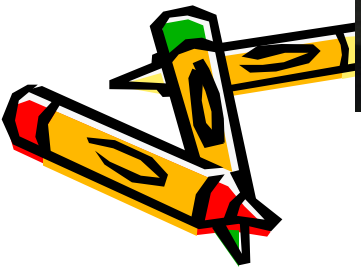

名畫拼圖! 話表演

戲劇、劇場網絡介紹

名畫置裝放大鏡

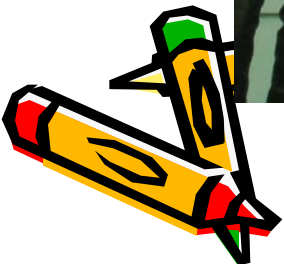
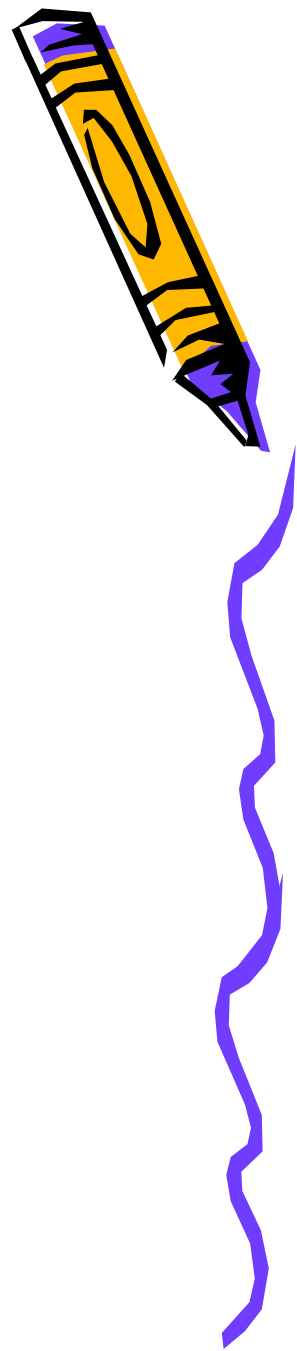

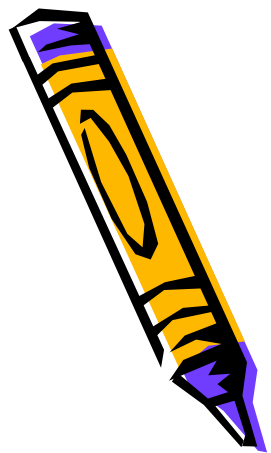
名畫置裝放大鏡

名畫置裝放大鏡

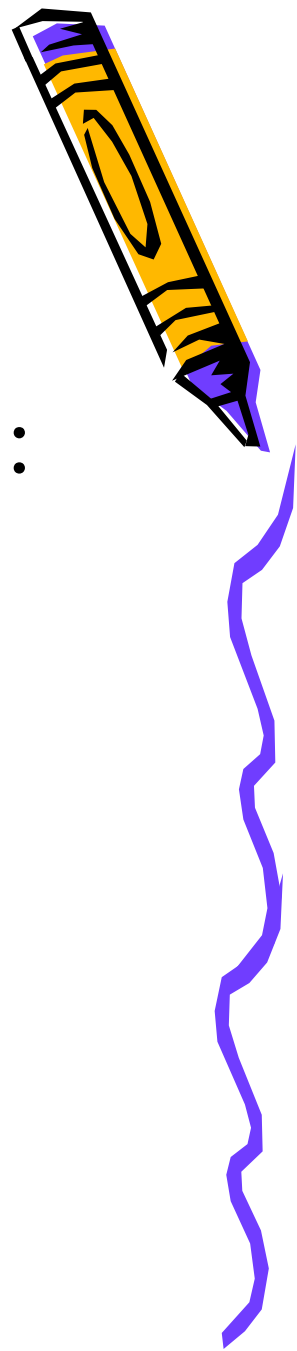
分工合作的重要

在必須共同協力合作的藝術團體或場所中，都有各自應負責的工作，並且需要密切的配合，才能合作無間，完成演出，而這樣的組織規畫，在舞團和劇團中也是一樣。

環環相扣的劇場工作

- 現代劇場分工細密，分為兩部門：
- 藝術部門與行政部門

藝術部門

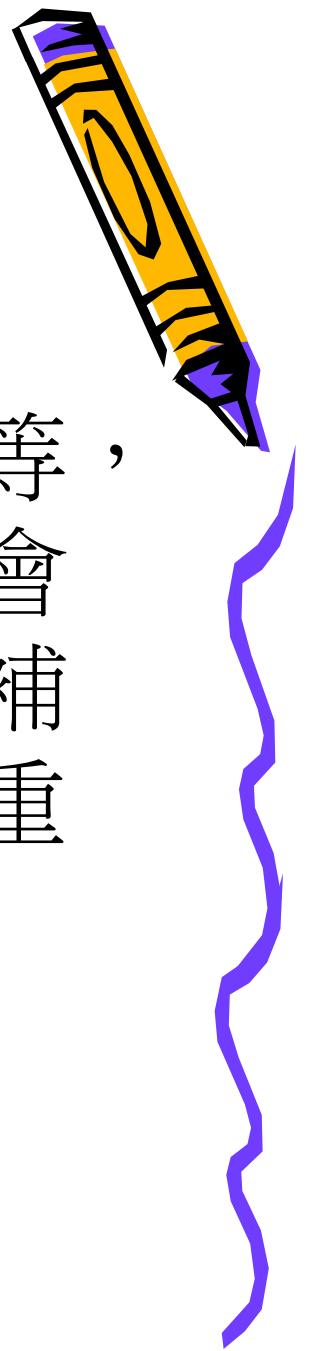
藝術部門有導演、編劇、助理導演或排演助理、演員、音樂及音效設計、燈光設計、舞臺設計、服裝設計、舞臺監督、技術執行等，負責作品本身的完成。

行政部門

行政部門分為製作人、執行製作、企畫、公關、宣傳、會計、財務、人事等藝術行政及演出當天的前臺人員，支援藝術部門所需資源，也肩負讓演出無後顧之憂的責任。

分工讓合作更完美

- 舉凡舞臺上的布景、道具、燈具等，以及一起演出的演員之間，或許會因為一點不小心，而造成無法彌補的失誤。所以彼此間的**分工**固然重要，**合作**更是不可或缺。

劇作家的基本功

在正式寫作以前，劇作家必須蒐集大量相關資料作參考，倘若取材自文學作品，則更需仔細閱讀原著，才能同時兼顧原著的動人特質，和改編故事的流暢度。

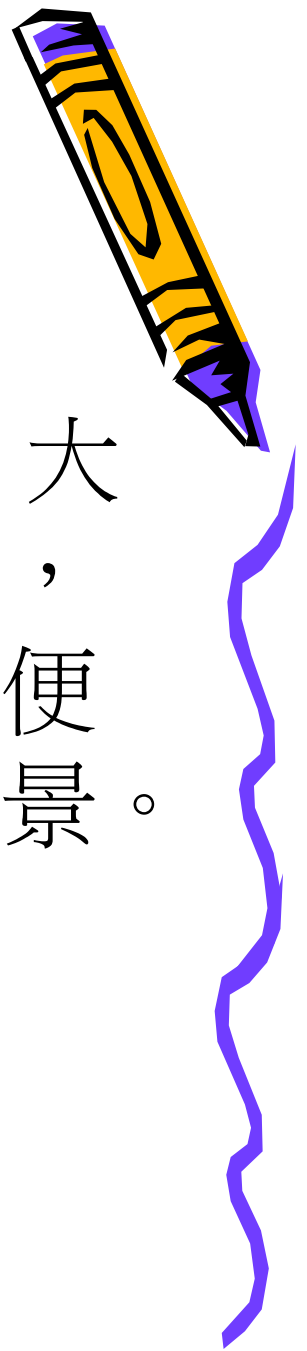

劇本的靈魂 — 人物

劇本的構成元素通常可分為「人物」、「時間與空間」、「事件」，最不可或缺的的就是「人物」。劇作家在塑造人物時，必須考慮人物的背景、性格、價值觀等特質，透過「對話」和「舞臺行動指示」的寫作，表現劇中人的外在行為或內在感知。

劇本的框架 — 時間與空間

時間與空間，是故事發生的背景。大部分的劇作都會提示時間和地點，如果劇本中時空的跨越幅度大，便會區隔場次，呈現劇情需要的場景。

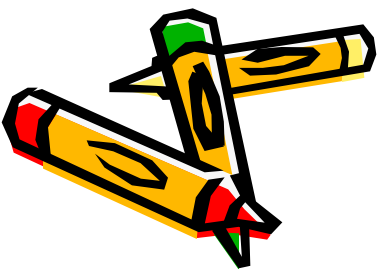

劇本的推動力 — 事件

舞臺上的事件通常以衝突為開端。衝突多半是問題或危機，劇情則圍繞著「如何解決衝突」發展。

劇作家的代表者 — 莎士比亞

莎士比亞流傳下來的劇作有三十八部
風格多元，涵蓋了喜劇，例如：
《**威尼斯商人**》、歷史劇，例如：
《**亨利八世**》、悲劇，例如：《**李爾王**》、傳奇劇，例如：《**暴風雨**》
等類型，對話與情節都精采動人，
《**哈姆雷特**》中「**To be or not to be**」
便是經典之一，被賦予許多的
想像和注解。

夢的書寫者 — 湯顯祖

湯顯祖的作品繼承了唐小說和元雜劇的優良傳統，流傳下來的卻不多，而《牡丹亭》、《紫釵記》、《南柯記》、《邯鄲記》這四部作品因為都與「夢」有關，也都以「愛情」為主題，所以合稱「臨川四夢」。

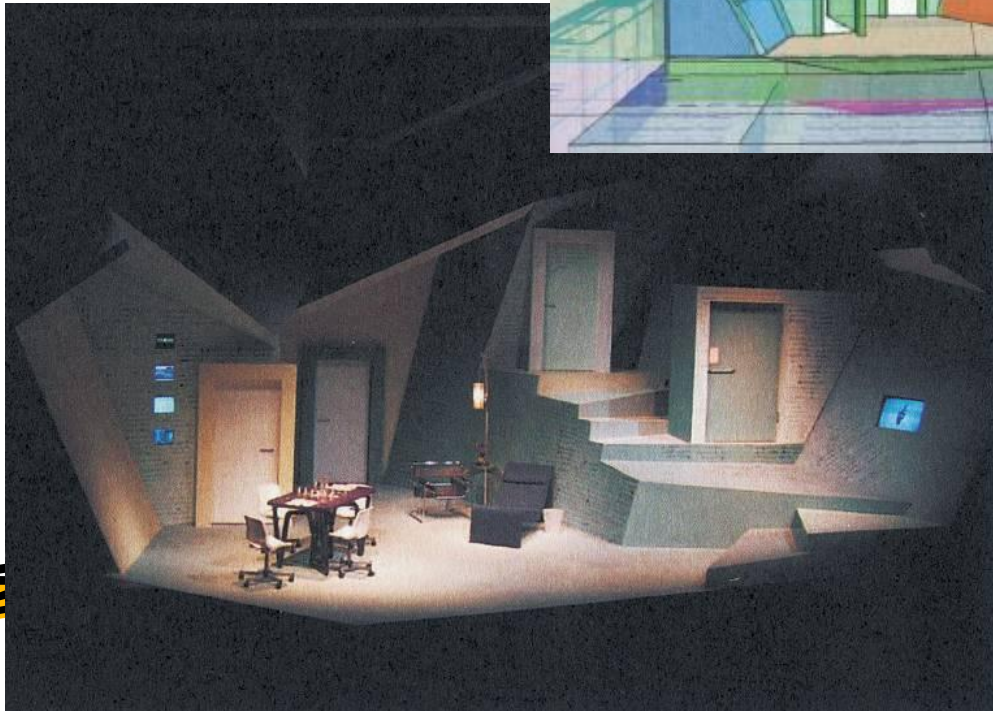
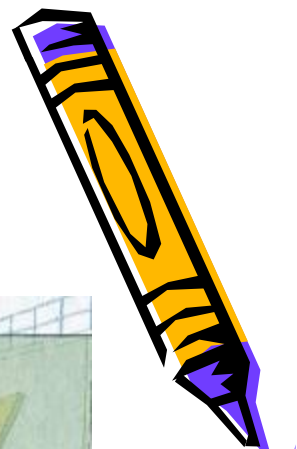

表演者和劇本的關係

表演者應了解時代背景和情境，這樣就能很快的讓自己和當時的事件或社會氛圍有所連結，之後要抓住**中心事件**和**主題思想**，尤其是其中的矛盾衝突，往往是劇本高潮所在，在角色的琢磨上，則應該**認清角色在劇本中的地位和作用**，以及**與其他人物之間的相對關係**。

藝術虛擬空間 — 舞臺設計

舞臺設計是以「舞臺」為構思主體的設計工作，重要性並不亞於統籌全局的導演，因為舞臺設計必須與導演、表演者、其他設計者，甚至該劇所要傳達的意念，建立起良好的協調關係，以利整場演出的進行。

亮不亮有關係 — 燈光設計

燈光除了提供舞臺上的可見度，還必須使**焦點凸出**，並利用劇場幻覺的特性，使觀眾自然接受舞臺上的時間和地點，甚至以不同亮度和顏色來營造出**不同的情緒**。

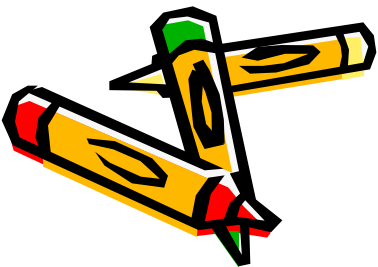
為整體加分 — 音樂與音效設計

- 演出中，因為有了音樂與音效設計的點綴和烘托，將使原本完整的表演更能引人入勝，**音樂設計**擔負著凸顯氛圍的工作，不論是音樂或音效設計，都應該考量劇中的**時代背景**和**空間環境**，才能夠在不違背視覺畫面的前提下，顯得調性和諧，並發揮畫龍點睛的效果

化身另一個自己 — 舞臺服裝設計

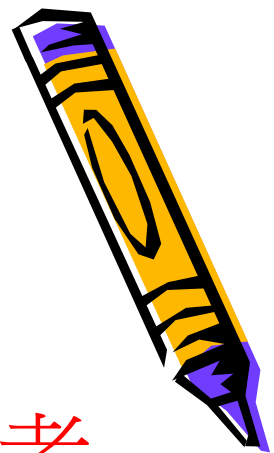

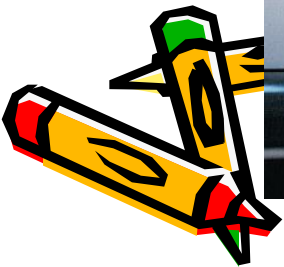
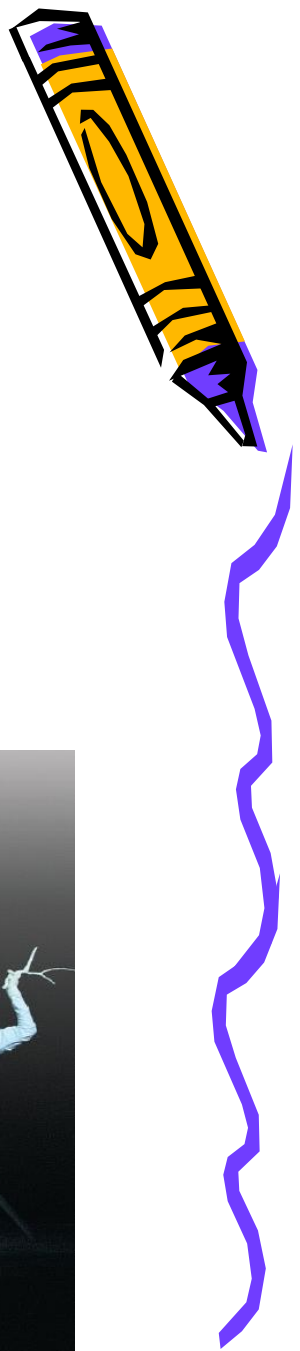
「舞臺服裝設計」是經由服裝設計師與導演討論溝通後，針對角色的差異性，運用不同布料的材質、顏色與剪裁來表現，同時與其他幕後設計達成風格上的統一。

換上另一張臉 — 舞臺化妝設計

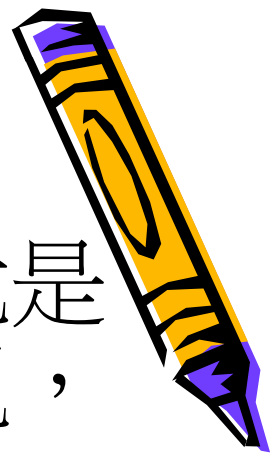
「化妝」，其實就是設計表演者的臉。舞臺上的燈光較一般燈光強烈，不化妝便會顯得蒼白模糊一片，畫上舞臺妝可以使氣色紅潤、五官立體。

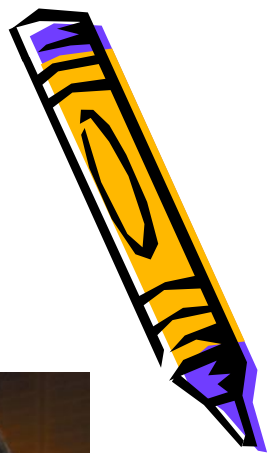

幕後領導者-導演

- 不論劇場或電影電視，導演就是將劇本文字，以畫面形式呈現，並將劇本意涵傳達給觀眾的人。劇場導演的工作是一脈貫穿的過程，從選閱劇本、挑選演員、排練，及舞臺、服裝化妝、燈光等設計都是。電影則因為有更專精的技術，如攝影、錄音、後置等工作，導演便支配其下屬的各成圓一齊意志工作。

導演現身

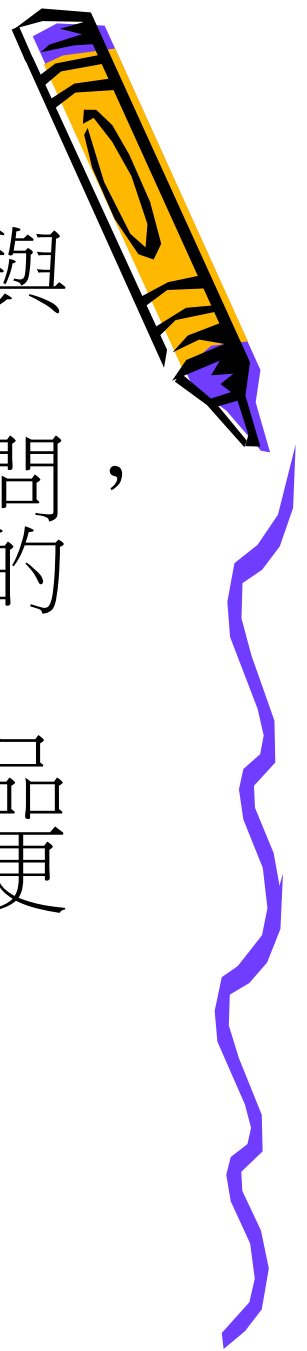
導演的基本功

- **想像力和同情心**：深入生活中挖掘題材，培養文學修養，才能對劇本投注情感和客觀分析。
- **理性的邏輯和組織能力**：可以掌握整體的戲劇行動，並表現時間與空間的組合變化。
- **視覺構圖的概念**：由靜止到流動的美術涵養，可以運用在舞臺上人與物之間高低、前後、傾斜、平衡、對比等關係的規畫。

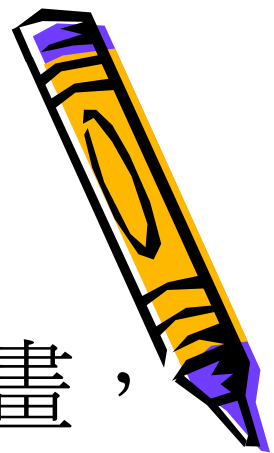
導演的基本功

- **對音樂有一定品味**：使音樂音效與戲劇行動有機的結合。
- **全面的戲劇知識**：擁有廣泛的學問，才能夠和所有成員有效率且成功的合作。
- **對觀眾心理的分析和掌握**：在作品中自我實踐與社會責任的平衡，更是所有導演不能輕忽的。

表演者與導演的關係

開始排戲之後，導演依照原本的規畫，進行畫面的處理、演員的走位和場面調度，演員除了發揮創意，賦予角色生命。演員和導演出現歧見的時候，演員必須退讓，因為導演是所有問題最後的決策者，也擔負作品的成敗。

導演做什麼 一

• 籌備階段

導演必須反覆的閱讀劇本，了解整個劇本的情節發展、人物關係、思想理念，並且決定詮釋的手法。

導演做什麼 二

• 排演階段

導演必須先帶領演員讀劇，讓全體演員初步了解自己在這齣戲的位置，以及和他人的相互關係。正式開始排戲，導演必須安排演員走位、場面調度，修正演員情緒和動作。

導演做什麼三

合成階段

進入到表演場地，和所有設計、技術相互配合的階段，導演可以檢視之前的構思和規畫，是否具體而清楚的被呈現。

導演做什麼 四

演出

導演都必須信任演員，並且給予鼓勵和打氣，讓演員在信心滿滿的狀態下面對觀眾。

在生活中應用導演的能力

在我們的生活中，都有成為「另類導演」的機會：也許是小組報告的組長、班級的各種幹部、家中弟妹的哥哥或姊姊，未來有可能是一個公司的主管階級、一個家庭的家長，這樣如同導演領導一群人的能力，是我們都應當擁有的。

舞臺類型的四大天王

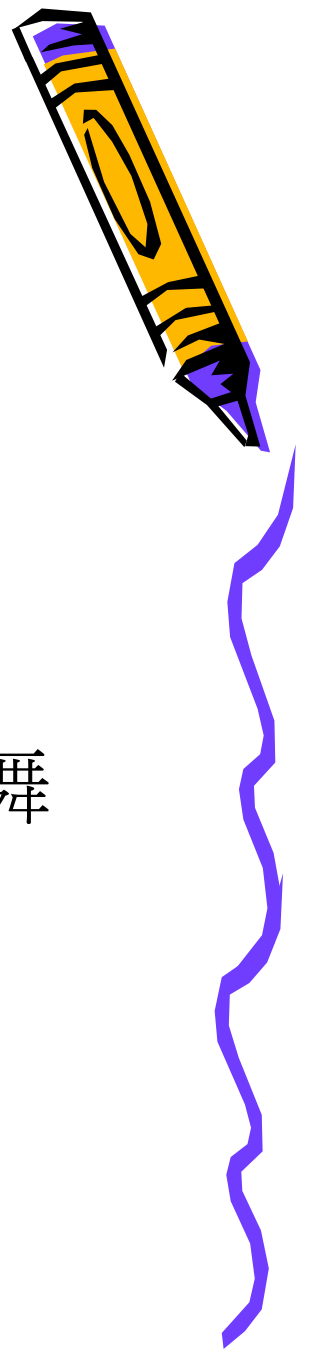

- **鏡框式舞臺**

- 最常見的舞臺類型，就像在觀賞框中的一切演出。

舞臺類型的四大天王

- **伸展式舞臺**

- 又稱三面式舞臺
- 通常於演唱會的表演，類似T字形的舞臺，可讓表演者走向觀眾。

舞臺類型的四大天王

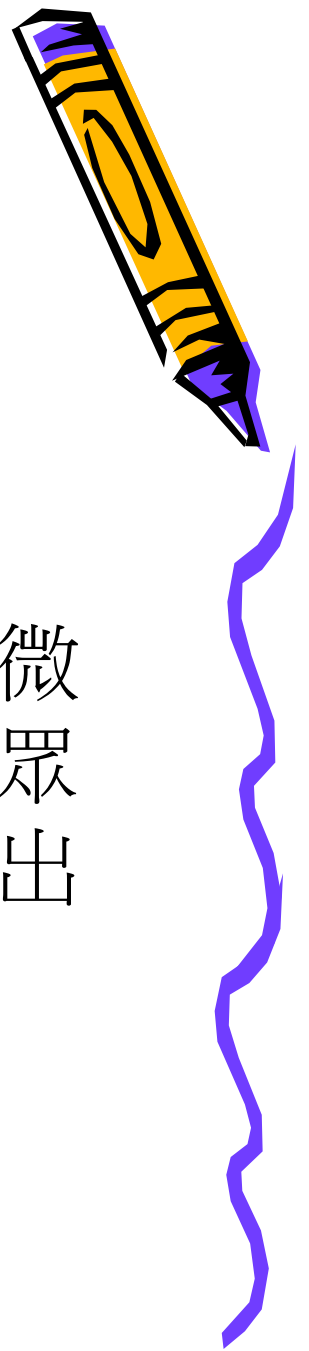

- **環形劇場**

- 屬中心式舞臺，意指觀眾席圍繞著舞臺，因與古羅馬競技場相似而稱之。

舞臺類型的四大天王

- **黑盒子劇場**

- 與觀眾的距離十分接近，表演者的細微動作及表情都很容易看的清楚。而觀眾席與舞臺的相對位置，常因應不同演出內容而有所不同。

活動進程序

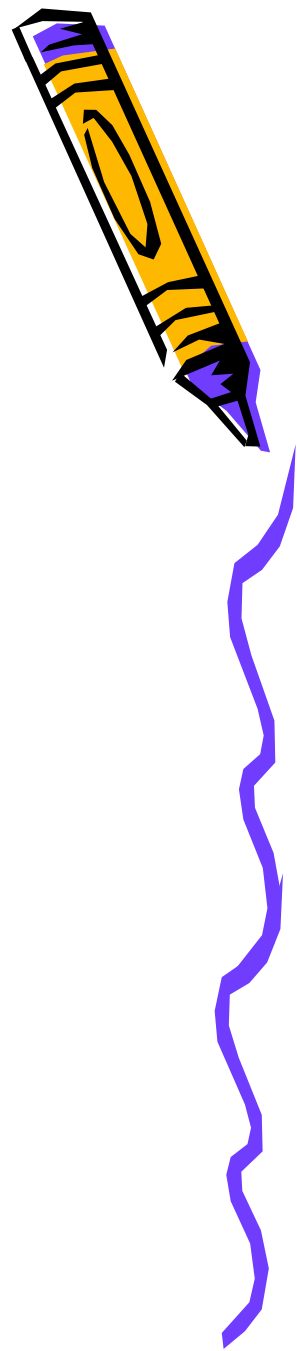
- 分組抽名畫，各組工作分配。
- 舞蹈拼拼湊湊。
- 名畫置裝。
- 名畫拼貼大風吹。
- 成果展演。

©2011 WILLAUSTIN.COM

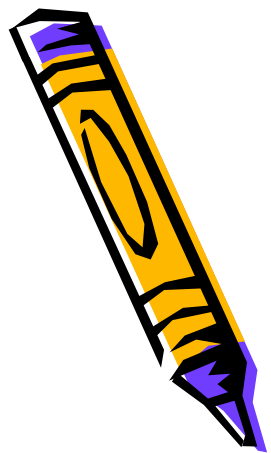

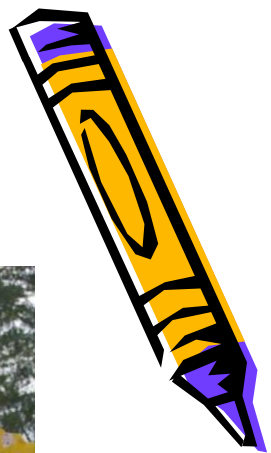

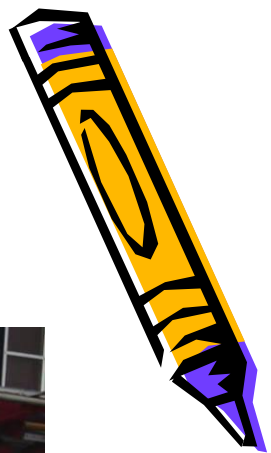

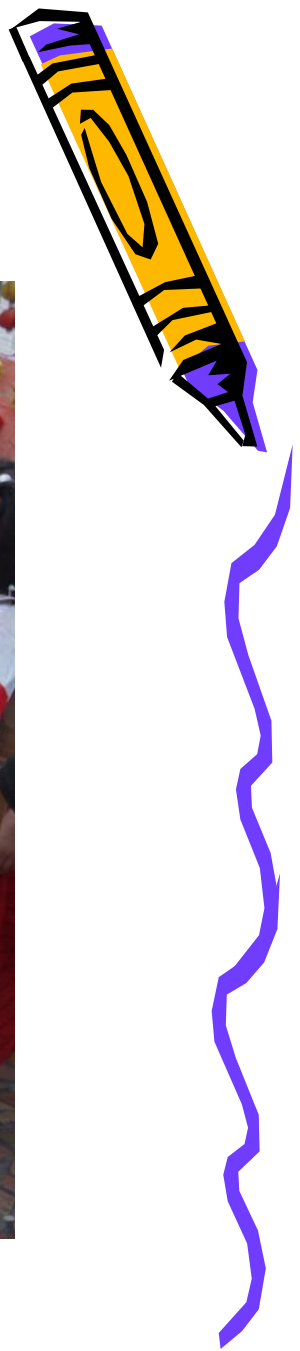

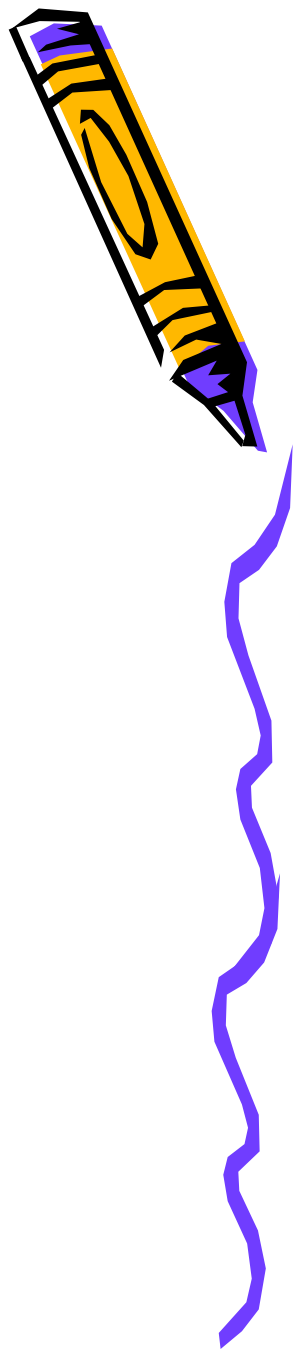

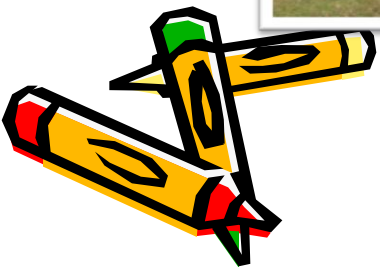

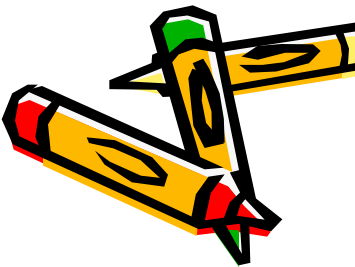
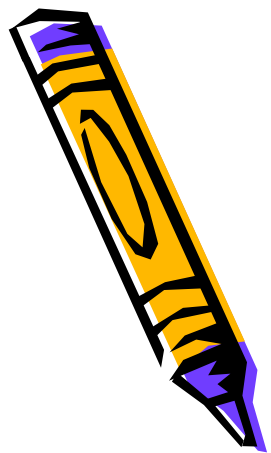

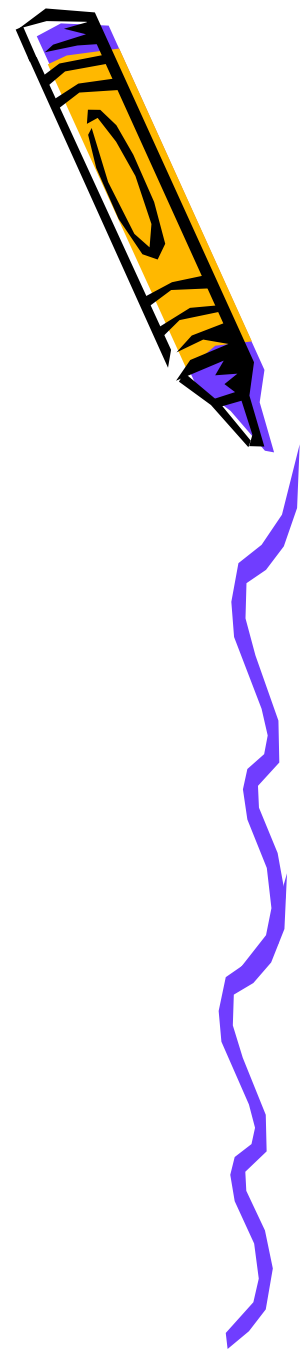
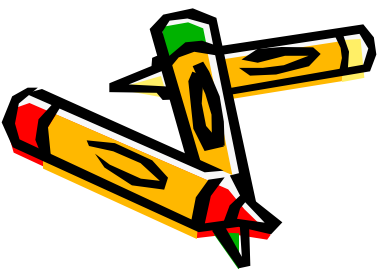

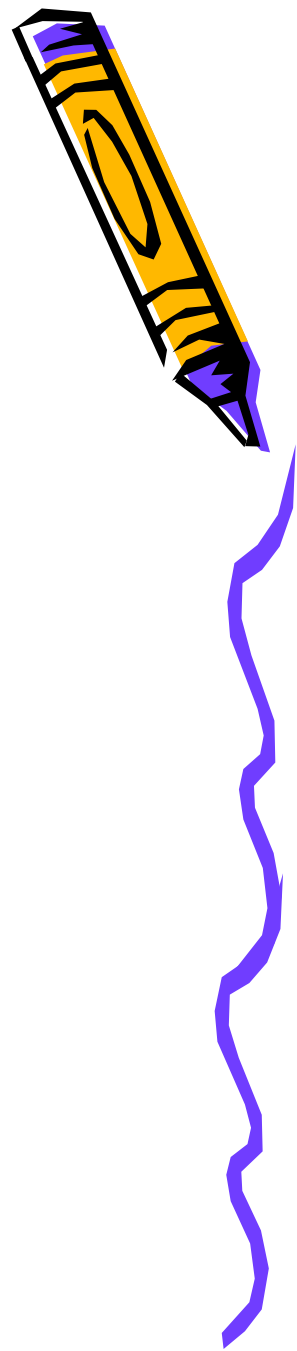

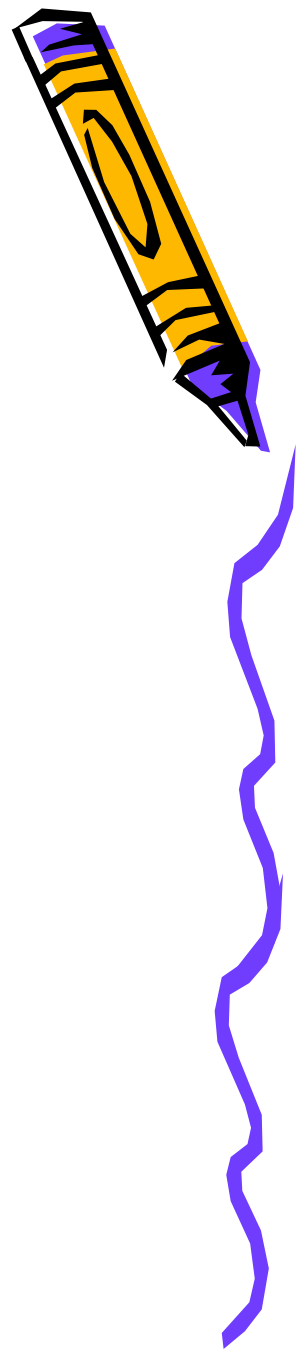

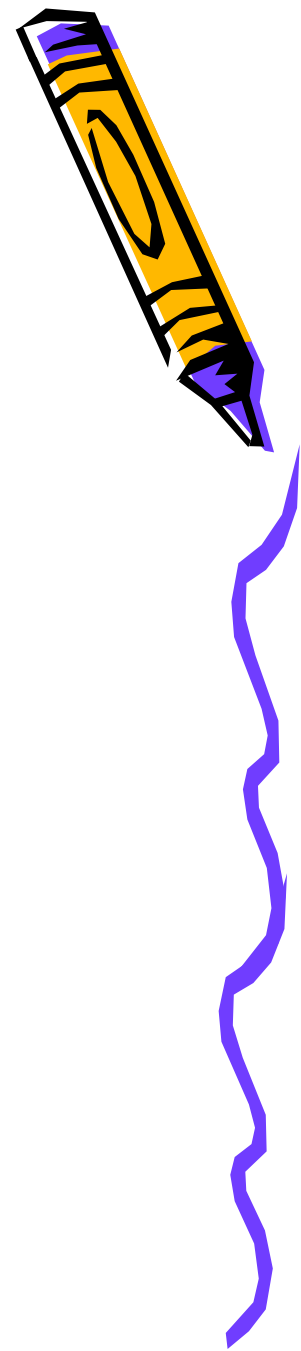

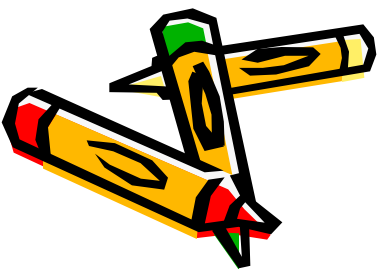
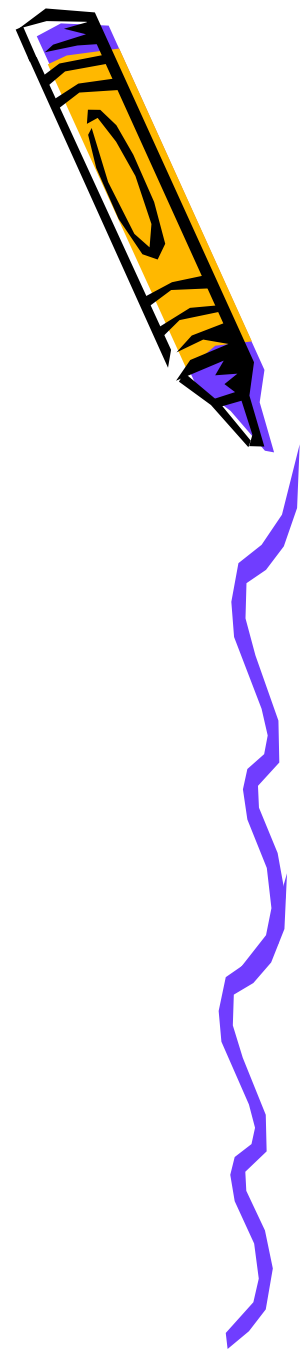

- 參考資料
- 翰林出版教科書
- **2012**高雄兒童藝術節踩街活動研習資料

