

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1141-12044

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7:00-9:50 第一次上課日期 2025年03月13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

台南社大讀劇班開課十餘年，開心遇到喜歡表演藝術看劇場表演的夥伴！

***本（春夏）學期的期末讀劇呈現，慣例於校外舉行，開學第一週公布確認（已訂 06/22、28、29），煩請納入學員個人年度行程安排，以全勤出席，認真投入，共同參與／協助呈現（可能是在幕前幕後的任何位置），無關乎角色輕重台詞多寡，一起完成美好歷程！

讓我們互相召喚吧～～2025春夏學期，我們將選用幾段台灣現代劇場文本，通過課堂集體即興創作，融入自身青春記憶和相關藝文娛樂生命記憶，共同編織出青春重奏曲！

2024我們做過的：獲台灣當代劇作家紀蔚然老師授權同意本班讀劇呈現其作品：家庭三部曲之黑夜白賊。

劇場表演是一種團體分工合作才能完成也必須現場過癮的事情，大家一起閱讀劇本演練劇本會比自己一個人在書桌前有效有趣。（舞台指示：掌聲響起）

多年來，開心許多經驗豐富才華洋溢熱情熱心的學長學姊們持續選課，得以一起認真的玩耍表演，也歡迎對於表演藝術或劇本欣賞有相關經驗有興趣的新手或路人

（舞台指示：路人甲乙從右舞台走向左舞台，面帶微笑）加入！

2. 修此門課需具備什麼條件？

一 本學期的期末讀劇呈現，已經確認 6 / 22 28

29，會於周六日校外場地排練演出，煩請納入學員個人年度行程安排，一起完成美好歷程！
[說明] 修課同學們如想參與期末呈現，必須全程出席（包括課堂內容與校外演練），準備期末呈現內容，包括呈現現場走位、技排、彩排以及公開的期末讀劇呈現，因為無論是台前幕後各種不同位置，對是重要而不可或缺的，因此，相關成員都須全程出席，分享分工，共同努力，完成一次完整的劇場表演藝術體驗，給自己不同的角色人生機會。

二 之前沒有常常看戲沒關係——

現在開始想要 喜歡看戲、讀劇、聆聽他人意見、與人分享感受者。

三 之前沒有正式讀劇經驗沒關係——

現在開始想要 出席學習，帶著好奇心、親身體驗、團體合作、協助並傾聽他人者。

四 對世界好奇、觀察生活形形色色有興趣，也願意覺察自我並且開放態度面對人我異同者。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？ □

視聽欣賞、朗讀劇本、戲劇分析、角色功課、分組討論、即興表演、排演練習等。

我們一起欣賞各種好看或風格特別的表演藝術作品，無論視聽或是現場
藉此抬腳踏入表演藝術的殿堂

我們一起閱讀知名經典或創新風格的劇本，分享彼此的即席創意、扮演與觀點，從中進行劇本分析和角色功課等等，累積並且創造劇本的詮釋與表現

附帶一提：過往的學期，我們曾經從饒富想像趣味的桌上遊戲或是從生活中某個對話和情景開始，一起進行劇本創作的書寫練習，一起嘗試 戲劇表演的可能性，然後，相約，下次再續.....

4. 如何取得學分？（評量方式）

出席率

參與課堂學習活動、享受專心的樂趣

自我表現與成就他人、共同參與團體合作

過程專注、身心投入、互相欣賞、彼此合作、樂在其中

5. 備註&推薦書目

為了期末讀劇呈現，全班修課同學以共同協力完成為目標，仿照劇團製作模式，每人可能分派台前幕後等不同的任務位置。（沒有角色大小或戲分多少的心病，重點是共享戲劇表演的藝術創作體驗）

配合學期課程時間推薦現場觀賞戲碼，針對課程內容提供影印資料或選購書目

簡介：劇作家紀蔚然的《黑夜白賊》

《黑夜白賊》收錄於劇本合集《好久不見：家庭三部曲》，收錄曾經上演過的《黑夜白賊》、《也無風也無雨》、《好久不見》三齣戲，是劇作家紀蔚然關於家庭的深刻思考。

《黑夜白賊》，家庭三部曲之首部，是紀蔚然自認寫過最好的作品之一。劇中以「媽媽」心愛的首飾失竊為導火線，從而即時推理與往事回顧交互行進，有如剝洋蔥似地一層一層揭開家庭的內幕，直到最後的內在崩解。

《黑夜白賊》的讀劇排練，因應劇情與角色之日常生活情境，將會使用台語華語，融入台灣社會不同世代文化記憶，進行創造性塑造，以期不辜負劇作家的授權。

～～以下文字，摘錄自 表演藝術雜誌143期／2004年11月號～～

劇作家紀蔚然的「家庭三部曲」，堪稱台灣現代戲劇史上空前的里程碑。從希臘悲劇以降，「三部曲」可說是非常重要的戲劇典範：主題的辯證、結構的恢弘、動作(action)的嚴謹，用「文字建築起來的帕德嫩神廟」來比喻也不為過。由於如此的高難度，直到紀蔚然以前，台灣幾乎沒有「三部曲」形式的創作。已故的戲劇學者兼劇作家姚一葦，及已多年未創作劇本的張曉風，均未留下三部曲創作。

《黑夜白賊》點出「家」的主題

在結構上，《黑夜白賊》(1996)和《也無風也無雨》(1998)接近，都是二幕劇，較為古典的寫實基調。而家庭中的家人互動也是這兩個劇本的主要表現內容，主要角色不到十個。但是到了《好久不見》(2004)，則角色遽增到二十幾個以上，幾乎也就沒有主要角色。另外，序場、尾聲加上十三場的破碎分割，取代了二幕的娓娓道來。

劇本形式的劇烈變化，跟主題的深化辯證有重大的關聯。

在首部曲《黑夜白賊》中，六十幾歲的一家之母，因為藏在臥室中的珠寶金子突然不翼而飛，從這條情節線拉出其他的角色，包括中風的爸爸，離婚的姊姊，幾個在社會上載浮載沉的兒子，和一個跑過船變阿達的清水。這部作品的人物，幾乎都沒有什麼「動作」，只有嘴巴不斷的在動。說，是《黑夜白賊》裡最重要的動作。儘管，到最後小偷並沒有抓到。

<https://deardale.pixnet.net/blog/post/5750399>

曾經閱讀書目 (舉例)：

劇本農場 阮劇場出版

臺灣現代文學教程·戲劇讀本 作者：王友輝，郭強生/著 出版社：二魚文化

出版日期：2003年07月14日

講義費 | 300 元 (由各班自行收取)

招生人數 | 22 人 (若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。)

學分收費 | 3 學分 3000 元 (18 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	2025-03-13 晚上7:00~9:50	讀~什麼劇?	開學週暖身活動 (1) 簡介讀劇進行方式 (2) 以角色的視點，互相認識同學
2	2025-03-20 晚上7:00~9:50	何以讀劇?	組成戲劇的要素是什麼? (1) 認識戲劇文本的潛文本 (2) 聲音表情即興練習：抑揚頓挫的七情六慾
3	2025-03-27 晚上7:00~9:50	讀劇練習(一)： 啟動	——進入學期呈現戲劇文本的前置作業 簡介本學期發想模式與創作方向 ——青春是什麼?
4	2025-04-10 晚上7:00~9:50	讀劇練習(二)： 角色與對話	想像劇中角色形象與身聲描繪 劇本角色的人際關係與對話狀態 ——十八歲的一首歌?
5	2025-04-17 晚上7:00~9:50	讀劇練習(三)： 情節和角色的內在線條	關於青春記憶的集體討論 聚焦： (1) 個人的特別共感或聯想 (2) 回顧青春記憶的內在涵義和訴求主旨
6	2025-04-24	期末呈現的前置	——進入團隊分工和角色建構

	晚上7:00~9:50	準備	預備：確認期末呈現團隊的任務分工和角色擔當 檢視並思考： 從劇情的時空到表演的風格 從聲音的表情到內容的意義 ***預告：05/1國定假日，05/08，學員在家自主練習預備角色功課。
7	2025-05-15 晚上7:00~9:50	讀劇排練（一）： 角色建構	認識登場前的角色功課與每場之間的分隔和角色內在延續性自設
8	2025-05-22 晚上7:00~9:50	讀劇排練（二）： 不同情境設定的發展與影響	分場排練；分組進行。 討論戲劇文本節奏與角色各場內在動機與關係變化
9	2025-05-29 晚上7:00~9:50	展演環境現場討論 呈現相關事宜	運用教室空間，現場模擬劇中情景 期末呈現排演相關準備作業： 想像一個劇本被搬演的種種舞台上的樣貌
10	2025-06-05 晚上7:00~9:50	入戲（一）文本 整體結構	於教室進行整本順排 預備：討論並合作設計音樂道具服裝等元素
11	2025-06-19 晚上7:00~9:50	入戲（二）情節 線條檢視	進行整本順排；檢查每場節奏與角色線條 調整角色上下場與各場之轉場方式
12	2025-06-22 晚上7:00~9:50	09:30-17:30入戲（三） 呈現現場實地排	場館實體 現地排演練習 （週日全天於校外呈現現場，務必全員到齊） 調整走位動線 檢查期末呈現的準備是否充分
13	2025-06-22 晚上7:00~9:50	09:30-17:30期末呈現的排練	場館實體 現地排演練習 （週日全天於校外呈現現場，務必全員到齊） +技術排練
14	2025-06-26 晚上7:00~9:50	期末呈現的排練2 ---整排與技排（台南社大教室）	修戲（著裝？） 進行場面調度的動線處理 為期末呈現的彩排做準備
15	2025-06-28 晚上7:00~9:50	13:30-17:30順排與整排--- 期末排演前置準備（上	（週六於校外呈現現場，務必全員到齊） 期末呈現之前的整合排練 13:30-17:30 場館實體 現地排演練習 暖身遊戲：整體感練習
16	2025-06-29 晚上7:00~9:50	09:30-17:30呈現現場最後準備~~~	（週日全天於校外呈現現場，務必全員到齊） 期末呈現當日的整合排練 09:30-17:30 場館實體 現地排演練習
17	2025-06-29 晚上7:00~9:50	09:30-17:30加油加油~~ 期末公開展	大家上場 為整個學期排練成果努力而對外公開展現
18	2025-07-03 晚上7:00~9:50	演後一里路/理路返饋聚會~~	{期末聯歡會}（週四晚上在社大教室） 大家齊聚一堂，為整個學期讀劇過程中的排練和呈現，共同完成最後一里路/理路。