

課程名稱 | 讀劇表演趣—押韻，唱情歌！

課程屬性 | 語言與文化

課程編號 | 1111-9805

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。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。

以"南島美茵"筆名書寫"城市散步美味劇場"專欄。

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 2022年03月10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

本學期預定讀劇呈現劇本：我為你押韻—復興情歌版。

搭配校外相關主題活動：2022.04.16

週六下午兩點半，劇作家馮勃棟演講，於台南市文化中心。

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，在此熱切歡迎（舞台指示：掌聲響起），加入已然邁入第十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相關經驗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26日(週六)下午 和6月27日(週日)全天，

本學期修課同學們必須前往期末呈現的空間進行現場排演練習，包括呈現現場走位、技排、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。

2. 修此門課需具備什麼條件?

一 2021年6月 26 日(週六) 下午兩點至傍晚六點 和 6月 27 日(週日)早上十點至下午八點(開學後進一步確認,務必出席到場),

本學期修課同學們必須全員出席,前往期末呈現地點的空間進行排演練習,準備期末呈現內容。

二 之前沒有常常看戲沒關係

現在開始想要 喜歡看戲、讀劇、聆聽他人意見、與人分享感受者。

三 之前沒有正式讀劇經驗沒關係

現在開始想要 出席學習,帶著好奇心、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

也願意 覺察自我並且開放態度面對人我者。

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、分組討論、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,
藉此抬腳踏入表演藝術的殿堂

無論視聽或是現場

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

自我表現與成就他人、共同參與團體合作

過程專注、身心投入、互相欣賞、樂在其中

5. 備註&推薦書目

自2020前預告: 必須修過入門課程者,方能加入本學期讀劇課程。如有特別狀況(如有其他讀劇或戲劇相關學習經驗者),請事先通過社大行政系統連繫,以便互相達成對於課程進行的共識。

自2021開始,全班修課同學以共同協力完成期末呈現為課程目標,每人可能分派台前幕後等不同的任務位置。

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 (舉例) :

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

講義費| 300元(由各班自行收取)

招生人數| 22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	2022-03-10 晚上07:00~09:50	讀~什麼劇?	開學週暖身活動 (1)先讀每位同學這本劇 (2)聲音表情即興練習:抑揚頓挫的七情六慾
2	2022-03-17 晚上07:00~09:50	何以讀劇?	組成戲劇的要素是什麼? 認識戲劇文本的潛文本
3	2022-03-24 晚上07:00~09:50	讀劇練習(一):啟動	開始進入期末呈現的戲劇文本 劇本背景介紹 誰是劇作家? 搭配課堂影音視聽資料 + 相關戶外教學活動預告(4/9劇作家演講) ●備註:3/24(四)隨後甲國中清消,當天後甲校區課程停課一堂,課程順延
4	2022-03-31 晚上07:00~09:50	讀劇練習(二):研讀情節與對話	想像劇中角色形象與身聲描繪 劇本角色的人際關係與對話狀態 從劇情的時空到表演的風格 從聲音的表情到內容的意義
5	2022-04-07 晚上07:00~09:50	讀劇練習(三):討論劇情和角色的內在弧線	讀過劇本全文後的感想分享 討論聚焦: (1)個人的特別共感或聯想 (2)本劇的內在涵義和訴求主旨 (3)共同建構期末呈現的重點取向 預告:進入團隊分工和角色甄選
6	2022-04-14 晚上07:00~09:50	期末呈現的前置準備	確認期末呈現團隊的任務分工和角色擔當
7	2022-04-28 晚上07:00~09:50	讀劇排練(一):角色建構	認識登場前的角色功課 練習活動: 角色的基本身形和聲音表情變化與關係互動造成的影響 練習活動:角色記者會 ●備註:4/21(四)隨後甲國中清消,當天後甲校區課程停課一堂,課程順延
8	2022-05-05 晚上07:00~09:50	讀劇排練(二):不同情境設定的發展與影響	分場排練 分組進行 討論戲劇文本節奏與角色各場內在動機與關係變化
9	2022-05-12	展演環境現場討	運用校園空間,現場模擬劇中情景

	晚上07:00~09:50	論呈現相關事宜	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 預告：討論並且準備音樂道具服裝等元素
10	2022-05-19 晚上07:00~09:50	入戲(一) -- 展演視聽籌備	於教室進行整本順排 檢查每場節奏與角色線條 討論並合作設計音樂道具服裝等元素
11	2022-05-26 晚上07:00~09:50	入戲(二) --情節 線條檢視	進行整本順排 調整角色上下場與各場之轉場方式
12	2022-06-09 晚上07:00~09:50	入戲(三) -- 呈現現場實地排 練	現地排演 The Site-specific Performance 調整走位動線 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
13	2022-06-11 晚上07:00~09:50	校園現場走位確 認 1---期末呈 現的排練	現地技術排練 檢查期末呈現的服裝道具音樂等等 * 課外聽講 :6/11 14:30-16:30
14	2022-06-16 晚上07:00~09:50	校園現場走位確 認 2--- 現場走位和技排	現地修戲 進行場面調度的動線處理 為期末呈現的彩排做準備
15	2022-06-18 晚上07:00~09:50	技排----期末排 演前置準備 (上 課時間改安排在 週六整天)	期末呈現之前的技術排練 活動內容：舞台和燈光問題處理 現場技排 整排 (項目與時間待決)
16	2022-06-19 晚上07:00~09:50	呈現現場最後準 備~~~ 彩排 (上 課時間改安排在 週日)	期末呈現之前的現場排練 活動內容：舞台問題處理 現場彩排 (項目與時間待決)
17	2022-06-19 晚上07:00~09:50	加油加油~~ 期末 公開展演 (上課 時間改安排在週 日)	大家上場 為整個學期排練成果努力而對外公開展現
18	2022-06-23 晚上07:00~09:50	期末聯歡會	大家齊聚一堂 為整個學期讀劇過程中的排練和呈現 回顧與交流 檢討與回饋 活動內容：一人一菜 歡聚 檢討