

第7課

Lesson 7

The Appeal of Sound Expressions
聲音表情的魅力

Drama Reading and Appreciation
讀劇與賞析

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

I 讀劇 (Drama Reading)

青春正夯！衛武營藝術體驗教育
計畫-2020春季讀劇課

- 國中小學的「讀者劇場」即為標準的讀劇活動。
- 「讀者劇場」以聲音表情來詮釋角色心境或情緒，觀眾以聽的方式觸動劇情的理解。除了表演劇本外，也包括各類型的文學。

Q: 讀劇活動的優點有哪些？

What are the advantages of drama reading?

- 讀劇活動的優點是演員無需熟背臺詞，以教室的空間為舞臺，就能與同儕合作並共同賞析劇本中文學內涵。
- 透過讀劇活動，觀眾也能欣賞演員的詮釋，接收到角色形象與劇情發展歷程，產生對於劇本的理解與想像。

舞臺劇一 《暗戀桃花源》

(Stage Show - Secret Love in Peach Blossom Land)

■ 臺灣舞臺劇《暗戀桃花源》深獲觀眾喜愛。該戲演出至今三十多年被紐約時報譽為「華人世界最受歡迎的作品」。

藝同思考

不論是電影、舞臺劇，你還聽過哪些經典臺詞呢？為什麼覺得經典呢？是因為可以代表整部戲劇的核心嗎？抑或是故事的轉捩點呢？

《暗戀桃花源》
30週年紀念版

▲表演工作坊 / 暗戀桃花源三十周年紀念版

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 本劇由導演(director)賴聲川引領演員進行集體即興(improvisation)創作而成，導演利用巧妙的拼貼(collage)手法，將這齣「劇中劇」以互換和交錯演出的形式，讓演員同時又扮演著觀眾及劇中人的角色，如此特殊的演出形式，讓《暗戀桃花源》揚名於華語文劇壇。

高點·人物 賴聲川 表演工作坊創辦人/
著名劇作家導演

致敬暗戀桃花源賴聲川新作
「江雲·之間」

藝長論短

賴聲川（1954~），臺灣知名舞臺劇導演。1984年與劇場界友人共同創立劇團「表演工作坊」，並擔任藝術總監。他的作品包括《那一夜，我們說相聲》、《暗戀桃花源》、《如夢之夢》等，受到中外媒體讚譽，獲得諸多獎項。目前仍持續進行創作活動。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

話說《暗戀桃花源》

暗戀 的故事

民國38年，來自東北的青年江濱柳與來自雲南的雲之凡同在上海的一所大學讀書、相戀。

放假前夕的夜晚，兩人相約在上海外灘公園，邊聊天邊欣賞黃浦江夜景，同時抒發因戰爭而動盪不安的心情。之凡即將返回昆明老家過年，離別前，她送了一條圍巾給濱柳，並約定過完年後回上海相聚。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

Q: 看完暗戀的故事，你能理解角色的內在情緒嗎？

After reading the story of a secret love, can you understand the inner emotions of the characters?

轉眼五十年已過，濱柳步入垂暮之年且身患絕症，但仍無法忘記之凡，將圍巾作為思念的寄託。偶然得知雲之凡來臺消息，決定登報尋找，期待再見之凡一面。之凡果然現身，經歷數十年後的相聚時刻人事已非，彼此充滿感傷，剩下無奈與錯過的悵然之情。而環抱他的年老妻子，則是最後陪伴濱柳的人。

沒想到國共戰爭爆發，之凡與濱柳失去彼此音訊，卻又分別來到臺灣。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

桃花源的故事

晉朝時期，一位名叫老陶的漁夫，因無法生育而導致妻子紅杏出牆，且常遭受妻子春花與其情夫袁老闆的嫌棄。再也承受不住的老陶，決定離家尋找新希望。

老陶搭著小船順水而行，意外掉入桃花源這個美麗祥和的仙境，巧遇一對面貌酷似春花與袁老闆的白衣夫妻。在這對夫妻的照顧之下，老陶卸下心防，享受美好的桃花源世界。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

Q: 看完桃花源的故事，你能理解角色的內在情緒嗎？

After reading the story of peach blossom land, can you understand the inner emotions of the characters?

老陶面對紛擾不休的情形，決定再次離開家鄉，卻怎麼也找不到返回桃花源的路了。

老陶過了一段快樂時光，但因思鄉決定返家。當他到家時發現春花與袁老闆早已新組家庭，即便生了孩子，夫妻仍爭吵不休。

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

《「讀劇」是什麼？》

青藝盟戲劇小教室

■讀劇練習一「暗戀」 第一幕（第一段）

雲 雲之凡 江 江濱柳

△代表舞臺畫面呈現的狀態，又稱舞臺指示。

△暗場

上海公園

△燈光亮起

△江濱柳哼著歌，在雲之凡後面來回走著。

雲 好安靜喔！從來沒有見過這麼安靜的上海。感覺上整個上海就只剩下我們兩個人了。剛才那場雨下得真舒服，這空氣裏有一股……有一股說不出來的味道。濱柳，你看，那水裏的燈，好像……。

江 好像夢中的景象。

雲 好像一切都停止了。

江 一切是都停止了。這夜晚停止了，這月亮停止了，這鞦韆，那街燈，妳和我，一切都停止了。

雲 天氣真的變涼了。

△江濱柳將外衣披在雲之凡身上。

雲 這個夏天，我過得好開心喔！前兩年兵荒馬亂時，怎麼都想不到，還會有今天這麼好的日子，你看，到處都充滿了希望，就像我們兩個一樣，你說對不對？濱柳，我回昆明之後，你會不會寫信給我？

江 我已經寫好了一疊信給妳了。

雲 真的？

江 而且，我還算好時間。我直接寄回你昆明老家，明天妳坐船回家，就會收到我的第一封信。

雲 你真的……？

江 接下來每一天妳還會收到我的另外一封信。

雲 我才不相信呢，你這個人哪裡會想這麼多！

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

江 所以，我還沒有寄。

雲 我就知道！

△江濱柳從雲之凡身上外衣口袋裡拿出信來交給雲之凡。

江 這樣，我就確定它到妳手上了。

△

雲 你知道我常在想，你在昆明待了三年，而且還在聯大念的書，真是不可思議耶，我們家離聯大這麼近，我怎麼可能從來沒見過你？或許，我們曾經在昆明的路上擦肩而過，可是我們居然在昆明不認識，卻跑到上海來才認識。這麼大的上海，兩個人要碰到還真不容易！要是我們在上海也不認識的話，不知道會怎麼樣？

江 不會，我們在上海一定會認識！

雲 你這麼肯定？

江 當然！我沒有辦法想像，我們如果在上海不認識的話，那生活會變得多麼空虛。好，就算我們在上海不認識，我們隔了十年，我們在……漢口也會認識；就算我們在漢口也不認識，那麼我們隔了三十，四十，五十，甚至六十年，我們在……在海外也會認識的。我們一定會認識。

雲 可是那樣子的話，我們都老了。那又有什麼意思呢？

江 老了，也很美呀！

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 透過聲音元素的變化，將角色情感利用聲音表現出來。用不同的方式念出江濱柳和雲之凡的臺詞，是否更能傳達角色的內心情境呢？

藝長論短

- _ 串連加快 ~ 語音拉長
- 瞬間切斷 、 間隔停頓
- ↑ 音量增高 ↓ 音量降低
- ◎ 詞句強調 ^ 靜默片刻
- " " 加入助詞

江
江濱柳

（一切～）（是↑）（都停止了～）。（這～夜晚停止了～），（這～月亮停止了～），（這鞦韆◎↑），（那街燈◎↑），（妳～和我◎）（一切～）（都◎）（停止了～）。

雲
雲之凡

（可是～）（那樣子的話、），（我們～）（都老了↓）。（那又有什麼意思呢？◎～）

Q: 讀劇有幫助你更認識角色嗎？
Did reading the play help you understand the character better?

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 「暗戀」角色分析

進行完讀劇活動後，你是否更瞭解故事中的男女主角了呢？現在，請同學進行角色分析，並根據表格中的問題進行填寫，看看你對兩位主角的認識吧！

- ★你認為江濱柳的個性是內向 / 外向；悲觀 / 樂觀（請圈選）
- ★你認為江濱柳這樣個性的人，講話時的語氣（和善、堅硬、柔順、暴躁）、速度（快、慢）、音質（高、低）為何？（請圈選）
- ★你認為哪一句臺詞江濱柳的情緒最激昂？請試著表現出來，看過所有同學的表現後你認為_____的表現最好，為什麼？_____

- ★你認為雲之凡的個性是內向 / 外向；悲觀 / 樂觀（請圈選）
- ★你認為雲之凡這樣個性的人，講話時的語氣（和善、堅硬、柔順、暴躁）、速度（快、慢）、音質（高、低）為何？（請圈選）
- ★你認為哪一句臺詞雲之凡的情緒最激昂？請試著表現出來，看過所有同學的表現後你認為_____的表現最好，為什麼？_____

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■讀劇練習一「桃花源」 第二幕（第一段）

陶 老陶 花 春花 袁 袁老闆

△老陶家 老陶、袁老闆、春花三人在場

陶 無事不登三寶殿。今兒有什麼事兒，大家就直說吧！

花 袁 好。

陶 袁老闆，咱們也都別裝蒜，這鼓不打不響、燈不點不亮，這屋子底下就咱們三個人……。

花 就咱們三個人。

陶 沒什麼好隱瞞的。

袁 沒什麼好隱瞞的。

陶 把話說明白。

花 明明白白。

花 袁 好，你說。

△_____

陶 ……為什麼是我？說就說……我這個人啊，是不太會說話的……。

花 袁 哎喲。

△_____

陶 但是，我可以打一個比方，來描寫我現在的心情。說不得體的地方，請幫我指正……。

△春花，袁老闆點頭。

陶 這……這……好比。

花 說話啊！

陶 在一個深夜的夜晚。

袁 深夜就是夜晚。

花 怎麼這麼囉嗦。

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

袁 請不要重複。

陶 多謝指教……這太陽在傍晚的黃昏中，已然下山了。

袁 傍晚就是黃昏……行不行啊？

△老陶又拜託袁老闆再給一次機會。

陶 這月亮，被漆黑的烏雲擋住了。

袁 烏雲它本來就漆黑。

花 會不會造句啊？

袁 真是。

陶 所以這月亮，它就……。

花 袁 怎麼樣啊？

陶 就下去了。

△哭泣並坐下。

袁 去哪兒啦？

陶 它還能去哪？

袁 說清楚！

陶 它就……它就。

△_____

花 真是沒出息！

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 讓我們延續上述的活動，同樣利用聲音表情念臺詞，看看是否能將這三位角色的個性貼切的表達出來呢？

陶
老陶

（袁老闆、），（咱們◎）（也都別裝蒜～），（這鼓●↑）（不打不響～↑）、（燈●↑）（不點不亮～↑），（這屋子底下、）（就●）（咱們●）（三個人～↑）。

花
春花

（就、）（咱們～）（三個人↑）。

袁
老闆

（烏雲●）（它、（本來就●）（漆黑～↑）。

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 「桃花源」角色分析

- ★你認為老陶的個性是內向／外向；悲觀／樂觀（請圈選）
- ★你認為老陶這樣個性的人，講話時的語氣（和善、堅硬、柔順、暴躁）、速度（快、慢）、音質（高、低）為何？（請圈選）
- ★你認為哪一句臺詞老陶的情緒最激昂？請試著表現出來。

- ★你認為春花的個性是內向／外向；悲觀／樂觀（請圈選）
- ★你認為春花這樣個性的人，講話時的語氣（和善、堅硬、柔順、暴躁）、速度（快、慢）、音質（高、低）為何？（請圈選）
- ★你認為哪一句臺詞春花的情緒最激昂？請試著表現出來。

- ★你認為袁老闆的個性是內向／外向；悲觀／樂觀（請圈選）
- ★你認為袁老闆這樣個性的人，講話時的語氣（和善、堅硬、柔順、暴躁）、速度（快、慢）、音質（高、低）為何？（請圈選）
- ★你認為哪一句臺詞袁老闆的情緒最激昂？請試著表現出來。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

- 讀劇也需要多次練習與互動，融合聲音表情練習的技巧(drama reading also requires a lot of practice and interaction, incorporating techniques of voice and expression practice)，對詞時能與夥伴一起養成良好默契，創造一段精采的表演。
- 從「冷讀劇」階段，進入到分配角色的「完整讀劇」階段，需要練習幾回，最後搭配簡易道具完成「上臺呈現」演出活動。此段歷程，參與者必會體驗到聲音表情的重要性。

[如何成為一個好演員 EP2 | 先學會走路](#)

第7課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

■ 現在挑擇課本內
「暗戀」或「桃
花源」的劇本片
段，分組合作與
練習，一起「讀
劇」吧。

第⑦課 聲音表情的魅力 **讀劇與賞析**

Into the Art World / Monologue Practice - Hamlet

勇闖藝世界 | 「獨白」練習——《哈姆雷特》(Hamlet)

「獨白」是角色的內心戲。舞臺上角色自言自語，其實是說給觀眾聽的，藉此讓觀眾理解其內心世界掙扎、意圖或情感糾結，有時也預告著他即將展開的行動。進行「獨白」唸讀前，需要充分研究劇本，可以嘗試不同的表達方式，將角色個性與特色盡情發揮。獨白更注重於聲音表情的展現，抑揚頓挫的聲調、豐富的肢體語言，加上精采的文本，必是成功吸睛的「獨白」表演。現在就請同學揣摩哈姆雷特的心境，加入聲音表情，試著唸讀下面的獨白。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

任務一：《哈姆雷特》第三幕第一場獨白劇本

人聲

To be, or not to be, that is the question:

生存或毀滅，這是個問題

Whether 'tis nobler in the mind to suffer

是否應該默默的忍受命運無情的打擊

The slings and arrows of outrageous fortune,

還是與如同大海般無邊的苦難為敵

Or to take arms against a sea of troubles,

and by opposing end them:

並將它克服。這兩者到底哪個更為高尚？

To die, to sleep;

死亡或沉睡

No more; and by a sleep, to say we end

它不過如此，倘若一死能了結心靈的痛苦與肉體的百患

The heart-ache, and the thousand natural shocks

那麼，結局是可期盼的

That flesh is heir to -- 'tis a consummation

讓身體承受著這些圓滿

Devoutly to be wished. To die, to sleep,

我虔誠的渴求。死去，睡去...

To sleep, perchance to dream; aye, there's

the rub,

但在睡眠中可能有夢，啊！這就是個阻礙

For in that sleep of death, what dreams may

come,

當我們擺脫著垂死的皮囊，

在死亡的長眠中會有何種夢來臨？

When we have shuffled off this mortal coil,

它令我躊躇

Must give us pause.

使我們心甘情願地承受長年之災

第⑦課 聲音表情的魅力

讀劇與賞析

任務二：哈姆雷特的內心世界

哈姆雷特原本準備對殺害父王的叔叔復仇，卻撞見正在禱告的叔叔，一時猶豫沒有動手因而錯失良機，最後只有落得悲劇收場。哈姆雷特糾葛於「為父親報仇，還是直接死去」的兩難之中，因此他說出了前面的經典自我對話，讓我們一起閱讀下列文字後，回答下列的問題。

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

原本可以繼承王位的哈姆雷特，面對殺父娶母的叔父，始終無法接受，也曾質疑父王的鬼魂是否為真？在他決心為父親報仇之際；提出對生存的質疑，究竟是活下去還是結束生命？他認為死亡可以如睡眠般的一覺不醒，但未知的死亡之夢帶來無止境痛苦也許永恆不斷的；而擊退殘酷無情的命運，或許是更好的選擇。面對生與死的選項，哈姆雷特猶豫不決，這段獨白也是莎士比亞最為世人廣為流傳的經典。讓我們一步步進入哈姆雷特的內心世界。

- ◆ 你認為哈姆雷特面對復仇這件事，是勇敢的嗎？是 / 不是（請圈選）
- ◆ 你認為哈姆雷特在課本127頁獨白所表達情緒是 慷慨激揚 / 苦悶低沉 / 憤恨不平 / 緊張不安 / 以上皆是（請圈選）
- ◆ 你認為哈姆雷特在本段獨白中，念白的語速是 快 / 慢（請圈選）
- ◆ 閱讀哈姆雷特的獨白，哪一句臺詞的情緒最慷慨激昂？理由是？
- ◆ 試著揣摩哈姆雷特的心境，將自己化身為哈姆雷特，唸讀課本127頁的臺詞，你認為哪一句獨白最令你感動？為什麼？

Q:試著分析哈姆雷特的心理狀態以及角色有哪些特質？

let's try to analyze Hamlet's psychological status and the characteristics of the character.

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

中英專有名詞對照表

中文

英文

《暗戀桃花源》

Secret Love in Peach Blossom Land

導演

director

即興

improvisation

拼貼

collage

走位

blocking

第⑦課 聲音表情的魅力 讀劇與賞析

影片來源明細表

影片	來源
青春正夯！衛武營藝術體驗教育計畫-2020春季讀劇課	https://www.youtube.com/watch?v=Tp20mGmQIUw
《暗戀桃花源》30週年紀念版	http://yt1.piee.pw/43xsgy
高點·人物 賴聲川 表演工作坊創辦人/著名劇作家導演	http://yt1.piee.pw/43e755
致敬暗戀桃花源賴聲川新作「江雲·之間」	http://yt1.piee.pw/442ubk
《「讀劇」是什麼？》青藝盟戲劇小教室	http://yt1.piee.pw/44fs4q
如何成為一個好演員 EP2 先學會走路	http://yt1.piee.pw/43rd3j