

天馬行空

編導天地

國立臺灣藝術教育館 編印

National Taiwan Arts Education Institute

中華民國八十九年五月

青少年表演藝術叢書／戲劇之旅〈5〉

天馬行空／編導天地

- 出版者／陳篤正
出版機關／國立臺灣藝術教育館
作者／陸愛玲
總編輯／熊宜中
編輯委員／潘金定 劉天課 劉安林 王玉路 蘇桂枝
林清涼 王學彥 偶樹瓊 容淑華 蘇麗玫
執行編輯／王鳳翎
美術編輯／吳日昇
總務／蕭炳欽
會計／楊清坤
地址／臺北市南海路四十七號
網址／www.nmh.gov.tw/art/index.html
電話／(02)23110574 (02)23965102
出版年月／中華民國八十九年五月
印刷所／冠順印刷事業有限公司
版次／初版
定價／新臺幣壹佰貳拾元整
展售處／館本部——臺北市南海路四十七號
電話／(02)2311-0574 分機11
中正藝廊——臺北市中山南路二十一號
電話／(02)2396-5102分機237
劃撥帳號／19316285
劃撥戶名／有限責任國立臺灣藝術教育館員工消費合作社
-

版權所有・翻印必究

GPN : 006329890072

ISBN : 957-02-5801-2 (平裝)

青少年表演藝術叢書／戲劇之旅〈5〉

天馬行空／編導天地

陸愛玲／著

序

藝術或美感體驗，在歐美國家的青少年成長過程中，扮演著非常重要的角色，許多青少年在中學的階段，多少都有一些舞台表演的經驗，這些戲劇性的演出，豐富了他們的讀書生活，陪伴著他們成長，甚至創造了人生美好的回憶，表演藝術遂為西方學校教育不可或缺的一部份。

近年來國內的戲劇人口日益蓬勃，小劇場風行，青少年與兒童參與演出的情形，也較已往更為頻繁，本館有鑑於此，特別為青少年朋友設計出版表演藝術叢書，讓有志朝戲劇發展的青少年學子，有登堂入室的接觸機會，並渴望能將表演藝術的種子撒向中小學校園，以提升學生人文素養，增進教育品質，深化藝術的體驗，甚而以美感的追尋，為人生的目標。

這套《青少年表演藝術叢書》是本館和國立台灣戲曲專科學校合作出版的，計劃出版一套十冊，計分京劇認識、戲劇之旅兩大篇，分門別類介紹給青少年朋友，並分別敦請戲專的資深教師執筆，本書文字淺白，簡明易懂，希望能帶給讀者認知與學習的樂趣，在此特別感謝國立台

灣戲曲專科學校對本書於籌備編印之初所作詳實的前置規劃，此舉非但為創學校與社教機構合作推動藝術、文化的先例，更為國內讀者提供表演藝術的新視野。

國立臺灣藝術教育館館長

陳篤正

爲生活點一盞亮麗的燈

精緻的表演藝術，不僅是單純的休閒娛樂，它往往也能提供我們在生理和心靈層面的成長與啟示。而藉由對表演藝術的參與及認知，更能讓我們平凡無奇的生活，展現出多采多姿的趣味。「青少年表演藝術叢書」系列，便是在如此理念下所推動的具體成果。

主持這項計畫的國立臺灣藝術教育館，歷來對藝術教育的推展及籌辦藝文活動的成績，早已是有目共睹，深受社會各方肯定。此次本校有幸能參與這項有意義的活動，實在倍覺榮幸。爰此，我們商請校內外學有專精的學者、專家及教師，在結合學術理論與實際經驗之後，以深入淺出的筆法，精簡扼要的內涵，提供青少年朋友做為認識表演藝術的基礎。

本校為國內唯一涵蓋國小、國中、高職、專科之一貫制表演藝術專科學校，除了培育各種前後台的專業人才之外，對於各項表演藝術的紮根與推廣，也是責無旁貸的。是以這項意義深遠的合作計畫，也正是我們決心落實並努力普及表演藝術的具體行動。

在迎向千禧年的前夕，臺灣的各項經濟實力已不容小覷，但文化素養的提昇與培養，卻仍有很大的進步空間。我們竭誠盼望能藉由這套叢書的問世，為青少年朋友敞開一扇更寬廣的大門，讓他們更樂於親近表演藝術，體會這個繽紛燦爛的美麗天地。

國立臺灣戲曲專科學校校長
鄭榮興

自序

《天馬行空——編導天地》是青少年表演藝術系列叢書之一，由於戲劇劇本的編寫理論與技巧，以及導演藝術的理念與實際工作十分浩繁，無法在這本小書的篇幅內盡述。故而本書是以編寫劇本的基礎方法和練習，以及導演職務範疇的導介與演出分析為主。青少年讀者可以在閱讀之際，同時開始初步的劇本寫作練習與導演工作演練。

本書共分三篇，第一篇簡述戲劇演變、戲劇的性質，戲劇與其他藝術的關係，以及劇本的地位與劇作家的角色。第二篇編劇篇從劇本的結構與編寫兩方面談起，分別引述幾種不同的寫作方式，並附加習作部份。第三篇導演篇則分析「從劇本到演出」此一流程與導演的關係、導演的藝術與實務工作，並列舉幾齣戲的演出分析。

為使導論與分析不至於抽象難懂，圖片、照片的參考對照，也成為本書編撰的方法之一，希望能幫助青少年讀者容易閱讀與便於了解，書中無論劇本或導

演作品之例舉，皆以適合本書之編寫為對象。附錄中的參考書目則僅限於本書中引例之劇本。

陸愛玲

目 錄

序

第一篇 戲劇淺談

第一章 戲劇小史 17

第二章 什麼是戲劇？ 22

第三章 戲劇與其他的藝術 25

第二篇 編劇篇

第一章 劇作者的準備與認知 29

I. 寫作的準備

II. 劇場意識與觀眾想像力

III. 劇本與小說創作不同

IV. 戲劇的類型

第二章 劇本的內容 33

I. 故事

II. 主題

III. 人物

IV. 語言

V. 時空

VI. 結構

第三章 對表演媒介的認識 45

I. 演出時間

II. 演出空間

III. 表演與舞台

第四章 劇本寫作的基本格式與例舉 48

第五章 劇本寫作的練習與示例 60

第三篇 導演篇

第一章 導演藝術 69

I. 劇場導演之形成

II. 導演的角色與任務

III. 導演藝術與其他藝術的關係

第二章 導演的準備 76

I. 觀察、記錄、想像、思考與組織

	II. 文學的涉獵	
	III. 空間的概念與運用	
	IV. 表演的認識與經驗	
第三章	導演的實務工作	78
	I. 劇本	
	II. 初步階段	
	III. 計畫階段	
	IV. 排練階段	
	V. 整合階段	
	VI. 面對演出	
第四章	導演手法分類示例與分析	81
	I. 舞台空間的處理	
	II. 表演上的處理	
	III. 服裝與造型的效用	
結語		107
附錄		111

