

分流計畫編劇實務課程——皮品·派克寫作坊

電視是我們的生活，電影是我們的夢想，劇場是我們的過去（我們的鬼魂）

——皮品·派克

國立臺北藝術大學戲劇學系特邀紐約戲劇新學院院長 皮品·派克 (Pippin Parker) 教授，親臨本校進行「分流計畫編劇實務課程——皮品·派克寫作坊」。主題包含電影、電視、劇場的媒介、形式、脈落與發展，從西方敘事第一原則、結構、人物、衝突，到劇作世界與集體創作。更深入從電視與劇場、人物與故事、電影類型與經典等主題，探討未來戲劇敘述的可能性。

寫作坊說明：

時間：10/22.23.24，27.28.29，每日 18:30~21:30，

地點：電影戲 k101 教室

人數上限：70 人

報名：<http://ppt.cc/SzSk>，報名截止日期為 2014 年 9 月 21 日，公佈日期 2014 年 9 月 23 日。

備註：須繳交 1000 字心得（11/6 前）。

聯絡人：楊禮榕（校內分機 # 3215） yang@theatre.tnua.edu.tw

講師簡介：

皮品·派克 | 戲劇新學院院長

Pippin Parker | Director of The New School for Drama

皮品·派克自 2004 年任教於戲劇新學院，並於 2007 年被委任為專業實作教授 (Professor of Professional Practice)。同年獲提名頂尖大學教育獎。身為編劇部門策劃人，派克發起了諸如新聲讀劇節（一個展示畢業劇作的公開平臺）和藝術家駐校系列。受邀藝術家包括 Mark Ruffalo, Sir David Hare, John Turturro, John Patrick Shanley, Kathleen Chalfant 等。

自 2011 年，派克出任戲劇新學院院長一職，並為學院開設全新的戲劇藝術學士班課程。新課程強調多元性，公民參與以及專業發展。其中參與專業發展的合作單位包括 Refugees, International, Naked Angels Theatre Company 和 The 24 Hour Plays 等。

2008 年，派克身兼導演與戲劇顧問呈獻 George Packer 之劇作 *Betrayed*。這部作品榮獲同年 2008 Lortel Award 之最佳劇作，其後更在華盛頓肯奈迪中心與 Refugees, International 合作，再次上演。此外，他也執導 Jonathan Marc Sherman 之劇作 *Knickerbocker* 的紐約首演。派克同時也是赤裸天使劇場(Naked Angels Theatre Company) 之創團團員，曾出任藝術總監一職，發起諸如「星期二九點」(Tuesdays at 9) 和「話題工程」(Issues Projects) 等劇本朗讀與創作計劃，並與一系列宣導組織如 Amnesty International 和 Project A.L.S. 合作。

派克筆下劇作包括《麻醉葯》(*Anesthesia*)、《輔助生活》(*Assisted Living*) 以及一系列獨幕劇。這些作品曾在紐約和洛杉磯上演，並由 Playscripts, Inc 出版發行。廣播劇《一份禮物》(*A Gift*) 曾在全國公共廣播電台（美國）播放。其它作品還包括福斯電視動畫片《扁蟲超人》(*The Tick*) 以及 HBO 的電視節目。由他執筆的兒童電視節目 *Pocoyo* 曾獲 2006 年安錫國際動畫影展之水晶獎。

曾與派克合作的劇場工作者包括 Kenneth Lonergan, Lili Taylor, Jon Robin Baitz, Joe Mantello, Billy Crudup, Marisa Tomei 以及他的妹妹 Sarah Jessica Parker。

派克之前曾擔任赤裸天使劇場董事以及美國東部作家協會委員，目前是該協會之終生會員。

皮品·派克英文簡介 <http://www.newschool.edu/drama/faculty.aspx?id=9430>

戲劇新學院網站 <http://www.newschool.edu/drama/>

赤裸天使劇團網站 <http://nakedangels.com/>

寫作坊大綱：

第一講 10/22

劇場、電影、電視概述

「先了解它們是什麼才能開始創作啊~」

- 不同的形式和挑戰
- 不同的歷史脈絡
- 不同的發展過程

講座命題：

電視是我們的生活，電影是我們的夢想，劇場是我們的過去（我們的鬼魂）

- 莎士比亞、易卜生、契柯夫、米勒以及他們的鬼魂
- 電視長久以來的類型：警匪、醫生、肥皂劇和職場
- 電影、夢想和英雄敘事

第二講 10/23

西方敘事：第一原則、結構、人物、衝突

- 亞裏士多德《詩學》、悲劇英雄及其原則
- 角色與行動
- 他/她是誰、他/她追求什麼、什麼妨礙這個追求
- 衝突（內在與外在）
- 恐懼與欲望
- 故事結構幾何學
- 主題
- 寫與重寫（再重寫、繼續重寫.....）

第三講 10/24

劇場

- 作家，一個建築師
- 劇作的世界
- 集體創作實習
- 佳構劇場景
- 自然主義之外

第四講 10/27

電視

- 誰是主角？
- 人物關係的力量和吸引力
- 甲的故事、乙的故事及群眾角色
- 爲什麼我們要看？
- 在你家客廳的人物角色
- 所有事物之歸零
- 電視與劇場的關係
- 作家的房間

第五講 10/28

電影

- 主角/英雄以及亞裏士多德之回歸
- 凡可能發生之事，必然發生
- 三幕劇之經典結構
- 三種歷久不衰的電影類型：警匪黑幫、西方經典、浪漫喜劇（及其相關類型）
- 作家，一個受聘寫手/電影之製作過程與層次結構
- 好萊塢電影 vs 獨立電影

第六講 10/29

未來的戲劇敘事

- 長篇敘事和系列影集
- 短篇敘事和網路影集（Webisodes）
- 二十一世紀之女性
- 全球不同聲音的加劇影響
- 現場表演、媒體與科技的匯聚

參考資料（待補充）：

劇場

亞裏士多德《詩學》

莎士比亞《哈姆雷特》、《羅密歐與朱麗葉》、《馬克白》

契柯夫《海鷗》、《三姐妹》

王爾德《不可兒戲》

易卜生《群鬼》

米勒《推銷員之死》

威廉斯《欲望街車》

邱琪兒《瘋狂森林》

電視

《蜜月期》 The Honeymooners

《火綫》 The Wire

《黑道家族》 The Sopranos

《欲望城市》 Sex and the City

《瑪麗·泰勒·穆爾秀》 The Mary Tyler Moore Show

《辦公室笑雲》 The Office (BBC)

《絕命毒師》 Breaking Bad

電影

《大國民》 Citizen Kane

《北非諜影》 Casablanca

《彗星美人》 All About Eve

《畢業生》 The Graduate

《教父 I / II》 The Godfather and The Godfather II

《唐人街》 Chinatown

《大白鯊》 Jaws

《窈窕淑男》 Tootsie

《迷失的美國人》 Lost in America

《異形》 Alien

《尋找新方向》 Sideways