

赴國內大學交換-交流心得分享

姓名：李依珣

清華系所：人文社會學院學士班

交流學校：台北藝術大學

交流系所：劇場設計學系

交流學期：107 上

心得分享(可針對學校環境、課程等描述，如有照片請先壓縮)：

本來在清大就有表演經驗，到北藝交換，是想更接近劇場，培養演員技術，看看劇場的真面目，也想知道不同學校的教學風格是怎樣的。不過當初第一志願戲劇系只通過讓我交換一學期，第二志願劇場設計系則能交換一學年。考量一學年似乎可以學習的比較完整，所以我選擇了劇場設計系，想著反正跨去修戲劇系的課就好，劇設是戲劇相關的系應該可以吧。但是很遺憾的，到了戲劇系系辦，除了理論課以外，技術課(表演課、肢體課)助教都不太給外系修。建議如果想要修戲劇系的課，就直接交換到戲劇系，修課上比較不會有問題。

壹、修課

一、起初的安排

我為了學習表演而來到北藝大，所以我第一個排入課表的是「表演基礎」。因為我對電影還有藝術理論也都有興趣，所以修了電影系碩班的「導演與電影美術」(王童)以及美術系的「創作論述寫作」(王聖閔)。另外，因為規定要修一門交換系所的課，我就從我都沒有興趣的課之中選出一個感覺可以試試看的「燈光技術基礎」(高一華)。因為我第一學期是自費生，所以沒有想修太多課，也就選這四門而已。

二、「燈光技術基礎」

實務課，可以帶著小板手實際進到劇場操作燈具、裝卸燈具、看燈具構造、了解控台設備等等。平常在教室就上一些電學、燈具種類、迴路是怎樣、劇場技術的術語等等。老師上課很仔細，人也很好，畢竟是線上的燈光設計師，所以有很多實務經驗可以聽。但因為我平常在日常生活中，是一個技術白癡，後來就退選了。起初選課的時候還是要衡量一下自己的能力，畢竟北藝的上課邏輯和清大是有差異的，比較重視實務層面，這個之後會再提到。

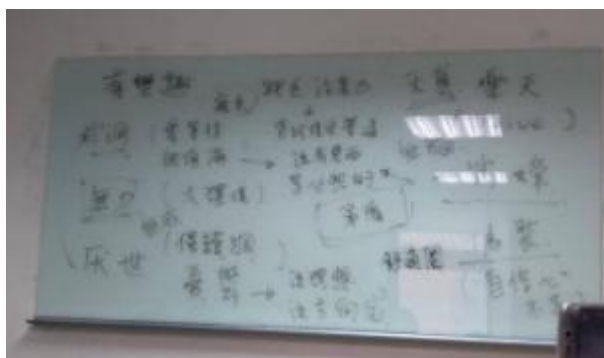
三、「導演與電影美術」

在清大修電影課是以文化研究的角度出發去討論，也就是形式分析、社會分析等等。我去跟電影系的助教聊過之後，她跟我說清大的上課方式是北藝電影系比較少的，大部分北藝電影的上課方式是以美學分析還有老師職場經驗為主。必須注意，如果對課程有疑慮，可以跟系助教聊聊，尤其如果想要修電影系的課，一定要跟助教聊過，她人很好，會跟你說每堂課的狀況，還會把你加入系板，系板上有很多重要資訊，包括停課、演講、電影放映、還有打工或就業資訊。我當初想著可以學到跟清大不一樣的分析電影的方式，才修這門課

的。老師是很有名的導演，會分享他過去的經驗還有故事，播放電影讓我們看導演是怎麼安排鏡位、演員走位、場景。他會要求我們畫平面設計圖，包括家具擺置還有人物位置，最重要的是攝影機要擺哪裡。但是我對美術完全不行，所以畫的很差勁，雖然老師說他不在意畫的怎樣，主要是看鏡位，但我還是因此很沒自信。另外，我發現我還是喜歡聽理論，因此這堂課就沒有符合我所要的。

四、「創作論述寫作」

當初選這堂課，除了本來就對藝術評論有興趣，也想藉此繼續發展我在清大關於劇場的小型研究。這是堂理論課，重視團體討論與合作，老師覺得這是打破這個時代個人主義創作慣習的方式。因此分小組，期末小組要交一個紙上策展報告，包括這世代的關鍵字還有能代表它的作品(影視/視覺藝術/文學…)，為甚麼是這些作品，還有作品介紹。老師除了分析現代藝術界狀況以外(介紹很多作品)，也會告訴我們好的藝術書寫是怎樣的(給我們看藝術家的自述)、如何書寫藝術，以及要求我們實際進行書寫。像最一開始的作業是寫一封關於自己的藝術之愛的信(喜歡的作品以及為什麼等等)，藉此展現自己的藝術理念還有嘗試書寫自己。這是我來北藝最喜歡的課，除了喜歡藝術評論，也很喜歡書寫。

(討論「紙上策展」—這個時代的關鍵字)

(王聖閔老師在上課)

五、「表演基礎」

最後是重頭戲表演基礎，戲劇系大一的必修課。它是我來北藝大的目標，也是我最重視的一門課。表定上是禮拜二下午，但常常上到晚上8~10點，尤其是期末，更會如此。據說每學期的表演課都是差不多的，一開始是兩次的表演課，接下來是單人呈現和雙人呈現交替出現，只有期中和期末兩次是團體(5~6人)呈現。單人呈現是針對一個主題自己發想劇本，自己當演員和導演，自己準備道具，反正所有都自己來，從零到一做出一個表演，主題包括「我」、「香

菸、香水廣告」等等，雙人呈現包括一位日本劇作家的劇本「杏仁豆腐心」的一小片段，還有「羅密歐與茱麗葉」一小片段。方式是每一人/組演完，老師給回饋(筆記)，然後換下一人/組，雙人和多人呈現都有兩次，分別是初呈還有複呈，也就是第一次演後聽完老師給的筆記，下周根據老師的筆記還有自己的調整，同樣的劇碼再演一次。透過實際的演練還有反覆的練習老師給的筆記，增進表演能力，而非一直由老師單方面的上課，跟外面的表演課很不一樣。單人呈現是跟自己的排練，雙人及期末的多人呈現要跟隊員敲定時間排練。就算是單人呈現，也需要有人幫你播音樂還有場佈(搬道具撤道具)，所以很重視團體行動。

由於我只修這麼一堂表演課，相較於戲劇系大一還會上排演基礎、京劇動作、太極、劇本分析等等課程，再由於我的質素，很多方面是很不足的。一來，我的肢體和動作僵硬、沒有發展性、情緒常常放不出來、我演得跟我想像的有很大落差。二來，因為只有一堂課跟他們一起，所以很不熟，卻需要長時間在一起(表演課還有排練時間，平常走在路上也會遇到)，尤其期末幾乎兩天排一次，六日都要排，雖然我都盡量主動地找人聊天，但還是因為自己比較封閉的個性還有大環境因素，很難融入他們。不過他們人都很好，會跟我打招呼、想來認識我。

我很享受一個人創作的過程，可以自由發想劇本，獨立完成作品，不太習慣團體排練。另外，我在表演課的路上，慢慢發現我並沒有那麼喜歡表演了，這讓原本以演員為目標的我很徬徨無助，怎麼一進到北藝我對表演的愛變了?到底為甚麼?這讓我在不管上課還是排練時都很痛苦，因為我已經沒有太多熱忱支撐我去做這些工作。總之，失去一個目標，我在北藝的狀況變的很糟。

(表演課期中團體呈現－主題式走秀)

(自主排練)

(劇本與筆記)

六、課程總結

如果有志要交換到戲劇系，需要負擔很大的排練，蠻消耗的，不可不考量。需要注意的是，學期中停修只能停修一堂，還有學分費到時候是不會退的。我不是以一個系為主去修課，而是多方系所修課，優點是可以學到不一樣的東西，有每個系的初探，認識不同系的人，但是對我而言的缺點就是沒有歸屬也跟每個系都不熟，另外就是沒辦法專精於一個東西，像是表演。可能我本來就是想多元發展的人吧，我喜歡的藝術不只有一個面向，而且畢竟我也習慣了學士班的學習模式。

貳、生活環境

一、食

一間食堂、一間餐廳、一間不是 24 小時的 OK，從宿舍走下山要 20 分鐘，所以我這個沒有車的人不太會下山吃。最近有食物的捷運站是竹圍，算是熱鬧的，會有看到綠洲的感覺。有時候很餓又沒地方吃東西的話就投幣吃營養口糧，好一點的話八寶粥，投幣機是好朋友呢。

二、衣

洗衣服一次 20 元，烘衣服烘乾大概要 30 元，晾衣服的地方常常爆滿沒地方晾，所以我是自己用衣櫥型除濕機（小小台的，可以放在衣櫥裡面），或者我室友都直接用烘的。順帶一提，北藝大的人很會穿搭，大部分女生都有化妝，有潮。

(北藝在山上很潮濕，衣櫥型除濕機好用!)

三、住

衛浴在房間裡面，雖然方便但缺點是要自己打掃，住宿環境算是大又舒適，另外女宿還有沙發交誼廳和排練空間。

四、行

整個學校在一個大陡坡上，所以從山頂往返山下是蠻辛苦的，大部分的人上下山都搭車，校車和公車都要錢，的確要珍惜清大不用錢的校車。

五、育樂

我沒事就待在宿舍要不然就搭捷運到市區看看展覽。學校有美術館一定要去看看，有展覽或者演講也不要錯過（推：北藝大博班實驗室）。重要的是，北藝的戲劇公演一定要看，拜託拜託，戲劇公演超神的，而且戲劇系和劇設系可以跟系辦領免費的票（其他系我不清楚）。有習慣在兩廳院售票網買票的朋友，藝大書院是領票點，可以多加利用。

(我去看的展覽們)

(北藝大博班實驗室有很多很酷的演講) (在系辦拿到免費的票—戲劇系秋季公演哈姆雷特)

參、總結

我來北藝大挺不快樂的，沒有目標，每天都不知道自己要幹嘛、在幹嘛，一來我大五了所以對未來本來就很焦慮，二來我失去了表演做為一種志業的信

念。但交換也讓我比較清楚表演界的樣子，體驗以排練為基準的生活，認識一群很不一樣的人，還有北藝大的校風(重視技術與實作，相較清大都是跟腦袋工作居多，北藝會跟自己的身體工作)。我當初來北藝前幻想我可以擁有「藝術生活」，天天創作、排練、跟我有相同熱忱的人交流、跟同學討論藝術、看書看展覽，這段期間我多少有達到，雖然我的排練經驗不盡如人意，但最主要是能浸潤在充滿創作能量的環境中，走著不同於清大的步調。

當初我申請交換的動機如是寫：「戲劇是生活，與我的一切相關，它們不能被切割開來秤斤論兩的叫賣。表演不僅是我熱忱所在，也遠比興趣來的多。我帶走角色給我的勇氣、擁抱角色身上的自由，扮演他們即是向他們學習。我喜歡把自己全然放掉再裝進各式各樣的靈魂，那樣我得以親切的碰觸另一種生命，回頭還會發現自己也是角色的一部分，演員與角色的相生關係令我著迷。若能是『廣義的』演員又是『狹義的』演員，那便是我最享受的事了。到了大四，我清楚我要什麼。屢次在劇場界門外徘徊，現在我要走進去瞧瞧，無論是否能一直待在那裡。在北藝大發展肢體，沉澱下來培養身體與我的親密關係是我非常期盼的。另外，雖有過戲劇經驗，我心裡依舊不踏實，渴望正式且具整體性的劇場學習機會。到了北藝大我會接近理想中的藝術生活—排戲、演戲、看戲、讀劇本、參與更多人的藝術，同時在北藝大構思有關劇場論述的研究計畫。最後，感受北藝大的校風和同學的質感，將給予我重新看待戲劇與自身的機會。」我不覺得表演離我而去，只是期盼下一個時機，會以不同方式繼續接觸表演。心境雖已不同，但我當初許諾的，我做到了。感謝這一切，真心感謝清大和北藝給我機會交換，回顧這一年，突然想跟自己說聲「辛苦了」。

(北藝大校牛)

(夜景很美)

(往返新竹台北的路上，一直定位自己到哪裡了)

有問題可以問我：konicwa62@gmail.com

※填寫者同意將本心得放置推廣中心網頁供參

※表格如不敷使用，請自行增加