

當代戲劇演讀

週四15:30~18:20
人社D202

授課教師：安原良

一、課程說明

舞台劇本是一種以文字提供讀者線索來傳達訊息的創作。為了在劇場演出而寫的劇本，以舞台指示和台詞召喚讀者對劇場演出的想像，理解作品傳達的豐富訊息，感受創作者如何透過文字提供的線索，調度舞台視聽元素，呈現劇本在舞台上演出的可能樣貌。本課程旨在引介當代戲劇名作，討論劇本對所處世界提出的看法與問題，並在課堂上安排讀劇演出的練習，讓同學分別從表演者和觀眾的不同角度，親身體驗劇本訊息內容與傳達方式相輔相成的創作關係，與作品蘊含的當代人文精神及其所觸及的社會議題進行思辨和對話。

二、指定用書

1. 莊梅岩，《莊梅岩劇本集》（香港：天地圖書，2015）。
2. 賴聲川，《暗戀桃花源》（台北：皇冠，1984）。
3. 簡莉穎，《春眠》（台北：一人，2017）。
4. Dario Fo[著]、丁乃箏[譯]，《絕不付帳》（台北：唐山，2001）。
5. 許正平，〈水中之屋〉，收於《阮劇團2013劇本農場劇作選》（台北：遠景，2014）。
6. Caryl Churchill[著]、鴻鴻[譯]，〈複製人〉，收於《衛生紙詩刊+04》（台北：黑眼睛文化，2009）。
7. Uta Hagen[著]、陳佳穗[譯]，《演員的挑戰（A Challenge for the Actor）》（台北：書林出版，2011）。

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. 童道明[編]，《現代藝術西方美學文選：戲劇美學卷》（台北：洪葉，1994）。
6. Katie Mitchell[著]、張明傑[譯]，《劇場導演的技藝：劇場工作手冊》（台北：五南，2019）。
7. Declan Donnellan[著]、馬汀尼、陳大任[譯]，《演員與標靶》（台北：聲音空間，2010）。
8. Louie Malle導演，《Vanya on 42nd Street》（電影，1994）。

四、教學方式

本課程以各具代表性的當代舞台劇本為例，介紹戲劇創作的基本概念，進而討論劇作家們如何透過文字提供讀者想像演出形貌的豐富線索。同時安排分組演讀的練習，以及劇場演出影音的欣賞，引導同學在擔任演員與觀眾的過程中交互進行思辨，共同擴展及檢驗對劇本的詮釋。除了在課堂上積極參與討論之外，同學也需以書面報告表達對劇本、演出或特定戲劇主題的思考心得，形塑具體有機的戲劇賞析經驗。

五、教學進度

以融合閱讀與演出的方式帶領同學深入欣賞舞台劇本，依照劇本的對話與舞台指示開始練習演讀，逐步將情節化為由事件串連而成的戲劇行動，再討論由角色性格和情境變化組成的劇本內容，以及編導整合舞台視聽元素表現的運用方式，從而建構劇本演出的具體想像，對於作品所透露的對事物、對世界的看法與提問等訊息，有所感受、理解及回應。學期間另邀請專業劇場人士到課堂進行示範演講或主持工作坊，引導同學認識和享受讀劇演出的準備過程。期末舉辦分組讀劇會，讓同學以自選劇本的表演呈現相互切磋，將學習成果化為初步的劇場實踐。

週次	授課主題	指定閱讀
9/12	課程介紹 學期導論：當代舞台劇本的閱讀與演出	莊梅岩《法吻》
9/19	故事是怎麼說的：編劇與導演	賴聲川《暗戀桃花源》
9/26	戲中戲的劇本結構	
10/3	說故事的人：編劇的觀點	簡莉穎《春眠》
10/10	國定假日	
10/17	說了什麼故事：觀眾與演員的觀點	
10/24	線索：潛台詞與意象	
10/31	情節：從對話到行動	達利歐·弗《絕不付帳》
11/7	訊息：故事裡的問題	
11/14	在劇場裡作夢：所謂自然逼真的戲劇性	許正平《水中之屋》
11/21	透過舞台視聽元素傳遞劇本訊息	
11/28	工作坊：聲音作為傳遞訊息的媒介	
12/5	工作坊：讀劇表演指導	

12/12	期末分組提案：自選劇本討論	
12/19	訊息的內容與形式	邱琪兒《複製人》
12/26	演出排練	
1/2	期末呈現：讀劇演出	
1/9	演後討論：想像與回憶	

六、成績考核

1. 課堂作業（50%）：課前完成指定劇本的預讀，在課堂上積極參與演讀練習活動，並就指定劇本的賞析主題與演讀表現進行問答討論，與眾人交流。
2. 心得報告（25%）：針對課堂上參與的戲劇主題工作坊、課外觀賞的舞台戲劇演出及課程指定的參考讀物，撰寫心得報告，清晰說明自己提出的問題和思考。
3. 期末呈現（25%）：從自選劇本提案開始發展，為期末讀劇會的演出進行排練與呈現。