

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。以在劇場演出為目的而寫成的這些劇本，運用舞台指示和台詞召喚讀者對劇場演出的初步想像，從而理解及感受作品可能傳達的豐富訊息，甚至成為劇本的詮釋者與演出的創作者，以劇本文字提供的線索為靈感，調度舞台視聽元素，呈現劇本在舞台上演出的各種具體樣貌。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。本課程無涉及 AI 使用。

二、指定用書

1. Dario Fo[著]、丁乃箏[譯]，《絕不付帳》（台北：唐山，2001）。
2. 賴聲川，《暗戀桃花源》（台北：皇冠，1984）。
3. 莊梅岩，《莊梅岩劇本集》（香港：天地圖書，2015）。
4. 簡莉穎，《春眠》（台北：一人，2017）。

三、參考書籍／影片

1. 何一梵，《劇場敘事學》（台北：揚智，2018）。
2. 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）。
3. David Ball[著]、莊丹琪[譯]，《劇本筆記：讀劇必修的 22 堂課》（台北：五南，2017）。
4. 平田織佐[著]、戴開成[譯]，《演劇入門》（台北：書林，2015）。
5. 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）。
6. Louie Malle 導演，《Vanya on 42nd Street》（電影，1994）。

四、教學方式

以結合讀劇與演出的方式共同賞析舞台劇本的角色關係變化、主題及敘事特色，探討作品可能傳達的觀點。同學除了群體參與課前的預讀與排練、課堂的演出呈現與回饋交流之外，課後也需以書面報告的方式，整合個人對劇本的體驗想法與解讀論點，或聚焦在課外探索廣大戲劇世界的心得。在課堂指定演讀的劇本之外，各人也需在學期間構思並繳交以自選劇本為基礎的期末演出書面提案，再經由個別報告與全體票選的程序完成分組，於期末進行正式演出，邀請課外觀眾共享從想像、體驗、賞析到實踐的戲劇學習成果。

五、教學進度

本課程帶領同學依照劇本的對話與舞台指示開始練習演讀，從中形塑對劇場演出的具體想像，並可透過課堂討論與課後作業進一步認識劇本在內容與形式上的特色，逐步掌握劇本文字提供的豐富脈絡，從串連戲劇情節的事件，到對話與互動呈現的角色關係發展，再到觀演關係與戲劇時空的設定與變化，進而發現作品對世界提出的看法或問題，並以個人報告與群體演出的方式予以呈現或回應。

週次	授課主題	指定劇本／作業
第一週	課程介紹 試讀：從對話認識角色	莊梅岩《法吻》
第二週	事件的順序（一）：結局	
第三週	動作戲：以互動傳達訊息	賴聲川《暗戀桃花源》
第四週	訊息的證據與詮釋	
第五週	主題	
第六週	舞台空間	Dario Fo《絕不付帳》
第七週	現場性：和觀眾在一起	第一篇報告
第八週	觀點	
第九週	時空變化	簡莉穎《春眠》
第十週	事件的順序（二）：劇場敘事	
第十一週	象徵	期末自選劇本演出提案
第十二週	從劇本到演出的創作者們	第二篇報告
第十三週	期末自選劇本演出提案報告與分組討論	
第十四週	試演與排練	期末演出台詞本
第十五週	走台與舞台技術測試	演出版劇本
第十六週	彩排	
第十七週	期末演出	
第十八週	演後討論：想像與回憶	

六、成績考核

1. 演讀練習（25%）：課前與同學合作完成指定劇本的預讀與排練，在課堂上進行分組演讀的呈現與欣賞。
2. 討論交流（25%）：提出具體的課堂演讀觀察和參與心得，與眾人討論交流，再針對指定劇本、參考教材或課外戲劇活動參與的內容撰寫短篇報告，進行更深入的賞析或思辨。
3. 提案報告（12.5%）：各人以書面提案闡述期末自選劇本演出的具體構想，並在課堂上口頭報告。
4. 分組排練（12.5%）：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（25%）：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。