

劇本演讀

週四11:10~13:00

人社D202

授課教師：安原良

一、課程說明

舞台劇本是為了在舞台上搬演而創作的文本，讀者不只通過思考來理解劇本文字的意義，更需運用聲音與身體感官的體驗，詮釋文本提供的表演線索，才能更豐富具體地想像劇本在舞台上呈現的樣貌。本課程旨在帶領各位深入劇本的文字世界，理解其中戲劇意象與對話的有機聯繫，並透過分組排練的方式進行讀劇演出的呈現，加上對話創作、遊戲等活動操作，以體驗劇場空間、表演與舞台視聽元素對劇本詮釋的重要性。

二、指定用書

劇本：

1. 田啟元，《白水》，收於余光中/總編輯、胡耀恆/主編《中華現代文學大系(貳) 台灣1989-2003戲劇卷》（台北：九歌，2003）。
2. 賴聲川，《拼貼》（台北：群聲，2005）。
3. 簡莉穎，《服妖之鑑》（台北：一人，2018）。

三、參考書籍／影片

1. 何一梵，《劇場敘事學》（台北：揚智，2018）。
2. David Ball[著]、莊丹琪[譯]，《劇本筆記：讀劇必修的22堂課》（台北：五南，2017）。
3. 平田織佐[著]、戴開成[譯]，《演劇入門》（台北：書林，2015）。
4. 胡耀恆，《西方戲劇史（上/下）》（台北：三民，2016）。
5. 鍾明德，《從寫實主義到後現代主義》（台北：書林，1995）。
6. Uta Hagen[著]、陳佳穗[譯]，《演員的挑戰（A Challenge for the Actor）》（台北：書林出版，2011）。
7. Alejandro G. Iñárritu導演，《鳥人》（電影，2014上映）。

四、教學方式

以課堂講授與劇本演讀活動相互搭配的方式為主，針對個別劇本逐一討論相關主題，輔以專業演出的影音範例賞析，說明劇場觀念，並在讀劇實務操演後引導同學檢討成果和交流意見。學期間另安排專題講座工作坊，邀請專業劇場人士示範指導。期末舉辦分組讀劇會，讓同學們藉此整合實作的學習心得，以自選劇本的演讀呈現相互切磋，展現集體詮釋劇本的合作成果。

五、教學進度

課程內容的安排，係透過演讀活動的實作，讓課堂成為觀演現場，同學分別從演員的聲音、動作等表現，以及觀眾現場當下的理解與感受，雙向建立對劇本演繹的具體經驗。而後再透過問題的思辨來賞析劇本，與劇作家進行想像的對話，討論創作者如何透過台詞、舞台指示等文字訊息提供讀者豐富且縝密的解讀線索。

日期	授課主題	指定閱讀
9/12	課程介紹 學期導論：劇本與舞台	簡莉穎《叛徒馬密可能的回憶錄》 片段
9/19	感官與想像：以聲音與身體表現文字	田啟元《白水》
9/26	語氣與潛台詞	
10/3	對話與意象：在劇場傳遞訊息	
10/10	國定假日	
10/17	台詞與舞台指示	賴聲川《紅色的天空》
10/24	集體即興創作：情境與結構	
10/31	劇場表現元素：舞台演出時空的整體想像	
11/7	時空變化與角色關係	林孟寰《E. S. D. F. 地球自衛隊》
11/14	敘事者：誰在說故事	
11/21	模仿 遊戲	提案日
11/28	聲音工作坊	
12/5	讀劇示範專題講座	
12/12	期末分組提案報告	許正平《安平小鎮》
12/19	劇場空間與表演	
12/26	演讀排練	
1/2	讀劇會：期末演出	
1/9	他者與他方：期末檢討與分享回饋	

六、成績考核

1. 課堂演讀（20%）：在課前完成指定劇本的預讀，並在上課時參與劇本演讀的呈現。
2. 課堂討論（20%）：在課堂上積極參與問答討論。
3. 課後作業（20%）：針對指定劇本的賞析主題與演讀表現，以書面的形式提出具體心得，並與眾人交流。
4. 分組排練（20%）：從各組的劇本提案開始發展，為期末讀劇會的演出進行排練。
5. 期末呈現（20%）：讀劇會演出。