

第九課

打開表演藝術大門

表演與生活

你看過那些表演

- 表演源自於生活

從早在兩千多年前的秦漢時代，就已經發展到極為成熟的雜技表演——百戲中的**跳丸**(也稱**弄丸**)、跳繩，他們是如何將生活中的活動轉換成表演？

- 表演源自於生活

表演」一詞包含**表現**和**演繹**兩種成分，也就是表演者憑藉形體、動作、語言、表情，把想要表達的情感、思想、意義組織起來，當眾表演給他人觀賞的活動。

無論是說唱、跳舞、演戲、扯鈴、變魔術、耍水晶球、啦啦隊、爬竿、特技、Cosplay等，只要有觀眾(Audience)，即使只有一個人，表演也能成立。

• 表演藝術的類型

「表演」與「表演藝術」兩者都需要表演者、場地及觀眾等三個條件才能進行呈現，在「表演」加上「藝術」後，強調美的感受之外，還要具備精妙的扮演、創新的想法，並結合身體、聲音及情感，進行多元展現。

如太陽馬戲團的雜技表演；優人神鼓的武術、擊鼓和舞蹈等表演，均以賞心悅目的動作語彙，表達創作者的主題，即可稱為表演藝術。

表演藝術的類型

01 舞蹈表演

02 戲劇表演

03 戲曲表演

04 影視表演

舞 蹈 以 身 體 動 作 為 表 現 手 法

遠在其他藝術形式產生之前，舞蹈就已經存在。

為了慶祝作物收成、漁獵歸來，或是祭祀驅魔祈福、圖騰崇拜等，古人都會以跳舞為表達情感 (Feeling; Emotion) 的重要活動方式。

為了塑造生動的舞蹈形象，舞者的身體，無論是頭部、手臂、腿或軀幹、手指，甚至表情、眼神(Eye contact)都要具備高度的**協調性**、**穩定性**及**平衡力**，並具備**韻律感**以達到與音樂密切配合的要求，因舞者養成不易，每天都要接受好幾個小時的基本功訓練。

[雲門Cloud Gate：稻禾 RICE 04:03](#)
[奧運首勝！台灣霹靂舞好手Quake孫振](#)

戲劇表演

一部戲劇，是由演員在舞臺上，當著觀眾表演一個經過設計的故事。

戲劇是當著觀眾表演的一門藝術

英國新環球劇場(The New Globe Theatre)，
還原十六世紀莎士比亞時代的劇場原貌

戲劇表演

戲劇基本要素：
演員、**場地**、
觀眾、**故事**。

除了某些特殊形式的戲劇外，戲劇的故事結構必須完整，從**開始**、**中間**到**結束**。

劇本要在**演出後**才算是真正的呈現，否則只能算是一部文學作品。

戲劇表演是由演員**當著**
觀眾表演的一門藝術。

一部戲劇，是由演員在舞臺上，當著觀眾表演一個經過設計的故事。

演員的表演，是戲劇藝術的核心。身為演員最重要的任務，莫過於創造人物形象。

為了生動的傳達人物，演員需要接受身體、聲音、觀察、模擬等方面的專業訓練，將劇作家筆下的人物經過分析、詮釋的程序，面對面的表演給觀眾欣賞。

一部戲劇，是由演員在舞臺上，當著觀眾表演一個經過設計的故事。

從劇照中演員的身體動作、服裝穿著，可以看出時代背景、身分階級、衝突的對立面，充分表現出寫實戲劇的特色，以及透露正視社會中的階級歧視，並採取行動來關懷與保護弱勢的主題思想。

表演工作坊：《寶島一村》

具有鮮明的地方色彩與生活差異，特色十足。

戲曲演員將生活中的某些動作、聲音，加以轉化、美化，不但要練得純熟無瑕，還要加入許多特技和高難度的動作，沒有經過多年的苦練難以完成。

在不斷努力改革創新的經驗累積下，代代相傳、口口相授，形成獨特的表演風格。

具有鮮明的地方色彩與生活差異，特色十足。

傳統戲曲的取材十分廣泛，如常見的**愛情**、**家庭**、**婚姻**；宣揚忠孝節義的**歷史故事**、**社會事件**或**神話題材**。

故事結局受到中國傳統思想的影響，大多脫不開講仁義、重五倫，並以因果報應或美滿的結局為終，藉此教化人心，滿足觀眾心理。

由於**方言**、**音樂**、**地域**的差異，演變為京劇、越劇、崑曲、豫劇、川劇、歌仔戲等形形色色的聲腔和劇種。

透 過 攝 影 機 的 鏡 頭 及 播 映 設 備 來 敘 述 故 事

影視拍攝時，不是按照劇本的先後順序，而是**依據拍攝條件**等因素來決定，一個鏡頭往往重拍數十次。

銀幕會將所有的內容物放大，因此每一個細節都不可以馬虎，演員的表演更是如此。

刺客：聶隱娘

透 過 攝 影 機 的 鏡 頭 及 播 映 設 備 來 敘 述 故 事

隨著網路的發達，網路紅人愈來愈多，大多以搞笑、逗趣，又能抓住民眾所關注的時事、社會議題而深受歡迎。

昆蟲擾西上課了！

如何當一名理想觀眾

這些標誌代表什麼意思

如何當一名理想觀眾

1. 手機關機或調成靜音(鈴聲、屏幕亮光已成最大公害)。

2. 不可以遲到，否則只能在場外稍候，等到適當段落才能入場。

3. 禁止飲食、攜帶食物、飲料。

4. 為了保護演出者的著作權，禁止拍照、錄音、錄影。

如何當一名理想觀眾

5.穿著整齊清潔，
不宜穿熱褲、
背心、拖鞋入
場。

6.手提紙袋、塑膠
袋，請放腳邊；
開演後不宜翻找
東西。

7.對號入座、一
人一票。

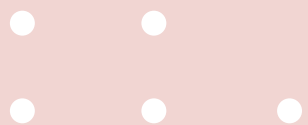

8.獻花，請交前臺
服務人員轉交後
臺。

如何當一名理想觀眾

吃爆米花

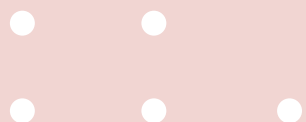
手機關機

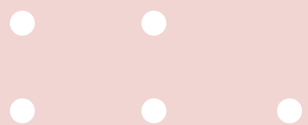
穿

拖

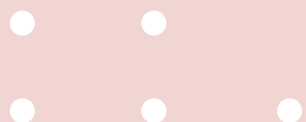
鞋

穿 高 跟 鞋

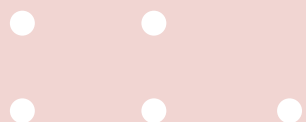

自己上台獻花

拍

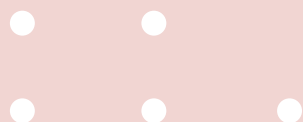
照

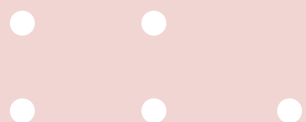
穿

熱

褲

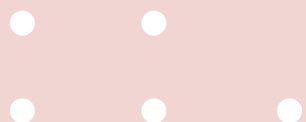

買票進場

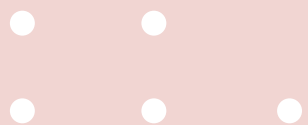

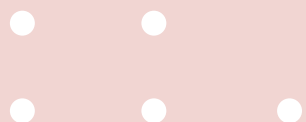
遲 到 在 外 等 待

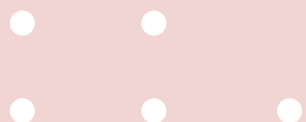
提 袋 放 腳 邊

開手電筒看表演資訊

穿 西 裝

穿

背

心

