

新亞書院通識課程

戲劇表演(3 學分)

課程簡介：

這課程以史坦尼斯拉夫斯基的表演系統為基礎，包含戲劇表演工作坊，並通過研讀劇本、選段排演不同時期之重要劇作家的戲劇作品及最後的實習演出，來加深學員對戲劇的認識及興趣。學習的內容除了演員的基礎訓練外，還會分析劇本、人物塑造、學習群體演出的合作性、溝通及交流訓練。課程更提供實踐的機會讓同學嘗試實驗演出，以強化同學的戲劇表演基礎、啟發創意與潛能，再者表演的訓練中可以協助學員建立自信，提升演說能力及信心，並在戲劇中學習以開放態度接受不同的處境。

學習成效：

修畢本科，學生應能：

1. 對戲劇表演有一定的認識
2. 掌握經典劇作的結構及表現方式
3. 對戲劇有一定的分析及欣賞能力
4. 提升創作及表達能力及技巧

課程內容：

- 戲劇表演理論及工作坊：史坦尼斯拉夫斯基的表演系統
- 形體劇場的工作坊
- 聲音及節奏訓練工作坊
- 以不同年代的戲劇大師的作品為實習的基礎，讓學員可接觸不同創作風格的文本及嘗試不同表現形式的作品，包括契可夫的《三姊妹》、易卜生的《Hedda Glabler》、貝克特的《克拉普最後的錄音帶》、曹禺的《雷雨》、卡瑞·邱琪兒的《七個猶太小孩》
- 學員自選文本及選段作研究分析，並以表演的形式呈現

Course Syllabus:

1. 簡介表演原理/工作坊 (Action, movement, imagination)

姚一葦 *戲劇原理* 書林出版有限公司 2004; *Chapter 1 戲劇的與非戲劇的*

Edward Al. Wright 著/石光生譯 *現代劇場藝術 Understanding Today's Theatre* 書林出版有限公司 1986 年 1 月 1 日; *chapter 4 表演與演員*

姚坤君 *表演必修課* 書林出版有限公司 2015; *chapter 2 進場排練——處理角色的困境與探究*

斯坦尼斯拉夫斯基 *演員的自我修養* 中國電影出版社 2006 年 12 月; Chapter 2 表演是一門藝術, 3 舞臺動作, 4 想像力

Richard Drain. *Twentieth Century Theatre* Routledge; 1999; p. 253-257

2. 簡介表演原理/工作坊 (concentration, faith and sense of truth, voices, Tempo-rhythm)

斯坦尼斯拉夫斯基 *演員的自我修養* 中國電影出版社 2006 年 12 月; Chapter 5 集中注意力, 8 信念和真實感

Edward Al. Wright 著/石光生譯 *現代劇場藝術 Understanding Today's Theatre* 書林出版有限公司 1986 年 1 月 1 日 p. 223-226, 228-231

3. 簡介表演原理/工作坊 (psychological drives, objectives & super objectives, physical characteristics)

斯坦尼斯拉夫斯基 *演員的自我修養* 中國電影出版社 2006 年 12 月; Chapter 7 單元和任務, 12 內在驅動力, 15 最高任務

姚一葦 *戲劇原理* 書林出版有限公司 2004; chapter 5 衝突的法則

姚坤君 *表演必修課* 書林出版有限公司 2015; chapter 2 透過目標的執行解決表演問題

4 - 5. 分析/圍讀/排練: Anton Chekhov's "Three sisters";

6 - 7. 分析/圍讀/排練: Henrik Ibsen's "Hedda Gabler"

8 - 9. 分析/圍讀/排練: Samuel Beckett's "Krapp's last tape"

10-11. 分析/圍讀/排練: Cao Yu's "Thunderstorm"

11-12. 分析/圍讀/排練: Carly Churchill's "Seven Jewish Children"

13. 展演

評估方法:

出席及課堂表現 (10%) 參與投入及積極性、主動性、協作性

實習演出 (45%) 故事的背景分析及理解、人物分析及處理、集體合作性、表現風格、創意

文本分析 (45%) 以 1500-2000 字分析自選的劇本及人物結構.

教學時數: 3 小時/ 課 (共 39 小時)

參考書籍

1. Oscar G. Brockett & Franklin J. Hildy. *History of the Theatre* Pearson ; 10th 版本 (2007 年 10 月 11 日)
2. Richard Drain. *Twentieth Century Theatre* Routledge; 1999
3. Richard Schechner *Performance Studies: An Introduction* Routledge 2013
4. 斯坦尼斯拉夫斯基 *演員的自我修養* 中國電影出版社 2006 年 12 月
4. 姚一葦 *戲劇原理* 書林出版有限公司 2004
5. Edward Al. Wright 著/石光生譯 *現代劇場藝術 Understanding Today's Theatre* 書林出版有限公司 1986 年 1 月 1 日
6. 盧偉力編 *香港戲劇學刊(第七期)- 專輯: 「華文戲劇百周年」學術研討會* 中文大學出版社 2007 年 p. 145-151, p. 153-167, p. 241-252
7. Konstantin Stanislavski *An Actor's Work on a Role* Routledge; 2009
8. Michael Chekhov *On the Technique of Acting* A Harper Collins Publishers 1991
9. 姚坤君 *表演必修課* 書林出版有限公司 2015
10. Ed. Michael Huxley and Noel Witts *The Twentieth-Century Performance Reader*, Routledge 1996 p. 357-362