

課程名稱 | 閱讀的表演(一)：看戲讀劇表演趣

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1071-1071L17

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 2018年03月08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

對一個廿年餘資歷的劇場創作與評論者而言，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，嘗試各種親近表演的各種管道

106年的春天，我們展開世界戲劇名著《櫻桃園》的探尋之旅。

106年的秋天，我們回返台灣現代劇場的動態萬花筒，一起探看繽紛表演世界。

107年的春天，我們一起從各種可能的文本出發，順暢的閱讀 解碼 想像 再創造.....

劇場，人之所聚。

表演藝術很有趣，尤其台灣現代劇場的樣貌十分豐富，值得多方探索，深度與樂趣在在多元而雋永，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。

這門課想和學員一起從觀賞表演與朗讀劇本出發，向表演藝術與自己靠近！

我們可以一起欣賞表演、一起研讀劇本，一起討論戲劇情節結構、分析角色性格關係、認識各種傳統或創新的表演語彙形式，同時藉由課堂活動，嘗試親近表演的各種管道。

基於相信，

劇場，可以是個生活的模擬實驗室，可以是天馬行空創意遊樂場。

透過劇場，可以在生活忙碌的間隙，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、賞讀或扮演劇本、練習書寫戲劇文本……
生活，無所不是戲劇，無處不能表演！

引用在此

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

2. 修此門課需具備什麼條件？

- 一 想要開始 或是 喜歡看戲、閱讀劇本、與人分享感受者。
- 二 帶著好奇心、嘗試親身體驗表演、願意團體合作、協助並傾聽他人者。
- 三 對表演藝術欣賞、戲劇文本創作與閱讀有興趣者。

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、戲劇分析、讀劇練習、即興模擬排演。

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，

同時也更靠近各種生命場景、人際關係，

也能對應日常生活中的人我互動、自我表達

踏入表演藝術的殿堂，

藉此認識劇場藝術，

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
過往的經驗中，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

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

曾經使用過的

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

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	2018-03-08 晚上07:00~09:50	看好看的表演!	歡迎新生舊好互相認識 建立後續揪團進行表演觀賞與討論的群組 介紹本學期課程主題與活動方向

			表演的形式千百種...好看表演如何定義? 想想自己是怎麼看的!所謂專家學者劇評家怎麼看呢?!
			課堂活動: 欣賞表演視聽紀錄
2	2018-03-15 晚上07:00~09:50	說好看的戲?	組成戲劇的要素是什麼? 戲劇評論的重點與方向?
3	2018-03-22 晚上07:00~09:50	讀劇本 讀生活	請學員攜帶自己喜歡的文字: 一首詩或一篇散文或小說等等 課堂進行分享與交流 朝向順暢的閱讀和解碼
4	2018-03-29 晚上07:00~09:50	討論文本的情節 與對話	想像文本內容的戲劇元素與情境建構
5	2018-04-12 晚上07:00~09:50	戲劇文本的創意 練習(一)	尋找潛台詞 擷取劇本閱讀收穫, 以及生活的觀察與經驗 轉化成為一場戲, 而且是劇本書寫內容之外延伸的可能
6	2018-04-19 晚上07:00~09:50	戲劇文本的創意 練習(二)	討論意在言外的可能性 因為 所以 然後 可是 因此 .....
7	2018-04-26 晚上07:00~09:50	文本發展練習 (一)	從聲音的表情到內容的意義
8	2018-05-10 晚上07:00~09:50	文本發展練習 (二)	想像字裡行間的創造性戲劇元素
9	2018-05-17 晚上07:00~09:50	讀劇練習(三)	發現文本中的可能角色
10	2018-05-24 晚上07:00~09:50	讀劇練習(四)	討論舞台實踐的表現可能
11	2018-06-07 晚上07:00~09:50	期末分享的前置 作業	文本的重組 與拼貼
12	2018-06-14 晚上07:00~09:50	戲劇分享同樂會	邀請大家來共享讀劇呈現 這是一次短程的表演藝術欣賞之旅 到了階段性的休憩站 泡杯茶 喝口水 共同分享彼此的甘苦