

課程名稱 | 即興表演與劇本創作

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 932-1504

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 | 每週五上午09:00-10:50 第一次上課日期 2004年09月10日（星期五）

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

透過一次次課堂遊戲、創造性活動，逐步建立劇本結構的基本認識，搭配繪本閱讀的豐美資源，引導進入戲劇創作的實務操作過程。

2. 修此門課需具備什麼條件？

願意身著衣褲輕便、心情輕鬆、態度認真者；對生活百態觀察、身心筋骨活動、文字書寫有興趣者；喜歡來一趟從繪本閱讀到劇本表演之旅者；對戲劇創作劇本寫作有意嘗試者。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？ □

交叉運用課堂引導、劇場遊戲、集體即興創作、分組討論、戲劇作品賞析等方式。靠近表演藝術、靠近戲劇原理、靠近生活裡各式喜怒哀樂的戲劇場景、靠近生命裡各樣悲歡離合的記憶寶庫、靠近自己、靠近無窮的創意活泉。

4. 如何取得學分？（評量方式）

1. 課堂參與和學習態度之評量
2. 期中個人作業
3. 期末分組創作呈現

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（18 週課程/一次上課 2 小時）

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2004-09-05 上午09:00~10:50	感官甦醒·相見歡	躺下來…站起來……呼——吸——在簡易的劇場活動之中、緊繃與放鬆之間，讓我們喚醒疲憊的身心自覺，靠近自己和彼此相遇
2	2004-09-12 上午09:00~10:50	身體雕塑·123	肩膀膝蓋手指頭……從身體每處關節著手活動筋骨的同時，麻木的心靈也跟著輕輕起舞。
3	2004-09-19 上午09:00~10:50	戲劇作品賞析	燈光美氣氛佳？除了聲光享受，舞台為何迷人？好看的舞台劇為何贏得觀眾如雷掌聲或滿腮淚痕？
4	2004-09-26 上午09:00~10:50	戲劇構成的要素(一)	自古以來，演不完的戲千千百百，到底什麼人的什麼故事可以搬上舞台？
5	2004-10-03 上午09:00~10:50	戲劇構成的要素(二)	為啥台上演戲的是瘋子台戲看戲的是傻子，究竟什麼故事如何被演出，千百年來始終讓人癡迷陶醉？
6	2004-10-10 上午09:00~10:50	誰的眼睛說故事？	運用戲劇實作賞析解說劇本寫作的觀點選擇。
7	2004-10-17 上午09:00~10:50	談情說愛話架構	運用戲劇實作賞析解說劇本寫作的時間問題與基本架構。
8	2004-10-24 上午09:00~10:50	讓畫面說話	藉著分組活動練習戲劇分場以及戲劇張力的營造。
9	2004-10-31 上午09:00~10:50	要說什麼話？	集思廣益，結合天馬行空的民主與刀光劍影的霸權爭奪戰，確立各組劇本內容的重點。
10	2004-11-07 上午09:00~10:50	劇本雛型的誕生(一)	展開分組劇本創作練習。從起承轉合開始
11	2004-11-14 上午09:00~10:50	劇本雛型的誕生(二)	峰迴路轉、柳暗花明，運用肢體語言、表情語調、環境因素、主題事件……開展出迷人舞台上的奇麗風景。
12	2004-11-21 上午09:00~10:50	修修改改又補補(一)	從戲劇節奏、劇本主旨的檢視，重新調整劇本大綱
13	2004-11-28 上午09:00~10:50	修修改改又補補(二)	坐下來讀一讀，站起來動一動，大家一起想一想，為「人生如戲、戲如人生」找到最滿意的版本。
14	2004-12-05 上午09:00~10:50	創意「施工中」(一)	劇本整合書寫完成，同時操練走位排練、舞台調度等。
15	2004-12-12 上午09:00~10:50	創意「施工中」(二)	腳色的入戲、夥伴的默契……緊鑼密鼓的排練與導演——大家加油囉！
16	2004-12-19 上午09:00~10:50	整排與技排	精雕細琢之後，再予刨光、上漆、打亮。「醜媳婦總是要見公婆了」！

17	2004-12-26 上午09:00~10:50	彩排	登台公開演出之前的重要過程。萬全的準備與純熟的把握，才能保障美好的演出品質。
18	2005-01-02 上午09:00~10:50	戲台上的人生	一學期的創作結晶終於問世，同時也是分組呈現暨表演文本會整的期末評量。