

課程名稱 | 看戲讀劇玩表演

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1041-5122

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 2015年03月19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

表演藝術很有趣，尤其台灣現代劇場的樣貌十分豐富，在在值得多方探索，深度與樂趣頗為雋永，適合不同年齡不同生活或工作背景的人聚在一起分享交流，一起認識台灣現代戲劇文本的各種作品我們可以一起欣賞表演討論表演，一起研讀劇本，嘗試各種親近表演藝術的各種管道

當然

我們可以透過表演藝術賞析
瀏覽台灣現代劇場藝術的奇花異草
或是踏進人生省思種種不同路徑

因為

每個人都應踏入藝術殿堂 一探究竟

引用

莎士比亞的《皆大歡喜》第二幕第七景

這世界是一座舞台，

所有的男男女女都只是些演員，一個個到時候該下場了，到時候該上場了；

一個人的一生扮演了好幾種角色呢。 All the worlds stage, and all the men and women merely players, They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, ~ William Shakespeare

我相信，

劇場，可以是個生活的模擬實驗室，提供基本的安全感。

透過劇場，可以在生活倉皇的間隙，嘗試找到一處安全自由的空間，專心呼吸、走路、玩耍、開發自身創作潛能、賞析表演藝術、閱讀或扮演劇本、書寫戲劇文本…從中或可釋放個人情緒壓力，重新找回鬆緩、柔軟的心情餘裕，換種角度觀看、面對、嚐試理解世間各種情節／情結，發掘自身原即擁有的生活能量—接近自己，重新建構情趣豐富的生活！

生活，無所不是戲劇，無處不能表演。

從觀賞與閱讀出發，向劇場與生活靠近

我們可以透過簡易的工作方法，來往於兩個美好的世界，
建造一座平凡的橋，分享各種不同的動人故事

2. 修此門課需具備什麼條件？

一 想要開始 或是 喜歡看戲、讀劇、聆聽他人意見、與人分享感受者。

二 帶著好奇心、願意嘗試親身體驗、或是願意團體合作、協助並傾聽他人者。

三 對表演藝術欣賞、戲劇文本閱讀、生活觀察有興趣者。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？ □

基本上課程方式與內容

欣賞表演、討論表演、朗讀劇本、戲劇分析、讀聚練習、即興模擬排演。

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

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，
進一步踏入表演藝術的殿堂， 同時也更靠近各種生命場景、人際關係， 藉此認識劇場藝術，
也能對應生活經驗中的人我互動、自我的表達與看見

新的學期想作的是 大家一起多看表演， 多多討論， 好好慢慢專心的讀劇.....

我們一起欣賞各種好看或特別的表演藝術作品

無論視聽或是現場 踏入表演藝術的殿堂

我們一起閱讀知名劇作家的劇本

分享彼此的即席扮演與觀點

我們可能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

透過課程進行

我們可以一起面對 嘗試 戲劇表演的一些些可能性

然後

相約 下次再續.....

※【課程中老師可視學員的需要與學習進度，保有調整課程的權力】

4. 如何取得學分？（評量方式）

出席率

參與課堂學習活動

自我成就與團體合作

專注投入

互相欣賞

樂在其中

5. 備註&推薦書目

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參閱選購書目

曾經閱讀書目：

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

使用教材| 開學後課堂宣布

另行購買

教材費| 600 元

講義費| 200 元（由各班自行收取）

招生人數| 35 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	2015-03-19 晚上07:00~09:50	看~~表演!	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?! 介紹本學期戲劇研讀主題: 配合本學期課程時間之南台灣劇場演出戲碼
2	2015-03-26 晚上07:00~09:50	看~~什麼是戲?	組成戲劇的要素是什麼? 戲劇評論的重點與方向?
3	2015-04-09 晚上07:00~09:50	認識台灣現代劇場生態之一二	讀劇練習(一) 劇本背景介紹 討論劇中角色形象與身聲描繪 誰是劇作家?
4	2015-04-16 晚上07:00~09:50	劇本好看嗎?	讀劇練習(二) 研讀情節與對話 討論戲劇節奏變化
5	2015-04-23 晚上07:00~09:50	登場前的角色功課	擷取劇本閱讀收穫, 以及生活的觀察與經驗 分組討論與創新或轉化, 假設下一場戲的延伸 然後.....
6	2015-04-30 晚上07:00~09:50	討論期末呈現目標	整理討論內容, 集體即興創作 或是 課堂聲音表情開發練習

7	2015-05-07 晚上07:00~09:50	讀劇練習：不同 情境設定的影響	從劇情的時空到表演的風格 從聲音的表情到內容的意義
8	2015-05-14 晚上07:00~09:50	讀劇練習	現代社會形形色色人際關係對話練習 **本周進行或是提前展開
9	2015-06-04 晚上07:00~09:50	期末呈現排演	想像一個劇本被搬演的種種舞台上的樣貌 討論音樂道具服裝等元素
10	2015-06-11 晚上07:00~09:50	排演練習	邁向親身走上舞台實踐的可能性 排練+整排
11	2015-06-18 晚上07:00~09:50	期末分享的前置 作業	彩排
12	2015-06-25 晚上07:00~09:50	公開期末展演	準備好 邀請大家來參與 這一次表演藝術欣賞與讀劇之旅的期末呈現 共同分享彼此的甘苦