

課程名稱 | 入門看戲說劇趣

課程屬性 語言與文化

課程編號 1081-1081L18

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 2019年03月07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

在「看戲讀劇表演趣」開課六年之後，想要以新的課程重新回到劇場藝術欣賞的入門起點，108-1，想從台灣現代劇場的重要年代的劇本閱讀和表演欣賞開始，透過社大的課程班級，一起「入門看戲說劇趣」，而且增加了校外現場看戲和劇場導覽活動！

2019.06.01週六，本課程預定安排台中歌劇院之旅，於三月開學第一節課處理購票事宜，請修課同學將相關戲票與交通支出和行程時間等，納入個人安排。

之前的開課說明，僅供參考：

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。

這門課想一起從觀賞表演與朗讀劇本出發，從表演藝術的賞析討論等，認識同好，向藝術走近，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，同時藉由課堂內外的活動，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

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……

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，

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，也會呼朋引伴一起把劇本情節設想演練出來

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

臺南社大103-0612(四)看戲讀劇表演趣班級學員期末呈現（片段）

對一個來往劇場與文字創作之間的人來說

常常看見

在文字的水平面底下，有著波光粼粼的豐厚底蘊
在文字的枝葉繁花中，有著鬱鬱森森的活潑生機
而戲劇的味道、表演的意識，更是無所不在的 生活吧

那個劇本 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。」

2019.06.01週六，本課程預定安排台中歌劇院之旅，於三月開學第一節課處理購票事宜，請修課同學將相關戲票與交通支出和行程時間等，納入個人安排。

[相關課程紀錄]：

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.....

107年的春天，我們展開「閱讀的表演」系列，一起嘗試從文學性的文本轉化／改編成為表演文本，獲得學員們熱烈回應，創作能量十足活潑，因此，促成了107年秋冬與台灣文學館的合作關係，首先以葉石濤先生的文學世界為第一個探訪的目標，預訂108年1月13日周日下午於台灣文學館文學體驗室 進行學期期末呈現。令人期待！

(以下日期請修課夥伴務必保留時間全員出席)

2019.01.05週六 期末呈現現場走位排練

2019.01.12週六 期末呈現現場彩排

2019.01.13週日 期末呈現現場正式展演

講義費 | 350 元 (由各班自行收取)

招生人數 | 30 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	2019-03-07 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?! 課堂活動: 欣賞表演視聽紀錄 統計教材數量
2	2019-03-14 晚上07:00~09:50	認識1990年代台灣現代劇場脈動	簡介本學期課程背景與方向 (準備去看戲)(同時讀劇本)
3	2019-03-21 晚上07:00~09:50	認識一個台灣現代劇場史的里程碑	讀劇練習(一): 荷珠新配 劇本背景介紹 討論劇中角色形象與身聲描繪
4	2019-04-11 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	2019-04-18 晚上07:00~09:50	離題或變奏(一)	懸絲人?暗戀桃花源? 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	2019-04-25 晚上07:00~09:50	離題與變奏(二)	繼續前進
7	2019-05-09 晚上07:00~09:50	讀劇練習	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	2019-05-16 晚上07:00~09:50	讀劇練習	從白話押韻到肢體語彙? 從古典傳說到現代劇場?
9	2019-05-30 晚上07:00~09:50	(沒有期末公開呈現)	校外教學活動行前準備
10	2019-06-01 未定	校外教學活動-2	劇場導覽
11	2019-06-01 未定	校外教學活動-2	劇場欣賞
12	2019-06-06 晚上07:00~09:50	期末交流	準備好 邀請大家一人一菜 來參與學期課程的學習與收穫 共同分享彼此的甘苦