課程名稱 入門看戲說劇趣

課程屬性 語言與文化　　課程編號 1082-1082L16

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09月05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，想要重返劇場藝術欣賞的起點，開設這項入門課程，以便2020 年開始作為 進階班（讀劇排演實務）　的必修前導。

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，藉著金士傑的早年創作，一起「入門看戲說劇趣(一)」，而且增加了校外現場看戲和劇場導覽活動。
108-2，想從黑盒子劇場　與　參與式劇場作品的認識入手，藉著相關創作引介與討論，一起「入門看戲說劇趣(二)」，建立劇場藝術基本認識，並開拓表演藝術欣賞的當代視野。

之前的關於「看戲讀劇表演趣」　開課說明, 謹供參考 ：
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，進入到連串的實務排戲---　認識同好，向藝術走近，也和自己靠近！
這堂課程的同學們一起欣賞表演、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？

從未看過表演，喜歡欣賞表演，樂於嘗試新事物，願意通過表演藝術欣賞與討論來會友，同時藉此體驗不同領域文化。

２０２０年起，「進階讀劇表演趣」將要求曾修過「入門看戲說劇趣(一)」「入門看戲說劇趣(二)」之學員，或曾實際參與劇場藝術達一年以上者。抱著開放心胸，來此藝文會友。

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 對表演欣賞、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, 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,
也能對應日常生活中的人我互動、自我表達

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

※【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、認真學習、勇於嘗試、專注投入、互相欣賞、樂在其中、樂於認識更多的朋友！

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	2019-09-05 晚上07:00～09:50	看~~表演!	簡介本學期課程背景與方向 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，為之後讀劇準備
2	2019-09-12 晚上07:00～09:50	劇場藝術欣賞表演入門	作為一個觀眾或是未來的演員，應該具備哪些劇場基礎認知與觀念。 課堂活動: 欣賞表演視聽紀錄
3	2019-09-19 晚上07:00～09:50	認識劇本形式與結構	作品背景介紹 討論劇中角色形象與身聲描繪
4	2019-09-26 晚上07:00～09:50	拆解劇本角色與情節	從作品的觀賞之中 研讀戲劇情節與角色對話 討論戲劇主題與節奏變化
5	2019-10-03 晚上07:00～09:50	讀劇練習	想像戲劇文本與表演空間的關係 本週課程進度將視實際需求而調整
6	2019-11-07 晚上07:00～09:50	討論與分享(一)	進行相關暖身說明 校外看戲與劇場導覽行程　： 11/1-3　黑盒子劇場戲劇表演欣賞　(
7	2019-11-14 晚上07:00～09:50	討論與分享(二)	鳥瞰當代台灣劇場新興趨勢 本週課程進度將有所調整
8	2019-11-21 晚上07:00～09:50	參與式劇場(一)	介紹當代新興的參與式劇場的作品 討論參與式劇場美學與其觀演關係
9	2019-11-28 晚上07:00～09:50	參與式劇場(二)	進行當代新興的參與式劇場美學與其觀演關係之相關討論
10	2019-12-05 晚上07:00～09:50	參與式劇場(三)	翻轉日常 課堂進行參與式劇場創作的狂想練習 從日常的生活到藝術化表演
11	2019-12-12 晚上07:00～09:50	參與式劇場(四)	繼續討論並彙整分組提案 翻轉日常 於課堂進行參與式劇場創作的狂想練習 從日常的生活到藝術化表演 從自己的經驗到驚豔的發現
12	2019-12-19 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