

一. 課程說明

「戲劇表演」精選當代的國內外舞台劇本，以讀劇與演出的方式進行實作活動，讓同學透過群體合作排練的過程，理解劇本文字傳達的豐富訊息，並配合表演練習，將文本激發的劇場感官想像，在演出中運用聲音與肢體予以創意呈現。演出後進行主題討論及觀眾回饋，深化戲劇表演活動的參與心得。

為使劇場相關實務的基礎學習充分發揮成效，本課程並導入額外學習資源，特於陽明交大演藝廳進行多次現場教學、排練與演出。本課程無涉及 AI 使用。

二. 指定用書

1. 簡莉穎，《叛徒馬密可能的回憶錄：簡莉穎劇本集 3》（台北：一人，2021）。
2. Kristin Linklater[著]、林微弋[譯]，《林克雷特聲音系統：釋放人聲自由的訓練》（台北：五南，2022）。

三. 參考書籍／影片

1. Alexandra Badea, Aurore Jacob, Pascal Rambert, Olivier Py, Joël Pommerat[著]、周伶芝[譯]，《無愛時代的詩意告白：當代法國劇作選》（台北：書林，2016）。
2. 台南人劇團，《安平小鎮》（DVD）（台南：台南人劇團，2003）。
3. Michael Chekhov[著]、白斐嵐[譯]，《致演員》（台北：書林，2018）。
4. 三輪繪理花[著]、張吉琳[譯]，《英國皇家戲劇學院表演訓練法》（北京：後浪，2018）。
5. Uta Hagen[著]、陳佳穗[譯]，《演員的挑戰》（台北：書林，2011）。
6. Melissa Bruder 等[著]、沈若薇[譯]，《演員筆記：表演工作者的實務 手冊》（台北：五南，2017）。

四. 教學方式

引導同學以分組排練的方式，完成各劇本指定段落的演出呈現及演後討論，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，與劇作家進行想像的對話。授課時除了透過問題的思辨來賞析劇本，也會搭配專業演出的影音範例觀摩，或邀請專家帶領進行戲劇活動的工作坊，進一步開發同學的戲劇表演潛能。

五. 教學進度

課程分為四個階段，分別搭配不同的劇本，作為讀劇與演出的範例。首先介紹舞台劇本獨有的現場演出特性，並讓同學逐步學習如何從台詞中掌握劇本文字提供的表演線索。第二階段則將想像力擴展至舞台指示所在的文本脈絡，形塑視聽感官共享的舞台幻覺。第三階段運用身體和聲音的表演詮釋，感受劇作家在故事情節與角色安排方面鋪陳的巧思，並透過對節奏與戲劇性的理解與演練，提升群體表演默契，享受舞台上的互動經驗。最後則是期末自選劇本演出的成果發表，各人從撰寫提案開始構思具體的劇本演出計畫，經由口頭報告的交流過程，選出共同的期末演出分組提案，各組再以合作編修發展的方式完成劇本與排練，透過最終呈現的舞台演出與演後檢討，整合一學期的實作學習心得。

日期	授課主題	指定劇本／作業
09/12	課程介紹 讀劇：以聲音留下對劇本的初始印象	單承矩《收信快樂》
09/19	以身體和聲音回應彼此	劇本選段演出
09/26	舞監講座一：舞台圖與燈光音效 cue 表說明	簡莉穎《叛徒馬密可能的回憶錄》
10/03	體會劇場空間對表演的影響	劇本選段演出
10/10	國定假日	
10/17	從劇本文字建立對劇場演出的具體想像	李一株《海》
10/24	運用劇場視聽元素	劇本選段演出
10/31	分析角色關係的發展變化	Pommerat《兩韓統一》
11/07	戲劇性：衝突與反差	劇本選段演出
11/14	舞監講座二：劇場後臺環境與設備導覽	期末演出提案
11/21	期末演出分組提案報告	
11/28	期末排練一：發展角色性格與形象	
12/05	期末排練二：角色互動與關係變化	期末演出劇本
12/12	期末排練三：場面調度	
12/19	整排	
12/24	技術排練（當天為星期日）	
12/25	彩排（當天為星期一）	
12/26	期末舞台演出暨檢討	

六. 成績考核

1. 課堂呈現（20%）：分組排練指定劇本選段，在課堂上完成演出。
2. 討論交流（20%）：針對指定劇本的賞析主題與演出表現，分別從觀眾和表演者的角度參與問答討論與心得交流。
3. 提案報告（20%）：以書面提案闡述期末演出的具體構想，並在課堂上口頭報告。
4. 分組排練（20%）：以獲選的提案構想為基礎，完成期末演出的劇本及排練工作。
5. 期末演出（20%）：共同完成全班期末演出的幕前幕後任務，並透過觀眾回饋的意見檢視演出成果。