

慶祝建國百年—父母心、祖孫情家庭教育全國戲劇表演競賽活動
培訓研習戲劇課程內容整理（導演及劇場實務）

場次：北區國中小組（桃園）

日期：100年1月17日 星期一

講師：黃惟馨老師（中國文化大學戲劇系副教授）

1. 何謂劇場實務？

戲劇是一門綜合的藝術，它結合音樂、美術、舞蹈、建築等，所有東西都在裡面，所以當它要在舞台上演出的時候，它就是一件非常複雜的工作，所以統稱上來講就稱之為劇場的實務。

劇場實務分為舞台、道具、燈光、音效、服裝跟化妝，還有行政部門。

2. 戲劇演出分哪三個大部門？

行政部門、藝術部門、技術部門，這三個部門都會有一個領導者，所以劇場工作是一個分工合作的組織，每個人都有專長，然後分工再組織。

行政部門→製作人：

行政部門的領導者。行政與藝術不同，真正在創作是藝術部門，而行政是在服務這個部分，找錢、找地點、找贊助、拉廣告或是做宣傳等等的工作。底下可能會有哪些人？

比如公關、宣傳、總務、票務、行政等等。

公關，就必須建立關係，可以找贊助，

宣傳則就是如何將我們的戲告訴別人，

所以可能要有些平面海報、DM、EDM 之類的，

總務則掌管一切的雜務，比如排戲的場地、如何佈置、吃飯、住宿等等，

行政負責書信的往返，公文、簽約，所有行政上的事物。

藝術部門→導演：

藝術部門的領導者。底下會有一群藝術家共同設想、計畫、構思，

由他來統領全部人。下面的藝術部門會有，舞台、道具、服裝、化妝、燈光、音效等等。燈光與音效是最能夠突顯一個戲的氛圍。

由導演來統領大家，導演下面有很多設計師，比如：燈光設計、舞台設計、服裝設計、造形設計、音樂設計、舞蹈設計...等等。演一齣戲要如何構思？劇本有了、劇作家寫好了，那導演要統領這些創作的藝術家們如何去構思、去設計、把所有東西串聯起來。

舞台上，我們不需要的東西就不要出現在舞台上，如果這些東西在舞台上都沒有用到那就是多餘的東西，所以設計上來說就是模擬我們真實的生活然後把它經典、精化放在舞台上。

技術部門→技術指導：

技術部門的領導者。帶了一批技術執行的人把這些技術做出來。藝術部門設計出來之後就要把它放到技術部門將它做出來。

3. 道具和配件有何不同？

會拿來使用的就叫做道具，如果是在身上裝飾我個人的，東西不見得會用，可是裝飾起來讓人比較有造型就叫做配件。

比如我們演一個 18 世紀古典的戲，那時候的女生都會穿很大的膨膨裙，出門都拿個洋傘，手上都帶著手提包、扇子，如果這些東西沒有用，那就叫做配件，但如果這些東西是有功用的，東西有它的戲劇用途，這個東西就叫做道具。

再來，準備替代道具、服裝的重要性

開始排戲的時候，那你可能就要讓演員有一些替代的道具，如果今天沒有準備替代道具讓演員練習，是不是演員就得要空手去做他們的表演，這樣他就不會熟悉。那何謂替代道具與真正的道具？真正道具是戲裡面要用的東西，到時候會上台的。而替代道具是當真實的道具還未找到，可以拿一個相似的來讓演員運用，而服裝也是如此。

4. 戲劇中的音樂／音效的作用？

音樂是一門獨立的藝術，但在戲劇演出的時候可以大量使用音樂，音樂就可以提供一種氣氛，音樂是可以立刻改變氣氛的，是很快的就可以去界定這個場景的氛為。至於音效，與音樂不同，音效指的是效果音，比如說打雷、閃電、走路聲、開門關門這些聲音。

5. 戲劇排練中有那些程序？

順排：排戲不一定是按照順序排的，但當排戲到一定的時候，我們一定要重頭順著排，讓演員有種流動的感覺，從第一場到第十場有種順序的感覺，這叫順排。

整排：意指整體的排練，所有技術部門都要進來就叫做整體的排練。

技排：單獨只有技術上的排練。彩排就如同正式演出了，通常來說彩排會是在演出的劇場來進行。

6. 要如何確定劇本表現的風格？

劇本在討論的時候一定要討論風格，風格是一個非常大的名詞。

簡單來說，你要表現的是一個寫實的？

還是一個比較抽象的？

說的話是一般我們說話的語言？

還是超越我們一般的語言？

那如果你選定的是一個比較寫實貼近我們生活的東西的話，

你重頭到尾就要保持這個風格，

那麼你在其他項目裡面，也得要如同真實。

但如果你選擇的不是寫實的風格，

那重頭到尾也要留在這個風格裡面，

得到一種統一。

7. 那何謂執行？

演出時，需要有人將舞台轉換或道具轉換就稱為執行，因此執行與製作是不同的。

製作是把它做出來，執行是演出的時候把它放在舞台上。

8. 戲劇製作程序，有哪些階段，請分別說明之。

分別為前置，排演，整合，彩排，演出，或許還會多一個後製。

前置期：

最主要就是籌備的階段，劇本、演員、經費、導演、設計師、執行與製作、場地、時間的安排。

徵選演員：

第一關我們會先看外型、身高、口條等基本條件→

第二關是冷讀，不加感情，要看演員的聲音如何，

也可以排除掉他口調的問題→

第三關台詞段落。有時候做導演最後選出來的人不一定是你最想要的人，而卻會是最速配的。

排戲：

是導演的事情，導演可以有一個排演助理來幫助他，排戲可以分為幾個階段：

第一個是對詞→拉地位→磨戲→順排。

對詞：

演員徵選完後湊在一起看是否速配，也可順便修詞。

拉地位：

要將文學在劇場裡面轉化成舞台活動的畫面，

所以導演是將文字轉化成舞台上視象活動的人。

導演跟演員之間的差別在於，

導演是一個大規模的規範，小細節是由演員自己詮釋。

磨戲：

不停反覆地排練演員必須要丟本，何謂丟本？將台詞全部背起來了，一定要將台詞與地位都記起來了才能去做小細節的創造。

磨戲不一定要按照順序。

順排：

按照劇本的順序不間斷的一直排，

因為這樣演員才會知道從頭到尾的情緒要怎麼接起來，

換景工作人員才會知道順序是什麼樣。

整排：

在這個時候幾乎所有技術都要處於完成階段，

所有的東西好了之後就將它加入排練，讓演員能夠習慣這些技術上的東西。

彩排：

通常來說會有兩種，

如果今天我們排戲的劇場就是我們演出的劇場，那是最好的狀況，

就直接可以在劇場裡面做彩排了，彩排跟整排不一樣的地方在於，

燈光音樂都要加進去了，從頭到尾視同正式的演出，

讓演員有一個很清楚真實的演出感覺。

但如果演出的劇場與排戲的地方不同，

彩排就必須等到進到演出的劇場才可進行。

技排：

cue to cue，cue 就是每一個變化就叫做 cue，一個燈光亮就是一個 cue，

所有的變化就叫做 cue。如果沒有時間彩排，就會做 cue to cue。

演出：

在演出的時候，反而演員是最後進入劇場，

當台裝好了一切妥當後，再將演員放上去。

9. 如何做設計功課？（以下使用服裝設計作說明）

以服裝設計來說，比如說我唸了劇本，我是服裝設計師，我要來設計茱麗葉這個角色穿的衣服，那我就要→

分析性格：

她的性格是比較偏向女性的、比較夢幻的，所以我可能會採用粉紅色，所以我按照劇本產生了我的想法。

跟導演討論：

導演看劇本會有他自己的設定，所以兩個人得一起討論，不是導演做導演的、設計師做設計師的，是要導演跟設計師一起討論共同制定這個角色的形象。

繪圖、製作、租借：

討論完後，設計師要回去畫圖，把顏色上去、形狀畫出來。就算不是自己製作，要用租借的，也要有設計圖，讓執行的人按照你的設計圖去找衣服。

10. 如何幫助演員進入狀況順利排練？

初級的演員他永遠會覺得他自己的兩隻手永遠是多的。

那這個時候導演怎麼幫助演員手的問題呢？

或許可以安排道具給他，讓他手上有東西，是不是就會覺得不那麼尷尬，所以道具也可以幫助到演員去除空手的尷尬。

另外音樂與服裝都可以輔助演員進入狀況。

只要經過訓練，任何一個人都可以成為演員，

只要訓練的方法剛好和演員是合的，演員又有意願做這件事情，

任何一個人都可以成為演員，如果要到好演員，真的就要看天份了。

11. 演出的時候導演要做什麼？

要做筆記。

如果是在國外的職業劇團，導演排完戲就走了，
整排之後導演就不在了，去排別的戲了，交給導助、舞台監督去處裡。

如果這個導演很認真，在演出時他就會坐在某一個位子，拿個小手電筒，
然後記筆記。演員哪裡有問題，或是技術上哪裡有問題就記筆記，
在演完開檢討會的時候就一一的提出來。

12. 導演的定位：

戲劇是一門綜合的藝術，所謂綜合藝術就是把其他東西都綜合在一起，
綜合藝術就是把所有的藝術都加進來了，
因此導演對每一個部門，每一個類型的藝術都必須要有涉略。
導演就是一個綜合藝術的綜合者，每一次的演出，
你利用的美術、文學、音樂…所有的東西把它綜合在一起，
導演就是要把這些東西通通統合在一起。

13. 導演工作的程序。

讀劇：你自己還沒跟別人工作以前，你自己要先把劇本讀的很熟。

第一次用感情去讀，你要產生感覺，
你要喜不喜歡這個劇本，如果一個導演不喜歡這個劇本，那就不要演，
你自己不喜歡這個劇本要怎麼演出來呢？
排戲的過程你怎麼會喜歡這個戲？這個戲怎麼會排的好呢？

讀完了以後，把感情丟掉，把理性帶出來，
因為創作對我來說是一個理性的工作，
好，我讀完了劇本我產生了感情，我產生了看法，
我對於這個劇本的主題要說的是什麼，我有感覺了。

比如說哈姆雷特，大家都知道”To be or not to be, this is question.”這句話，就是這個劇本的主題，所以我在看劇本時就須知道這劇本的主題是什麼，然後朝著主題去進行。那如果不同意這個主題，就不要演這個戲。

導演必須忠於原著。我們會說，導演是一個二度的創作者，劇本是一度創作，我是根據這個劇本，再來做創作，既然我是二度創作，我就必須忠於原來的一度創作。

接下來要進行理性的分析了，分析什麼呢？

分析人物，劇本裡面的人物，它的劇本主題，它的台詞等等來分析。

分析之後就要進入構思，從這邊開始就要進入導演真正的工作，劇作家用文字來寫，可是導演不是用文字，是要用影像、視像來去呈現這些文字，所以要開始去想要怎麼做，同樣的文字但是碰到不同的人都會有不同的詮釋，這就是導演跟演員要共同創造出來的。

在劇場演出，每一部分都要想，舞台、造型、燈光、音樂要長成怎樣，要去想我要怎麼樣。

構思之後就叫做計畫，用工程來說，構思叫做藍圖，計畫就叫做施工，如果構思無法讓計畫達成，就必須要修，做導演必須非常敏捷，然後要很快速的做出改變，做出判斷，所以我才說，讀完劇本之後，感情放一邊，要用理性來工作。

排戲之前，徵選演員，然後讀劇、拉地位、磨戲、整排、彩排。

Q&A：

1. 那剛剛有提到節奏，有沒有比較簡單的常識？

最簡單的方式我們用速度來說。

速度是很重要的，對方講台詞，接台詞要立刻接，不是講完停一下他才接，這中間是不是有空洞？這空洞就會把時間拖走了。拖走之後戲就不見了。這整個節奏就拖下來了、慢了。所以我們在排戲時會說：『快接，慢講』。

2. 簡單說明導演工作流程。

第一步，劇本。

導演是二度創作，所以他對這個劇本、劇作家一定要了解。

第二部份故事劇情你要會寫。你一定要看完他的劇本，會寫他的故事，表示，你看懂了這個故事。寫的時候注意細節。

接下來解構跟分析。劇作家是結構，做導演是解構。

再來是時空的設定，

這個劇本他的時間在哪裡、空間在哪裡、

事件跟情節的鋪陳是什麼樣子的、人物動機的塑造是什麼樣子的、

在劇中的每一個人物他出現做什麼事說什麼話都一定有他的動機。

舞台上出現的不管是人物還是道具，都一定有他的目的。

第二部份，導演構思跟計畫，劇本分析完以後，

舞台空間我要怎麼規劃、佈景道具怎麼安排、人物形象怎麼設定、燈光跟音樂的使用、還有劇本詮釋的角度。

第三部份，導演本。這裡有個字眼介紹一下：「場面調度」。

場面調度是導演很重要的技巧呈現。

可以要求學生寫角色自傳、分析劇本，去問動機怎麼樣、情緒與感覺怎麼樣。平面圖，劇場平面圖可以上網站去下載。導演可藉此作空間規劃。導演到了劇場現場還要繼續做現場的調度。這就是導演的工作。

提醒：

- 1.** 在學校就要排練裝台，上下場換場。
- 2.** 如不是獨幕戲，可利用燈暗換場景，燈亮繼續演出。
- 3.** 劇場舞台上會架設三支收音器，不備有個人使用的麥克風。
- 4.** 家長可以協助換景。
- 5.** 音樂音效要自備 CD 與音效執行人員。
- 6.** 導演要做比較多溝通協調的角色。導演的理想是順利地把戲做出來。整個工作的過程中考驗導演各個層面的溝通技巧。
- 7.** 關於提詞：建議排戲期間，導演要加強演員之間的默契。也要學生好好地背劇本。
- 8.** 導演通常是處理藝術上的問題，但比較多是在處理人的問題，比如有演員之間不合，又不能不處理。