課程名稱 讀劇表演趣--劇場排演實務

課程屬性 語言與文化　　課程編號 1091-1091L17

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 2020年03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

因為劇場表演是一種團體分工合作才能完成也必須現場過癮的事情
;因為大家一起閱讀劇本演練劇本會比自己一個人在書桌前有效有趣
所以,歡迎2020年, 加入已經邁入第九年的台南社大讀劇班！
多年來，開心許多經驗豐富才華洋溢熱情熱心的學長學姊們持續選課，得以一起認真的玩耍表演，也歡迎對於表演藝術或劇本欣賞有興趣的新手或路人
（舞台指示：路人甲乙從右舞台走向左舞台，面帶微笑）加入！

在此提醒：2020年6月13日(週六)和6月21日(週日)早上九點至下午六點,
　　本學期修課同學們必須前往台江文化中心預定教室空間進行排演練習，６／１３進度預定為呈現現場走位和技排等，６／２１進行彩排以及一場公開的期末戲劇呈現，所以全班同學無論是台前幕後各種不同位置，都必須全程出席，分享分工，共同完成一次完整的劇場表演藝術體驗，給自己不同的角色人生機會。

對一個卅年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,我們可以一起欣賞表演討論表演,一起研讀劇本,嘗試各種親近表演的各種管道

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 2020年6月13日(週六)和6月21日(週日)早上九點至下午六點,
本學期修課同學們必須前往台江文化中心預定教室空間進行排演練習，參與期末呈現。

二 之前沒有常常看戲沒關係
但是接下來 想要 或是 喜歡看戲、讀劇、聆聽他人意見、與人分享感受者。

三 有沒有讀劇經驗沒關係
必須出席，帶著好奇心、願意嘗試親身體驗、團體合作、協助並傾聽他人者。

四 對世界好奇、觀察生活形形色色有興趣
同時覺察自我並且開放柔軟面對人我者。

3.上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

視聽欣賞、朗讀劇本、戲劇分析、角色功課、即興表演、排演練習等。

我們一起欣賞各種好看或風格特別的表演藝術作品, 無論視聽或是現場
藉此抬腳踏入表演藝術的殿堂
我們一起閱讀知名經典或創新風格的劇本,分享彼此的即席創意、扮演與觀點,從中進行劇本分析和角色功課等等,累積並且創造劇本的詮釋與表現

附帶一提:過往的學期,我們曾經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, 一起嘗試 戲劇表演的可能性,然後,相約,下次再續.....

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:
劇本農場 阮劇場出版
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｜ 30 人（若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。）

學分收費｜ 3 學分 3000 元（18 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	2020-03-05 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?!
2	2020-03-12 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	2020-03-19 晚上07:00～09:50	讀劇練習(一)	認識期末呈現的劇本 劇本背景介紹 討論劇中角色形象與身聲描繪
4	2020-03-26 晚上07:00～09:50	讀劇練習(二)	研讀情節與對話 討論戲劇節奏變化
5	2020-04-09 晚上07:00～09:50	讀劇練習(三)	認識登場前的角色功課 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
6	2020-04-16 晚上07:00～09:50	討論期末呈現目標	1. 課堂聲音表情開發練習 2. 融入集體即興創作 4/23(四)~5/6(三)教育局公告防疫期間停課，課程順延
7	2020-05-07 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	2020-05-14 晚上07:00～09:50	讀劇分場練習	劇本角色的人際關係與對話狀態
9	2020-05-21 晚上07:00～09:50	期末呈現排演相關準備作業	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	2020-05-28 晚上07:00～09:50	期末呈現的排練	邁向親身走上舞台實踐的可能性 順排
11	2020-06-04 晚上07:00～09:50	期末呈現的排練	分場排練 檢查每場節奏與角色線條
12	2020-06-11 晚上07:00～09:50	期末呈現的排練	整本順排
13	2020-06-18 晚上07:00～09:50	期末呈現的排練	檢查期末呈現的服裝道具音樂等等 必須於 6/13 完整帶到呈現現場

14	2020-06-13 晚上07:00～09:50	現場走位和技排	10:00-17:00 進入期末呈現的場地 熟悉陌生的演出空間 進行場面調度的處理 為期末呈現的彩排做準備 場地預定時段至　１８：００
15	2020-06-21 晚上07:00～09:50	期末排演	檢查期末呈現的準備是否充分 包括全體服裝道具音效等面向
16	2020-06-21 晚上07:00～09:50	彩排	09:00-:13:00 在呈現之前的完整彩排
17	2020-07-02 晚上07:00～09:50	期末公開展演	13:00-17:00 公開呈現 18:00-21:00 慶功宴 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 欣賞大家的創意發揮 場地預定時段至　１８：００
18	2020-07-09 晚上07:00～09:50	期末討論與互相回饋	準備一點用心的味道 大家齊聚課堂 分享整學期的學習心得 回味期末呈現內容的點點滴滴 互相回饋彼此的支持和異同