

劇本使用指引 一

(C) 校園導演須知

一、導演筆記—在選好劇本之後，就準備「導演筆記簿」。把劇本文字打印在 A4 紙張的左邊，留下右邊成空白區。將排練時所有關於演出的提示、演員的舞台動作、給予演員的指示等，全都寫在劇本旁邊的空白處。這將是導演及舞台監督最主要的參考筆記！

二、演區規劃—上述所提的「導演筆記」內應記載演員所在的區位及舞台動作。在「導演筆記」每一頁的空白處頂部，繪製一個演區規劃標記圖，標列演員此時在場景中的區位(請參考本檔目十二段)。在圖表定稿之前，可在「大張」的演區規劃標記區上，用鈕扣或硬幣來標示演員位置使大家更容易理解。演員走位於排戲中會不斷有所變更，所以最初可使用鉛筆作標記。

(演區規劃標記區及移動時的走位標記方法，請參考第十二及十三段。)

三、角色分析—為劇中的每個角色寫下角色分析。每一個角色必需由導演及演員從劇本中了解分拆及收集資料並以約一、二百字來描述其性格、特殊舉止、興趣、人際關係等。將角色分析放入「導演筆記」中以便日後共享時有更多資料。

角色分析也可以是確立演員名單前的訓練活動，使所有人都有機會參予並從中了解參予者的能力。

(*如參予年級學生年齡太少，可由老師進行訪問口述式記錄，也可以用戲劇遊戲方式進行收集，並由孩子用繪畫方式記錄。)

四、甄選演員—甄選時要考慮的要素非常多。演員的身型、聲線的高低及音量、表演的能力及個性，都是不可或缺的要素。演員的可靠性及成熟度亦是甄試時非常重要的特性。要牢記，校園內教學生演戲不會比教他們遵守紀律容易。

甄選時可採用一場大型甄試方式進行，導演可將學生報到的先後次序號碼寫在小張卡片上，並用胸針別在學生的衣服上，以利辨識。甄選時，請每一位上台的學生唸一段甄選的指定台詞，並演出一小段的即興演出。例如：若今天有位學生要演「灰姑娘」的角色，那麼就請他變成「灰姑娘」，走路也要像「灰姑娘」，或請他想像自己以「灰姑娘」的身分與老師對話等。當每一位學生表演完後，要立即寫下甄選筆記：

甄選姓名	甄選號碼	性別	聲音	唸台詞	即興表演	評語
洪可愛	1 號	女	強而有力	尚可	優	可改演後母

導演當然也要將每一位學生的身材特徵略做筆記，以方便選擇最合適的演出人選。

甄選前後老師要用溫柔語氣讚賞每一位參加甄選的同學。戲劇小組也必須在甄選前已進行集體戲劇遊戲使同學已建立合群及自己認識，才通告進行甄選工作。

五、排演進度—甄選後，馬上將排戲的進度列出來。一般來說，則需要兩三週進行排練。

第一階段：走位及動作設計

第二階段：角色深入分析及了解並台詞熟背

第三階段：道具及佈景構想完成，可配合排練

第四階段：服飾、裝扮，音響已定稿，可作嘗試及修定

第五階段：分段精排及串連全劇

第六階段：服裝排練及在舞台進行總排練(使各部門全面協作)

第七階段：演出、分享及討論

六、合約—正式排戲之先，每一位演、職員及後台人員都有一份合約，這樣可以讓每一位參予同學重視排演及尊重大家。

在第一次排戲時解釋「合約守則」中的每一條規定，亦不妨在守則下方請學生及家長簽名。發給每一位學生一份「合約及守則」，請學生和學生家長都看過並同意後簽名。

(合約範本):

<p>一、準時參與所有排戲及演出是每一位參加者的責任。</p> <p>二、除非生病，否則學生不能不到場排練及製作事務。請假單需由家長簽名。</p> <p>三、參加者都需按進度完成本身的任務，如有困難需共同協商合作解決。</p> <p>四、所有參加者不分彼此同樣重要，互相尊重，全力合作。</p> <p>五、如果學生無法遵循上述條例，導演有權中止學生的參予。</p>	
<p>_____</p> <p>學生姓名</p>	<p>_____</p> <p>家長姓名</p>

- 七、佈景—通常佈景是愈簡單愈好。一齣戲的佈景可以由一些借來的傢俱或由普通的物料所做成。佈景愈簡單，演員及觀眾發揮想像力的機會越大，抽象及簡約但有象徵性的佈景最合學校使用。為使演員能利用佈景定位來排演，舞台佈景須在至少演出三天至一週前完成。

- 八、燈光、音響—燈光使得演員在舞台上的動作更加清楚可見，同時也可以展現環境氣氛。
電話鈴聲、暴風雨等音響，可以表現出佈景以外的生命。音樂及音響可以激起觀眾的想像力，襯托戲劇的表演型式。音樂可以用來暗示動作、表明場所及強化角色性格。燈光及音響控制人員及導演要達共識並在劇本刻上提示的記號，使人家可分工並配合工作。

- 九、道具—道具是一個角色及身份的擁有物品，對角色性格描述很有幫助。第一次排戲前，將所有劇本中會用到的道具列出。然後，進行收集及製作，並分配給每位演員保管自己的道具，或是成立道具小組來負責保管所有的道具。如果需要換幕，擔任場地裝置的同學亦有責任保管道具。

- 十、服裝—服裝可以定義角色性格，也可以代表時代和地域文化。構思完成後就進行收集、借用、修補、裝飾的工作，並請每位演員負責保管自己的戲服，或成立「服裝組」來負責保管所有演員的服裝。一些二手衣物店及出口貨辦商品店可以用低價找到適合演出的服裝。在中學如果能有一個縫紉小組就真是無價之寶呢！

- 十一、化妝—演員該上什麼妝，和這場戲中的燈光效果有相當大的關係。若演出時使用一般的燈光，那麼演員只需要依角色所需上一般的妝。面貌特徵則可加強表現角色的特質(例如：鬍子是代表成熟男仕、灰白髮可以塑造老人家等)