

戲劇的味／道

[戲劇的味／道_下载链接1](#)

著者:黃美序

出版者:五南

出版时间:2007-10-4

装帧:平装

isbn:9789571149219

此書匯集著作者畢生作為一個教授的戲劇教學經驗，熔鑄著他作為一個劇作家的戲劇創作妙悟。它不但是是一部很好的戲劇教科書，初學入門的必讀書，對研究戲劇者也有參考價值。在普及戲劇上將會起很好的作用。

——田本相，中國藝術研究院話劇研究所前所長

深入淺出的行文，相得益彰的實例，古、今、中、西戲劇知識的全面涵蓋，理論與實務的並重兼行。同時，「學術精神、通俗寫法」，「不斷提問、刺激思索」則是作者書寫

的最大特色及貢獻。

——徐亞湘，中國文化大學戲劇系教授兼系主任

《戲劇的味／道》裡面有中西戲劇的道路、道理和道行。如果你是戲劇的門外漢，它會為你啟蒙、開門；如果你正在戲劇的道路上徬徨，它會引導你去桃花源；如果你已經在戲劇的殿堂修行，它也可以幫你加深道行。

——司徒芝萍，兒童劇場博士

無論你是淺嚐即止，抑或是不由自主地陷溺於激情的狂啖之中，都不會忽視它的本質：自由、開放與毫不拘泥——就像吳爾芙筆下的說書人，讓我們能夠駐足停留於文學性的理論之間，給我們時間思考，而又能說服我們不斷前行。

——劉光華，戲劇系畢業新鮮人

原來如此！多年來對戲劇的演化和種種專有名詞，終於在看了《戲劇的味／道》後解開了迷思。它雖是本論述的書，寫來卻行雲流水，洋溢著文學性的優美，毫無艱澀之感，讓初探戲劇奧堂的人願意一頁頁地看下去，確實是本引人入勝的戲劇「叩門書」。

——鄧若梵，戲劇叩門者

本書目次：

序幕 借問戲劇何模樣

戲劇是怎樣產生的

劇本與劇場

戲劇的分類

看戲需要學習嗎 或是：我們需要去學習看戲嗎

劇本的形式

舞台的形式

其他形式

壹 品嘗劇文的趣味

第一幕 入境何妨先問俗

芝麻芝麻請開門

情節與故事（plot and story）

人物與人物塑造（character and characterization）

行動與動機（action and motivation）

情節經營的藝術

綜合示例

緣起

變承

逆轉

匯合

結語

第二幕 道是無晴卻有晴

文字的趣味與魅力

結語

幕間戲（I） 零零星星說劇場

名詞解釋補遺

貳 問津劇場的門道

第三幕 但肯尋戲便有戲

劇场的魅力

編劇之道

編劇方法示例

結語

第四幕 胸羅萬象八陣圖

導演的智慧

導演的類型

導演的自我準備

導演工作步驟

導演工作示例

結語

第五幕 紅花需有綠葉襯

表演的藝術

附錄

設計群與製作群

第六幕 小不謹則亂大矣

兒童劇非兒戲

兒童的年齡與興趣

兒童劇場與創造性戲劇

兒童劇場的實施原則

校園兒童劇場

專業兒童劇場

兒童劇分析示例

第七幕 望聞問切說良方

淺談教育劇場

教育劇場常用方法簡介

教育劇坊工作坊紀實

劇本創作與排練

演出

一個演出實例

教學戲劇個案示例

結語

幕間戲（II） 心有靈犀點點通

進出劇本話合作

結語

參 探索劇史的演變

第八幕 長江後浪推前浪（中國行）

為什麼要去看劇史

古代俳優

兩漢散樂

唐代參軍戲

唐代的梨園

傀儡戲和影戲

述事性詩歌

變文

宋、元雜劇的迷津

元代的戲劇

明清雜劇與傳奇

京劇（皮黃）的興起、特質與沒落

中國現代戲劇與劇場

實驗精神的思辨與話劇的實驗

「話劇加唱」的思考

大陸現代重要劇作家選介

第九幕 台風西雨新舞台（台灣行）

光復前的台灣戲劇

光復初期的台灣戲劇

軍中劇隊與反共抗俄政宣劇

小劇場與校園戲劇

第一波小劇場運動

世界劇展

青年劇展

第二波小劇場運動——實驗劇展

第三波小劇場運動

大專院校話劇比賽

國家劇院實驗劇展

兒童劇場概況

商業劇場的發展

結語

台灣現／當代劇作家選介

台灣「新劇」作家

反共時期劇作家

間／直接受西潮沖激的劇作家

台灣當代劇場引潮人

觀潮有成的前浪

弄潮歸來的中浪

聽潮成長的後浪

以台灣為第二故鄉的劇作家

結語

第十幕 舊新古典浪淘沙（古西洋行）

希臘、羅馬悲劇

希臘悲劇

羅馬悲劇

優里庇底斯本

舍尼卡本

希臘、羅馬喜劇

舊喜劇

新喜劇

《孤僻老頭》

羅馬喜劇

《米奈克麥》（Menaechmi，亦稱 Menaechmus）

神祕、奇蹟、道德與藝術喜劇

神祕劇和奇蹟劇

道德劇

藝術喜劇

《裝瘋女子》

新古典主義

第十一幕 浪漫寫實話荒謬（今西洋行）

浪漫主義的特色

浪漫主義戲劇

自然主義和寫實主義

寫實主義的劇作家與劇作

反寫實的演變

未來主義（futurism）

象徵主義（symbolism）

表現主義（expressionism）

達達主義與超寫實主義（dadaism、surrealism）

史詩劇場（epic theatre）

現／當代喜劇的貌變與質變

世態喜劇

濫情喜劇

悲喜劇與喜悲劇

黑色喜劇與荒謬劇場

後現代劇場

展現藝術

肆 挑戰劇話的思辨

第十二幕 戲曲戲台面面觀

從《西廂記》看傳統戲劇傳統表演「程式」的思考

傳統舞台的空與簡

中國戲曲有悲劇嗎——兼談補償

第十三幕 客問笑從何處來

笑的原理

心理（psychological）因素

生理或物理 (physical) 因素

語言 (language) 因素

喜劇藝術的難題

第十四幕 依樣葫蘆探形神

模仿與創作

見山是山 (形似的模仿)

見山不是山 (神似的創作)

《水鳥優里修斯歷險記》

見山還是山 (形、神兼具的創作)

幾個與創作／模仿有關問題

尾聲 今古劇觀觀喜悲

古今喜／悲劇戲劇觀簡介

現代悲劇的精神呢？

古典悲劇 vs 新古典悲劇

古典悲劇 vs 現代悲劇

古典悲劇 vs 黑色喜劇

謝幕辭

外文人名、作品、名詞中譯對照

作者介绍:

戲劇界知名之學者專家，也是翻譯家與教育家

從事中西文學、戲劇編導、兒童劇場、舞台設計、電影等方面的研究

現任：中國文化大學藝術學院兼任教授

專長科目為「西洋戲劇」、「戲劇批評」、「導演」與「編劇」

發起並擔任中華戲劇學會常務理監事，長年從事戲劇創作與教學、推動文藝發展工作

學歷：英國倫敦大學教育學院研究

美國佛羅里達大學戲劇博士

曾任：淡江大學西洋語文研究所教授兼所長

《淡江評論》（Tamkang Review）主編

中國文化大學戲劇學系教授兼主任

美國Mankato State University客座教授

著作：《幕前幕後．台上台下》、《論戲說劇》、《象牙塔外》、《舞台劇》

《戲劇欣賞：讀戲、看戲、談戲》、《藝術欣賞課程教師手冊：中學戲劇篇》

主編：《中華現代文學大系（台灣1970-1989）：戲劇卷》

創作劇本：《楊世人的喜劇》、《豈有此理》、《空籠故事》

《小狐狸+-×÷大野狼》和Cathay Visions等多種

翻譯劇本：《李爾王》、《葉慈戲劇選》、《財神爺要開眼啦！》

曾獲「吳三連文藝獎」、「國家文藝獎章．戲劇理論獎」等殊榮。被列入多種中英文名人錄，如2000 Outstanding Scholars of the 21st Century（英國IBC出版）和Great Minds of the 21st Century（美國ABI出版）。

作者自言在人生舞台上常與黑白（墨、紙、粉筆）為伍，「誤（娛？）人子弟」和「自娛（誤？）浮生」。

目录: 序幕 借問戲劇何模樣

戲劇是怎樣產生的

劇本與劇場

戲劇的分類

看戲需要學習嗎 或是：我們需要去學習看戲嗎

劇本的形式

舞台的形式

其他形式

壹 品嘗劇文的趣味

第一幕 入境何妨先問俗

芝麻芝麻請開門

情節與故事（plot and story）

人物與人物塑造（character and characterization）

行動與動機（action and motivation）

情節經營的藝術

綜合示例

緣起

變承

逆轉

匯合

結語

第二幕 道是無晴卻有晴

文字的趣味與魅力

結語

幕間戲 (I) 零零星星說劇場

名詞解釋補遺

貳 問津劇場的門道

第三幕 但肯尋戲便有戲

劇场的魅力
編劇之道
編劇方法示例
結語
第四幕 胸羅萬象八陣圖
導演的智慧
導演的類型
導演的自我準備
導演工作步驟
導演工作示例
結語
第五幕 紅花需有綠葉襯
表演的藝術
附錄
設計群與製作群
第六幕 小不謹則亂大矣
兒童劇非兒戲
兒童的年齡與興趣
兒童劇場與創造性戲劇
兒童劇場的實施原則
校園兒童劇場
專業兒童劇場
兒童劇分析示例
第七幕 望聞問切說良方
淺談教育劇場
教育劇場常用方法簡介
教育劇坊工作坊紀實
劇本創作與排練
演出
一個演出實例
教學戲劇個案示例
結語
幕間戲 (II) 心有靈犀點點通
進出劇本話合作
結語
參 探索劇史的演變
第八幕 長江後浪推前浪 (中國行)
為什麼要去看劇史
古代俳優
兩漢散樂
唐代參軍戲
唐代的梨園
傀儡戲和影戲
述事性詩歌
變文
宋、元雜劇的迷津
元代的戲劇
明清雜劇與傳奇
京劇 (皮黃) 的興起、特質與沒落
中國現代戲劇與劇場
實驗精神的思辨與話劇的實驗
「話劇加唱」的思考
大陸現代重要劇作家選介
第九幕 台風西雨新舞台 (台灣行)

光復前的台灣戲劇
光復初期的台灣戲劇
軍中劇隊與反共抗俄政宣劇
小劇場與校園戲劇
第一波小劇場運動
世界劇展
青年劇展
第二波小劇場運動——實驗劇展
第三波小劇場運動
大專院校話劇比賽
國家劇院實驗劇展
兒童劇場概況
商業劇場的發展
結語
台灣現／當代劇作家選介
台灣「新劇」作家
反共時期劇作家
間／直接受西潮沖激的劇作家
台灣當代劇場引潮人
觀潮有成的前浪
弄潮歸來的中浪
聽潮成長的後浪
以台灣為第二故鄉的劇作家
結語
第十幕 舊新古典浪淘沙（古西洋行）
希臘、羅馬悲劇
希臘悲劇
羅馬悲劇
優里庇底斯本
舍尼卡本
希臘、羅馬喜劇
舊喜劇
新喜劇
《孤僻老頭》
羅馬喜劇
《米奈克麥》（Menaechmi，亦稱 Menaechmus）
神祕、奇蹟、道德與藝術喜劇
神祕劇和奇蹟劇
道德劇
藝術喜劇
《裝瘋女子》
新古典主義
第十一幕 浪漫寫實話荒謬（今西洋行）
浪漫主義的特色
浪漫主義戲劇
自然主義和寫實主義
寫實主義的劇作家與劇作
反寫實的演變
未來主義（futurism）
象徵主義（symbolism）
表現主義（expressionism）
達達主義與超寫實主義（dadaism、surrealism）
史詩劇場（epic theatre）
現／當代喜劇的貌變與質變

世態喜劇
濫情喜劇
悲喜劇與喜悲劇
黑色喜劇與荒謬劇場
後現代劇場
展現藝術
肆 挑戰劇話的思辨
第十二幕 戲曲戲台面面觀
從《西廂記》看傳統戲劇傳統表演「程式」的思考
傳統舞台的空與簡
中國戲曲有悲劇嗎——兼談補償
第十三幕 客問笑從何處來
笑的原理
心理（psychological）因素
生理或物理（physical）因素
語言（language）因素
喜劇藝術的難題
第十四幕 依樣葫蘆探形神
模仿與創作
見山是山（形似的模仿）
見山不是山（神似的創作）
《水鳥優里修斯歷險記》
見山還是山（形、神兼具的創作）
幾個與創作／模仿有關問題
尾聲 今古劇觀觀喜悲
古今喜／悲劇戲劇觀簡介
現代悲劇的精神呢？
古典悲劇 vs 新古典悲劇
古典悲劇 vs 現代悲劇
古典悲劇 vs 黑色喜劇
謝幕辭
外文人名、作品、名詞中譯對照
．．．．．(收起)

[戲劇的味／道_下载链接1](#)

标签

黄美序

戲劇

戏剧

评论

很多实例蛮有用的，就是有点太执着于分类了，感觉有点干。需要补一吨剧本。有点点震动的是花了这么大篇幅讲儿童剧场和教育剧场，想起对英国儿童的日常羡慕

对比了一下，台版比内地版更好。

[戲劇的味／道_下载链接1](#)

书评

《戏剧的味/道》普及了一些戏剧的入门知识，或者说还教人怎么拍戏剧，要注意什么地方。里面提到的一些未来主义剧场作品让我有点开了眼界，比如演员搞一个奇怪的装扮然后在台上坐着，引发观众自己的思考。书里面的章节写得有点散乱，不太能把握好脉络。但作为入门普及还算合格。...

喬鷹/文 只要人还能呼吸，眼睛还能看，戏剧就会存在，就会给你生命。这是台湾著名戏剧家黄美序教授在其著作《戏剧的味/道》最后的“谢幕辞”中写下的对戏剧功用的真实而又形象的评价。戏剧的魅力确实难以用语言来描述，我们可以从2008年10月16日在南京举办的有“戏剧界的...

[戲劇的味／道_下载链接1](#)