

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

第一篇

談 淺 劇 戲

第一章 戲劇小史

I. 戲劇的公眾服務時代(西元前500~文藝復興)

戲劇在起初都是露天演出的，配合民間節慶、宗教儀式，由執政者策劃免費饗宴大眾，是為公眾服務的一種活動。

在古希臘和中世紀時代，戲劇既是消遣活動也具有教誨作用。在希臘，每年只有十天舉行，而中世紀時期則只在聖誕節和復活節的節慶中才可以見到，當時，戲劇活動都是在白天演出。

在羅馬帝國時代，戲劇是消遣性質濃重的娛樂性表演。每年有六十天舉行演出活動，而且均在早晨舉行。劇場漸漸成為一個特定場所，也是從羅馬時代開始，售票、座位依社會階級而分，舞台的變化如繪景等，都在此時奠基。

II. 劇作家的時代(十六~十九世紀)

當戲劇演出走入四面封閉的室內，並開始售票，戲中角色也越來越少時，民眾劇場的河流自此決定性的流入沙漠。劇場成為一個“小眾”的學識性場所。

節慶已非表演的目的或緣起，買不起票的觀眾不得進入戲院，戲劇與民眾生活脫離關係，戲劇傾向真理闡述，文學、美學佔了重要的位置。

在劇作家的時代初期，戲劇成為文學種類，劇本是當時戲劇的全部。英國伊麗莎白時代的劇場(1572—1642)，有馬羅(Marlowe)、莎士比亞(W.Shakespeare)，他們都是享有盛名的重要劇作家。馬羅的《浮士德醫生》，正是十九世紀德國大文豪歌德的傳世鉅作《浮士德》之前身。莎士比亞在世五十二年寫了悲喜劇共三十七部作品，部分作品，直至今日，仍不斷地在世界各地，在不同的劇團以各種不同的表現方式、不同的語言，盛演不墜。

在西班牙的黃金時代(1550—1681)，著名的悲喜劇《賽樂思玳娜》(Celestine)，乃改編自德羅嘉斯(Fernando de Rojas)的同名小說；賽萬提斯(Gervantes)膾炙人口的《唐吉訶德》。

在義大利，則有高多尼(C.Goldoni 1707—1793)，他的《一僕二主》一劇（註1），是義大利即興喜劇的最好代表作之一（註2）；高奇(C.Gozzi)的《糜鹿國王》(Le Roi Cerf, The King stag)，也是他最好的作品（註

3)。

在德國有克萊斯特 (Kleist 1777—1811) 的《洪堡親王》(Le Prince de Hombourg) (註4)，歌德 (Goethe 1749—1832) 的《浮士德》(Faust)，以及史席勒 (Schiller 1759—1805) 的《瑪麗·司脫特》(Marie Stuart)。

法國有喜劇家莫里哀 (Moliere) 的《偽君子》(Tartuffe)、《妻子學校》(Les écoles des femmes) (註5)、《憤世者》(Le Misanthrope)、《唐璜》(Don Juan)。悲劇家哈辛 (Racine 1639—1699) 的《費德爾》(Phèdre)、《依菲媿妮》(Iphigénie) (註6)。高乃依 (Corneille 1606—1684) 的《夕德》(Le Cid)、《歐哈斯》(Horace)，皆是眾所周知的舉世重要劇作家。他們的作品膾炙人口，不僅成為法國戲劇界常演的劇目，亦廣被其他各國劇團演出。

III. 導演的時代(十九世紀末期～二十世紀)

十九世紀末戲劇藝術已趨僵化，審查制度和劇場生態的機制化，令作家靈感枯竭。自然主義在小說中取勝，象徵主義又回到詩中，印象主義在繪畫中復

活，戲劇在內容與表現的形式上遭受到巨大的阻礙與矛盾，不知何去何從……。

首先，在法國，導演的誕生成為必然。也就是說，一個決定戲劇演出的方式與工作內涵的人是劇場的靈魂。幾位法國導演和劇場中的人如Andre Antoine, Paul Fort, Jacques Copeau……等人為導演藝術奠定基礎，也留下許多寶貴的文字記錄，導演在二十世紀搖身一變從詮釋的藝術家轉變成創造性的藝術家。

(註1)此劇曾有台灣版演出，賴聲川導演，表演工作坊演出，1995。

(註2)即興喜劇在十八世紀廣傳至整個歐洲大陸，成為最大眾化，也最受歡迎的劇種。它除了在宮中為王公貴族助興，在大宅內廳為富豪仕紳逗樂，也在市集、廣場、鬧街，為尋常百姓，市井小民做最直接、最實在的演出，主題多在反應當時下階層人民的現實生活。即興喜劇中演員臨場表演的成份極大，因此劇本通常只是一個腳本的情節大綱。也因劇團經常各地巡迴，為了適應不同區域的觀眾，因此，對話方面變動的可能性極高，演

員的應變能力與挑戰都很大。

(註3)美國劇團(American Repertory Theatre)曾於1995年受邀在國家劇院演出《糜鹿國王》，詳細的演出情形與中譯劇本，可以參考國家劇院國立中正文化中心84年8月印行之資料。

(註4)此劇有台灣版的演出，鴻鴻導演，國家劇院實驗劇場，1994。

(註5)此劇曾於國立藝術學院戲劇學群（戲劇系與劇場設計系），1994年公演中演出，黃建業導演。

(註6)依菲媿妮(Iphigénie)是阿卡曼儂之女，在海倫之役中被犧牲獻祭於歐里得(Aulide)，為此不得阿卡曼儂之妻(Clytemnestre)的諒解，而為其所殺。隨後，阿卡曼儂之子為報父仇而弑母，是有名的《三部曲》。近年該劇最轟動的演出應是法國陽光劇團1990年推出的“Les Atrides”，由著名的該團團長兼導演阿依安·穆努虛金(Ariane Mnouchekine)執導，《三部曲》共分三天或一個周末演完，共長十餘小時，在法國演出長達年餘。

第二章 什麼是戲劇

「戲劇是什麼？」向來在不同的時代、不同的戲劇潮流中，都不斷地被人們提出討論、質疑與思考。這正是因為戲劇與「人」的關係太密切了，他總是不斷的探討人與人，人與宇宙，人與自身內在、外在世界之間的複雜關係以及人的歷史與記憶，人的夢想和省思。

人的生活永遠是變動的，生活的形態、內容、性質，也因時代的變遷以及人本身的成長過程而起變化，戲劇演出便因此產生無限豐富的主題，無盡可用的素材；上窮遠古神話歷史，下及當今情事想像，遠追過往舊事，近取日常場景。

戲劇可說是各種藝術中最複雜的一種。因為戲劇作品的完成，必須經過一連串不同階段的創作者共同完成：劇作者（寫劇本）、表演者（在舞台上演出劇本的人）、舞台設計技術工作群（舞台景觀、燈光、音樂音效、服裝）、導演（領導演出）以及觀眾（戲劇的接收者與支持者），而這一連串的「創作之旅」很可能歷經一年、十年、一個世紀。

以下我們來簡單的談談幾個基本觀念：

「戲劇」一詞在最初是指先有一個劇本，然後在舞台上藉由演員搬演出來。在中西劇史中，它曾是宗教、儀式的唯一寄託，更是百姓生活中的一種娛樂。當戲劇的內容超越了宗教、儀式與娛樂，戲劇便提供給觀眾娛樂的想像與思考的背景，觀眾則藉此學習感受到混合了自我和所有自我之外的東西。

從一個劇本開始到演出，這中間必須經過幾個不同階段的藝術工作的結合：透過人物的對白與動作（劇中角色），在一個演出場地上（演出空間）由一群演員在觀眾面前表演一段故事，用（表演）來描寫人生與人類活動的遞變、精神與愛的一種藝術。近代戲劇的發展豐富又複雜，劇本的地位與被需要的程度也因表現形式的改變而有不同的面貌。

戲劇演出場地可以是一塊空地（如廣場、公園、街道），也可以是一個室內的劇場舞台。希臘語中的Theatron就同時含有兩個意思：戲劇藝術和劇場空間。換言之，包含了表演與欣賞兩大部份，以及演員、觀眾的密切關係。

表演是透過演員的演出，在舞台上創造視覺、聽

覺的美感與享受，或者刺激，以造成表演者與觀賞者之間的情感交流，在兩相忘我的表演與觀賞中，觀眾找回自己日常隱藏而真實存在的一面，在歡愉消遣或動心的淚水中，找回個人對世界的觀感，對人性的體會，以及發現新的事物與新的看法。

觀眾是來自各方準備接受由表演藝術的形式來傳達戲劇創作的思想、觀點或啟發的一群，他們各自擁有自己的思想王國與情感體系，以及些許生活中的慣性習氣，性格中的偏執癖性，他們是沈默但複雜的，彼此不同而與表演者之間是陌生的，但等燈光暗下，歸於寂靜，虛擬的世界，大幕升起，數個小時內的特定時間裏，他們就都成為集體中的一份子。當曲終人散，他們就彷彿從很遠的地方回到自己的身上一樣，帶著不同於進劇場之前的感受與訊息，回到日常作息中去。

戲劇與人群的關係，從這裡才開始。

第三章 戲劇與其它藝術

戲劇涉及其它藝術層面極廣：文學、建築、繪畫、舞蹈、電影，技術方面如機器、燈光、聲效，其它還有默劇、馬戲、雜技、偶戲。在現代戲劇領域裏，文學、繪畫、音樂、舞蹈皆被視為完成戲劇此一藝術的元素之一。

例如：舞台上的佈景裝置、道具，皆與戲劇所要表達的思想、內在意義和美感有關。而戲劇中的音樂或音效則能夠幫助劇情的進行，增添氛圍，甚或作為詮釋戲劇的方式。

舞台視覺的處理與佈景燈光技術的運用，趨於複雜。當科技、資訊、多媒體逐漸進入二十世紀中期以後的現代藝術領域，並愈見頻繁時，戲劇舞台藝術和戲劇寫作亦深受影響，如何人性化、藝術化地運用科技與機械，以及發揮描寫當代視野與新技巧，成了當代劇作家與導演的重要工作之一。

