

何為表演藝術？

Performing Art

表演藝術 定義

表演藝術是一種結合
劇場、音樂、視覺藝術
的一種藝術形式。

表演藝術 定義

以活生生的藝術家作為工具與材料的一種藝術形式，因此舉凡音樂、演奏、演唱、舞蹈、戲劇等皆包括在內。

Theater

Theater

A place to see

藝術

藝術

展現形式、美或獨特
感知的製成 (making)
或製作 (doing)

表演藝術元素

人 聲音

互動

空間

美 肢體

創意

技術

表演藝術

種類？

表演藝術分類

音樂

- 樂器演奏
- 管弦樂團
- 演唱會
- 爵士樂

舞蹈

- 芭蕾舞
- 現代舞
- 民族舞蹈

戲劇

- 傳統戲曲（歌仔戲、京劇、布袋戲……）
- 現代戲劇
- 舞台劇
- 兒童劇

管弦樂團

https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA&ab_channel=ChicagoSymphonyOrchestra

樂器獨奏

https://www.youtube.com/watch?v=DtnljX1bjRs&ab_channel=ChopinInstitute

https://www.youtube.com/watch?v=0jXXWBt5URw&ab_channel=SuminaStuder

爵士樂

https://www.youtube.com/watch?v=McpF_s2wXcY&ab_channel=NPRMusic

音
樂

芭蕾舞

https://www.youtube.com/watch?v=zV1qLYukTH8&ab_channel=RoyalOperaHouse

現代舞

https://www.youtube.com/watch?v=_PG6VntE-gg&ab_channel=%E9%9B%B2%E9%96%80CloudGate

民族舞

https://www.youtube.com/watch?v=cZMCgs2e6ig&ab_channel=FTCHAN

https://www.youtube.com/watch?v=BcvTbladGsU&ab_channel=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%88%9E%E5%8F%B0

舞

蹈

歌仔戲

https://www.youtube.com/watch?v=bmHHSSdB37o&ab_channel=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882018

舞台劇

https://www.youtube.com/watch?v=TgD0OJl2Py8&ab_channel=greenrayp

戲
劇

音樂

+

舞蹈

+

戲劇

音 舞 戲 劇

音樂劇

音樂劇 歌劇

https://www.youtube.com/watch?v=SXgs-NSHxtM&ab_channel=%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%85%A9%E5%BB%B3%E9%99%A2NTCHtogo

https://www.youtube.com/watch?v=it_J99aCfB0&ab_channel=JIATIANMUSIC

表演藝術分類

音樂

- 樂器演奏
- 管弦樂團
- 演唱會
- 爵士樂

舞蹈

- 芭蕾舞
- 現代舞
- 民族舞蹈

戲劇

- 傳統戲曲（歌仔戲、京劇、布袋戲……）
- 現代戲劇
- 舞台劇
- 兒童劇

表演藝術分類

戲劇

- 傳統戲曲（歌仔戲、京劇、布袋戲……）
- 現代戲劇
- 舞台劇
- 兒童劇

戲劇

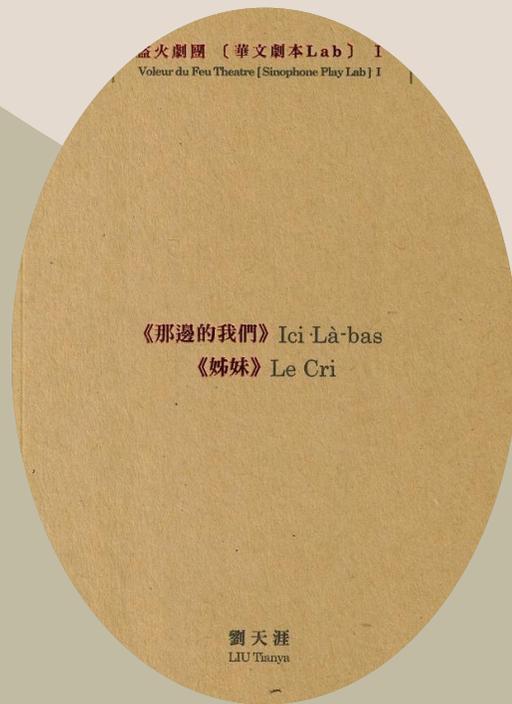
戲劇

透過演員將某個故事或情境，以對話、歌唱或動作等方式所表演出來的一種藝術形式。

戲劇必備四元素

演員

故事 (情節)

舞台 (空間)

觀眾

威廉
莎士比亞

(2) 1564~1616

(2) 英國戲劇家、作家和文學家

生

平

Stratford- upon-Avon

亞芬河畔史特拉福

Stratford-upon-Avon

London

亞芬河畔史特拉福 → 倫敦

The Lord Chamberlain's Men

1598年聖誕節期
間解散公司

Globe Theatre

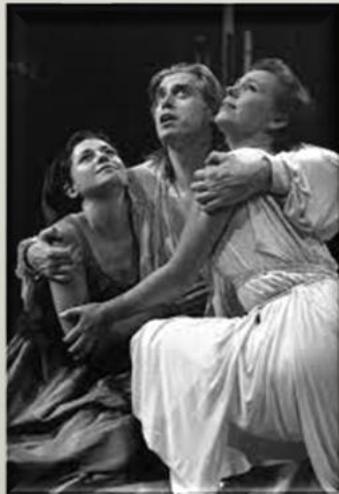
1599年，劇團的
一個合伙人在
泰晤士河南岸
建造了他們
自己的劇院

The King's Men

1603年

作品

④ 畢生創作了37部劇本

④ 作品分類為喜劇、悲劇、歷史劇

作品

早期的作品 (約1590-1600年)

創作基調：明朗、樂觀，一股愛國主義的熱忱。

背景

此時的英國，由女王伊莉沙白一世統治，經濟文化方面有繁榮景象。英國亦在1588年戰勝西班牙的「無敵艦隊」，奪得海上霸權後國勢大振。英國文藝復興運動進入高潮。

作品特色

代表作品

(1) 歷史劇：《理查三世》、《亨利四世》、《亨利五世》

(2) 喜劇：《仲夏夜之夢》、《第十二夜》、《威尼斯商人》

(3) 悲劇：《羅密歐與茱麗葉》

作品特色

早期的作品

(約1590-1600年)

著重讚美人文主義的新思想、新道德，偏重歌頌理想事物，調子亦傾向樂觀及輕鬆。

中期的作品（約1601-1608年）

創作基調：現實、悲觀，創作轉向悲憤、沉鬱

背景

新上位國王詹姆士一世變本加厲，令人民陷入痛苦之中。當時農村的「圈地運動」導致不少農民破產，社會上的矛盾對立愈趨激烈。

作品特色

代表作品

④ 悲劇：

《哈姆雷特》、《奧賽羅》、《李爾王》與《馬克白》

作品特色

莎士比亞

四大悲劇

莎士比亞4大悲劇

哈姆雷特

奧賽羅

李爾王

麥克白

第一幕

仲夏夜之夢
劇本賞析

仲夏夜之夢角色

忒修斯	雅典公爵		
希波呂忒	亞馬遜 (Amazon) 女王，忒修斯之未婚妻		
伊吉斯	赫米婭之父		
赫米婭	伊吉斯之女，和拉山德是一對情侶		
拉山德	和赫米婭是一對		
狄米特律斯	單戀赫米婭		
海麗娜	赫米婭閨密，單戀狄米特律斯		
菲勞斯特萊特	忒修斯的掌戲樂之官		
奧布朗	仙王	提泰妮婭	仙后
昆斯	木匠	斯納格	細工木匠
波頓	織工	弗魯特	修風箱者
斯諾特	補鍋匠	斯塔佛林	裁縫
帕克	好人兒羅賓		

