

課程名稱 | 讀劇表演趣25--即興劇與角色創造

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1132-1132L15

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 2024年09月12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

2024年秋冬，一起來玩即興表演，練習讀劇基礎。

*預定12/26（週四）晚上，於教室進行期末呈現。請修課前確認（9/12起的每週四晚上）時間可以出席！

（有些週次屬於學員自主練習課程 ***重要提醒：10/03 12/05 12/12 學員到校，自主排練。）

「讀劇表演趣」，在台南社大進行十二年。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 欣賞／討論表演、玩表演，以及分組即興表演創作；閱讀劇本，是本班持續進行的活動，內容與時俱進，從實際操作中體驗角色扮演與劇情場景建構等，也會一起討論，共同認識並領略戲劇表演的多元美學，看熱鬧也看門道。

2. 修此門課需具備什麼條件？

歡迎 ~~~

一 對表演、劇本有興趣。

二 想要開始 或是 喜歡看戲、讀劇。

三 帶著好奇心、樂意啟動新鮮經驗、覺察自己與欣賞他人、與人分享交流。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？ □

基本上授課方式以參與式精神為原則，

內容：欣賞表演、討論表演、朗讀劇本、即興表演、讀劇練習、戲劇分析等。

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）

開心上學去（出席狀況），樂在學習中（活動參與），相信自己、欣賞彼此（合作學習）= 100%。

5. 備註&推薦書目

一 [參考書目]

1. □Jeremy Kruse著；王于菁譯《我要當演員：年輕表演者的第一本書》2022. 07. 台北市：五南圖書出版
2. □Margot Leitman著；黃非紅譯《講故事是一種真誠的表演》2016. 10. 新北市：木馬文化
3. □Patricia Ryan Madson著；吳效賢譯《成功創藝，不請自來：13堂帶給皮克斯、夢工廠源源不絕活力的即興表演課》2011. 07. 台北市：原點出版

二 [推薦書目/曾經使用過的]

1. □馮勃棣著《寂寞寂寞不好：馮勃棣劇本集》2020. 01. 25. 台北市：允晨文化出版
2. □王友輝、郭強生著《臺灣現代文學教程·戲劇讀本書》2003. 07. 14. 台北市：二魚文化出版

三 [參考影音資訊]

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。」

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	2024-09-12 晚上07:00~09:50	從一個故事開始	簡介本學期課程內容與重點方向 課堂目標：作為一個表演的觀眾或是未來的讀劇演員，應該具備哪些劇場基礎認知與觀念。

			<p>課堂活動：（1）認識選課同學，彼此都是個角色！ （2）開始：講一個故事！</p> <p>*預備本學期班級同學讀劇素材講藝 *期末教室呈現開放觀眾入場（+意見回饋？）</p>
2	2024-09-19 晚上07:00~09:50	故事的聲音演讀： 表演的符號拆解轉譯	<p>課堂活動：從個人到分組 體會並練習語言的節奏變化</p>
3	2024-09-26 晚上07:00~09:50	角色塑造的表演 狂想（一）	<p>課堂活動：（1）中性台詞練習 （2）人物角色的創造</p>
4	2024-10-17 晚上07:00~09:50	角色塑造的表演 狂想（二）	<p>課堂活動：（1）中性台詞與開放場景練習 （2）人物角色的創造與強化</p> <p>課堂活動：分組即興表演創作練習 活動目標：通過眼神與肢體，一切可以盡在不言中。探討戲劇主題與節奏變化。</p>
5	2024-10-24 晚上07:00~09:50	劇本情節與戲劇 角色（一）	<p>啟動分組（選場）排練，集體即興創作練習。</p> <p>課堂活動：分組集體即興，創作發想</p>
6	2024-11-07 晚上07:00~09:50	劇本情節與戲劇 角色（二）	<p>啟動分組排練，集體即興創作練習。</p> <p>課堂活動：確認個人角色，進入分組排練發展。 即興創作發想，整理分組表演文本。</p> <p>*開始對外宣傳本班期末教室呈現時間內容？！</p>
7	2024-11-14 晚上07:00~09:50	劇本角色與戲劇 節奏（三）	<p>想像戲劇文本主旨與表演空間的關係 進行創作文本內在結構的延伸思考</p> <p>課堂活動：修改創作內容</p>
8	2024-11-21 晚上07:00~09:50	劇本角色與戲劇 節奏（四）	<p>課堂活動：確立分組（分場）表演文本 + 表演造型和聲音表現設計 身體力行 + 腦力激盪</p>
9	2024-11-28 晚上07:00~09:50	排演練習（一）	<p>分組排練之丟本順排（著裝與道具運用） + 模擬舞台的實際上下場和走位動線</p>
10	2024-12-05 晚上07:00~09:50	排演練習（二）	<p>全班各組的丟本整排</p> <p>***重要提醒：12/12 學員到校，自主排練。</p>
11	2024-12-19 晚上07:00~09:50	現地彩排	<p>教室現場進行彩排</p> <p>檢視造型設計和道具服裝</p>
12	2024-12-26 晚上07:00~09:50	期末分組呈現/ 教室現場	<p>一，本週上課時間進行期末分組呈現&演後聆聽觀眾 二，演後班級學員對話分享交流</p>