

課程名稱 | 聲情表達力～讀劇表演趣(入門練習)

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1112-1112L18

授課老師 | 楊美英

最高學歷/ 台北藝術大學戲劇研究所創作組

相關學經歷/ 資深劇場創作與評論。「葫蘆樂園：劇場發聲報」網站主編。國藝會TT評審委員。台新藝術獎評審委員。「望南藝評」2018計畫主持人。
編導《私信》《四美圖1210》《夢之葉》《以人為尺——關於K城的N種感覺》、《這城市，美得讓人恍神》等融入城市文化紋理或特定場域之劇場演出作品。
劇本《無限18》獲府城文學獎。
《城市散步。美味劇場：悠遊府城三十三帖》，雄獅美術出版（筆名：南島美茵）
《筆記光影——楊美英戲劇論述集》，台南市政府出版
《高雄表演藝術叢書：現代戲劇》，高雄市政府文化局 出版
2010年起培力 [城市故事人]，開發並完成多次城市故事散步導覽或定點呈現：台南喜事地圖。誰是金小姐？。台南文化人韓石泉。林秋梧 等等。
*本頁個人照---感謝 [城市故事人]廖肇彰攝影提供。

現職/ 那個劇團藝術總監。「台南大學戲劇創作與應用學系、南台科技大學通識教育中心兼任講師。

上課時間 | 每週四晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2022年09月22日（星期四）

課程理念

關於這一門課：

1. 為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼

通過表演藝術的認識和劇本閱讀，重新體驗聲音／言語的表演力，看見更有想像趣味和劇場質感的人生可能！

「讀劇表演趣」，在台南社大進行十年了。作為一個劇場藝術的入門課程，每學期的內容大致是帶領學員一起 觀賞表演、玩表演，也會閱讀劇本，從中賞析，共同討論，共同認識並領略戲劇表演的多元美學，看熱鬧也看門道。

2022年下學期，照慣例是這個班級歡迎首次選修本課程的新同學加入的學期，和資深的學長學姊們一起玩耍、學習。

2. 修此門課需具備什麼條件？

歡迎 ~~~

- 一 想要開發自己無限潛力的人
  - 二 對表演欣賞、戲劇閱讀、創作有興趣的人
  - 三 想要開始 或是 喜歡看戲、閱讀劇本的人。
- 帶著好奇心、啟動新鮮經驗、樂意與人分享交流者。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？ □

基本上授課方式以單元活動參與式為原則，

內容：表演賞析、劇場美學引介、朗讀劇本、戲劇分析、即興創作練習等。

透過表演的欣賞和劇本的討論、角色的理解與揣摩、情節的想像與詮釋，進一步了解編劇和舞台表演的內涵，藉此認識劇場藝術的構成，同時也靠近各種生命場景、人際關係，體會猶如一面折射鏡，照映出日常生活中的各種互動、自我表達的新可能。

過往的課程學習歷程，我們曾經一起走進 易卜生、尤涅斯科、馬森、賴聲川、紀蔚然等國內外多位劇作家的筆下世界，接下來的入門課程，希望可以認識更多不同風格不同時代、具有表演性的文本(無論是表演影音紀錄 或 劇本和其他形式的文字素材)。

※【課程中老師可視學員的需要與學習進度，保有調整課程的彈性空間】

4. 如何取得學分？(評量方式)

1. 開心上學去、樂在學習中(出席狀況、活動參與) 60%。
2. 相信自己、欣賞彼此(合作學習) 40%。

5. 備註&推薦書目

一 [超前部署]

1. 本課程若是受到疫情影響，仍可開課，進行”雲端讀劇”部分課程活動

二 [推薦書目]

《賴聲川：劇場》賴聲川著 臺北市：元尊文化出版, 1999. 01

《克拉普的最後錄音帶》貝克特(Samuel Beckett)

《天工開物·栩栩如真》董啟章著 上海人民出版社, 2010. 03

《發聲什麼事? :4堂課找回聲音的力量,完整內在和外在的自己》魏世芬著。臺北市：遠流, 2021. 01

《找到你的聲音：國際頂尖教練教你在任何場合自信說話》卡羅琳·戈德(Caroline Goyder)著；謝孟達譯。臺北市：商周出版，2021. 02

《即興表達力：刻意練習你的魔幻時刻，抓住生涯的關鍵契機》茱迪斯·韓福瑞(Judith Humphrey)著；王克平、坳清譯。臺北市：日出出版，2020. 10

《臺灣現代文學教程·戲劇讀本》王友輝、郭強生著。臺北市：二魚文化，2003. 07

那個劇團 相關影片 <https://www.youtube.com/user/thattroupe>

關於讀劇的理念，可參閱 <https://www.youtube.com/watch?v=uIK4Zz-Y8iY>

轉載：

「「讀劇」為一種存在於演出和文字之劇本間的表演閱讀形式。演員公開朗誦劇本，以最簡潔乾淨的聲音表情表演詮釋劇本，讓觀眾用聽覺及想像力細細品味。」

「一同穿越大師經典，與歷史時空的聲音、美學產生共振。」

「南市社大讀劇班」簡介

劇場，人之所聚。劇場，可以是個生活的模擬實驗室，更是天馬行空創意遊樂場。「讀劇表演趣」於台南市社區大學開課十年，現在每年春夏讀劇、演出，秋冬，入門賞析。學員來自社會各行各業，當華燈初上，從各方來會合，通過課堂學習、討論與排練，進行各種表演文本的解讀、詮釋與創意發想，變身成為不同的角色。這裡呈現的是素人們的自我開發潛力，團體分工合作，粉墨登場，滿滿的誠意、百分百投入，看得見生活淬鍊的生命厚度、多元創新的劇場美學。

每個學期選擇風格迥異的戲劇文本，通過全體學員活潑的讀劇手法，一起領會現代劇場藝術的多样性。

講義費 | 100 元 (由各班自行收取)

招生人數 | 25 人 (若非課程特殊需求, 每班招收人數至少 35 人。)

學分收費 | 2 學分 2000 元 (12 週課程/一次上課 3 小時)

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2022-09-22 晚上07:00~09:50	相見歡 & 表演藝術欣賞入門簡介	簡介本學期課程內容與重點方向 暖身活動: 自我介紹(第一次) 課堂內容: 表演的形式千百種... 好看的表演如何定義? 想想自己是怎麼看的! 所謂專家學者劇評家怎麼看呢?! 作為一個觀眾或是未來的讀劇演員, 應該具備哪些劇場基礎認
2	2022-09-29 晚上07:00~09:50	找到自己聲音的力量(一)	活動主題: (1) 身體的感知 (2) 咬字的清晰 (3) 發聲的方法 學習目標: 愛上自己的聲音; 如何叫喚自己的姓名; 找到姿勢的力量
3	2022-10-06 晚上07:00~09:50	找到自己聲音的力量(二)	活動主題: 聲音的質感與線條 + 便化球練習 課堂活動: 自我介紹(第二次) 學習目標: 賦予角色化想像的自我介紹(自在 & 自信)
4	2022-10-13 晚上07:00~09:50	戲劇的語言(一)	通過不同類型的文本閱讀, 認識各種風格取向的文字書寫 學習目標: 描述性陳述(客觀 / 主觀) + 以聲造景?
5	2022-10-20 晚上07:00~09:50	戲劇的語言(二)	通過不同類型的文本閱讀, 認識各種風格取向的文字書寫 學習目標: 描述性陳述(客觀 / 主觀) + 以聲造景 + 以聲生情!
6	2022-10-27 晚上07:00~09:50	戲劇的語言(三)	通過不同時代不同風格的劇本選段選場, 認識各種表現取向的戲劇語言模式 學習目標: 旁白 / 獨白
7	2022-11-03 晚上07:00~09:50	戲劇的語言(四)	通過不同時代不同風格的劇本選段選場, 認識各種表現取向的戲劇語言模式 學習目標: 旁白 / 獨白 / 對白
8	2022-11-10 晚上07:00~09:50	何以如是(一)	課堂活動: 確認分組與各組選讀文本 *** 聽見彼此聲音的特質
9	2022-11-17 晚上07:00~09:50	何以如是(二)	逐字 逐句 分場 分組 讀劇 排演練習 課堂目標: 身體力行 + 腦力激盪 + 集體即興表演創作練習
10	2022-11-24 晚上07:00~09:50	全班讀劇順排	全班各組依呈現順序進行排練 服裝或道具~~ 聲音的表情~~各組內部共識且熟練
11	2022-12-01 晚上07:00~09:50	全班讀劇整排	整合全班排練內容 實務操作順暢無誤 感受並分組練習語言的節奏變化
12	2022-12-08 晚上07:00~09:50	來到了~~期末成果演練	全員進行讀劇呈現 回顧與討論學期的學習收穫 交流與檢討: 找到自己的聲音了? 愛上了自己或誰人的聲音?