

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，

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

※【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