

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

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）。

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. 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）。
3. 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）。
4. 台南人劇團，《安平小鎮》（DVD）（台南：台南人劇團，2003）。

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。

課次	授課主題	作業
一	<ul style="list-style-type: none"> 課程介紹 身體表演練習 《收信快樂》： 分組讀劇練習 	<ul style="list-style-type: none"> 課前作業：預讀劇本《收信快樂》（單承矩） 課後作業：預讀劇本《叛徒馬密可能的回憶錄》（簡莉穎）
二	<ul style="list-style-type: none"> 聲音表演練習 《馬密》： 分組排練 讀劇呈現 走台 舞台技術工作提示 	<ul style="list-style-type: none"> 排練《馬密》 上傳演出用音效檔案
三	<ul style="list-style-type: none"> 《馬密》： 完整排練 技術排練 演出 	<ul style="list-style-type: none"> 預讀《海》（李一株）
四	<ul style="list-style-type: none"> 《海》選段一： 排練 讀劇呈現 	<ul style="list-style-type: none"> 排練《海》選段一
五	<ul style="list-style-type: none"> 《海》選段一： 排練 演出 《海》選段二： 討論 舞台監督講座： 演出製作前後台工作說明 音效 cue 表說明及 Q-Lab 演示 Q & A 及舞台技術想法釋疑 	<ul style="list-style-type: none"> 排練《海》選段二 上傳音效 cue 表 & 音檔
六	<ul style="list-style-type: none"> 《海》選段二： 走台 整排 舞台技術會議 舞監講座： 劇場後臺環境與設備導覽 	<ul style="list-style-type: none"> 排練《海》選段二 修改音效資料後再上傳
七	<ul style="list-style-type: none"> 《海》選段二： 技排 彩排 演出 技術檢討 	<ul style="list-style-type: none"> 預讀《兩韓統一》（Pommerat）
八	<ul style="list-style-type: none"> 《兩韓統一》： 	<ul style="list-style-type: none"> 排練《兩韓統一》

	排練 走台 讀劇呈現 技術溝通	<ul style="list-style-type: none"> 上傳音效資料
九	<ul style="list-style-type: none"> 《兩韓統一》： 技排 彩排 演出 觀演交流 	<ul style="list-style-type: none"> 交期末演出提案
十	<ul style="list-style-type: none"> 期末演出提案報告及分組排練 	
十一	<ul style="list-style-type: none"> 試演 前后台分工 	
十二	<ul style="list-style-type: none"> 走台 整排 技術會議 	<ul style="list-style-type: none"> 交期末演出劇本
十三	<ul style="list-style-type: none"> 著裝整排演出 技術會議 	<ul style="list-style-type: none"> 發布 EDM+劇場路線指引 設計觀眾問卷 上傳音效資料 上傳道具清單
十四	<ul style="list-style-type: none"> 技排（星期六 下午~晚上） 	<ul style="list-style-type: none"> 發布彩排&演出時程表
十五	<ul style="list-style-type: none"> 彩排（星期日 晚上） 	
十六	<ul style="list-style-type: none"> 期末舞台演出暨檢討 	<ul style="list-style-type: none"> 統計&公布問卷結果 上傳演出錄影

六·成績考核

1. 課堂呈現（25%）：分組排練指定劇本選段，在課堂上完成演出。
2. 討論交流（25%）：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（12.5%）：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（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。