

讀劇

原先讀劇是專業劇團的排練活動，早期的劇作家也曾誦讀自己的創作劇本。在國中小學，「讀者劇場」是標準的讀劇活動。而「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，它只需簡易道具或標示角色卡，便能讓觀眾清楚辨識與理解角色間的關係。「讀者劇場」的表演除了劇本外，也包括各類型的文學，如：短篇故事、小說、詩文、信件、散文、札記、廣播、電視腳本和新聞專欄等內容。

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，捨棄複雜或精緻的道具製作，縮減排練時間，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。本課以舞臺劇《暗戀桃花源》為範例，藉由「暗戀」、「桃花源」兩段戲中戲的劇本節錄片段，請同學們依循老師的引導，挑選其中一段進行讀劇活動。

藝長論短

讀劇與讀劇流程

「讀劇」是戲劇製作的前期準備，通常聚焦於演員聲音表情，也是訓練演員表達劇本的活動。在過程中，每位演員均可細細品味個人臺詞，並且揣摩情緒、練習與別人的臺詞相銜接的節奏感，導演可以藉此激發二度創作的靈感，編劇亦可發現不順暢或有瑕疵的臺詞，以便做最後的調整與修改。

讀劇通常可分為三個階段，第一階段「冷讀劇」：一開始的讀劇活動，主要目的是理解劇本內容與角色之間的關係。導演或老師帶領同學一起唸讀劇本，無需帶入任何情緒，同學也可嘗試不同角色，多唸讀幾回劇本，有助於營造劇本畫面呈現與角色的詮釋。第二階段「完整讀劇」：此階段的讀劇角色已確定，同學依照被分配的角色進行讀劇，並投入感情，導演亦可指引加入簡單的動作或走位。第三階段「上臺呈現」：最後階段讀劇活動，是觀眾進入欣賞的橋段，表演時可穿著戲服，增添道具、音樂，將舞臺效果增添更好的展現。

◀ 圖1 國中階段學生讀者劇場的團體唸讀練習。

讀劇練習——「暗戀」第一幕（第一段）

雲 雲之凡 江 江濱柳

△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 一切都是停止了。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！

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！

讀劇與賞析

戲劇是一門綜合藝術，一齣戲從籌備到演出結束，需要各部門如：服裝、化妝、布景、道具、燈光、音效等專業技術，集眾多藝術家通力合作才能完成。這過程往往耗費時間與人力，更需要純熟的专业知識才能成功。

就國中階段，除去上述複雜技術，讀劇活動由老師引導學生一同賞析劇本、理解劇情、深入角色內在情感，最後唸讀臺詞。讀劇的重點是角色之間的對話，觀眾藉由聽覺引導後想像劇情畫面，同時對劇本內容產生共鳴，表演者以劇本的唸讀跟聽者互動，最後達成情感交流。就讓我們從《暗戀桃花源》這部經典舞臺劇，一起進行聽的饗宴吧！

理解「讀劇」活動目的與流程。

角色分析與塑造。

賞析《暗戀桃花源》故事並進行讀劇活動。

上臺讀劇與欣賞同學演出。

