

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，以導入額外的學習資源，體驗劇場空間、表演與舞台視聽元素對劇本詮釋的重要性。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. 林孟寰，《方舟三部曲》（台北：奇異果文創，2019）。
3. 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）。

.

三、參考書籍／影片

1. 賴聲川，《拼貼》（台北：群聲，2005）。
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. 何一梵，《劇場敘事學》（台北：揚智，2018）。
4. 表演工作坊，《紅色的天空》（DVD）（台北：群聲，1998）。

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。期末舉辦分組演出，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。

週次	課程主題說明	指定劇本／作業
一	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》選段
二	台詞與舞台指示	賴聲川《紅色的天空》選段
三	劇場表現元素：舞台演出時空的整體想像	
四	感官與想像：以聲音與身體表現文字	林孟寰《E. S. D. F. 地球自衛隊》
五	戲劇情境與人物關係的變化	
六	事件與問題	
七	語氣與潛台詞	
八	敘事者：誰在說故事	田啟元《白水》
九	對話與意象：在劇場傳遞訊息	期末自選劇本演出提案
十	期末分組提案報告	
十一	試演	
十二	走台與排練	期末演出劇本
十三	整排與舞台技術測試	
十四	彩排	
十五	期末演出	
十六	演後分享與學期回顧	

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%）：針對指定劇本的賞析主題與演讀呈現，在課堂上進行問答討論。課後則以文字交流的方式，提出具體的課堂演讀觀察和參與心得。
3. 提案報告（12.5%）：各人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。