》(台北市, 揚智文化, 2001) 16、鍾明德著,《從貧窮劇場到藝乘:新傳葛羅托斯基》(台北市, 書林, 2007) 17、藍劍虹著,《現代戲劇的追尋:新演員或是新觀眾》(台北市, 唐山, 1999) 18、藍劍虹著,《回到史坦尼斯拉夫斯基 - 人作為一種技藝 現代戲劇表演美學的革新》(台北市, 唐山, 2002) 二、網路部分 1.上劇場 <http://www.upshow.org/> 2.文化部網路劇院, 大開劇團 <http://p0034.cyberstage.com.tw/> 3.台北市文化基金會網站 <http://www.taipeiculture.org/Content/Content.aspx?id=4403&SubID=4587> 4.台灣大百科全書, 小劇場, 撰稿者:楊弘瑜 <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=6839> 5.台灣大百科全書, 社區劇場, 撰稿者:陳昱馨 <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=6835> 6.台灣大百科全書, 社區劇場Community Theatre, 撰稿者:賴淑雅 <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=21083> 7.台灣大百科全書, 頑石劇團, 撰稿者:唐梅文 <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=6716> 8.石岡媽媽劇團緣起 <http://p0089.cyberstage.com.tw/> 9.石岡媽媽劇團部落格 <http://tw.myblog.yahoo.com/shikangmama/> 10.行政院客家委員會, 楊珍珍 - 石岡媽媽劇團團長 <http://musicdrama.hakka.gov.tw/Top/ViewDetail.aspx?TID=164> 11.扶植社區、團體成立劇團~台中市清水區高東社區 <http://sixstar.moc.gov.tw/blog/A436002> 12.屏風表演班李國修,《全人發展取向生涯發展網路教學大學生涯規劃教學區九十一學年度生涯發展美感經驗層詮釋報告 - 「我甚至願意死在舞台上!」》 <http://career.heart.net.tw/lifeinformation06.htm> 13.活水心靈劇坊 <http://blog.yam.com/ilovehuoshui/article/29332832> 14.第五屆藝穗節網站 <http://www.taifeifringe.org/about/about.aspx?id=4796> 15.文化出走 台南人明年移台北【黃薇芬 / 中華日報】 <http://boylondon.pixnet.net/blog/post/83800426> 16.頑石劇團官網 <http://www.stonetheatre.idv.tw/profile.html> 17.維基百科, Web 2.0 http://zh.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 18.國立台灣大學計算機及資訊網路中心電子報第0001期.2007.06.20發行, Web2.0, 作者:許凱平 <http://tinyurl.com/6akzw2> 19.蘭陽報, 大二結社區劇團 阿公阿嬤作伙扮戲 <http://tinyurl.com/d7x88hs>