

【國立清華大學 109(秋)課程大綱】

認識藝術：戲劇
Understanding Art：Theater Arts

授課教師：石婉舜

每週一 678／教 114

一、課程說明

戲劇是由表演者在劇場、舞台、或其它演出現場呈現給觀眾欣賞或參與的藝術活動，而觀眾和表演者在演出當下均共處於同一空間，是各類表演藝術活動的共同特色，也是本課程聚焦之所在。戲劇藝術的創作內容和表現形式，深受演出場所特性與觀演關係的影響，在劇場中的表演活動尤為典型。劇場表演引人入勝的戲劇性主要來自於敘事，而精采的故事，在不同條件的演出環境下以適切的方式展現，兩者互為表裡，相得益彰，成就了一台好戲。

本課程以戲劇藝術中的劇場空間與敘事為主題，運用各項經典作品的影音實例，介紹不同文化如何在其獨特的表演空間裡上演故事。在人類文明歷程中，敘事媒介由口傳到具體形象的演出，透過優秀的劇作家與演員合作，在不同的劇場空間中，呈現各具特色的故事搬演方式和內容。而在以人體動作表情達意的悠遠歷史裡，更早就有和敘事相結合的舞蹈表現，乃至於啞劇、舞劇、偶戲等豐富的戲劇藝術形式。戲劇性的表現手法日益精熟之際，在導演和其他創作設計者的巧思安排下，諸如動物、樂音也成為敘事的主角，就連舞台景觀與光影的變化、流動，也能生動地敘事。近代則出現許多另闢蹊徑的戲劇創作，刻意實驗以突出劇場空間的物質性特色或條件，對敘事的形式和內容均帶來深遠的影響，並將觀眾和表演者之間的觀演關係予以重新掌握和開放，擴大了戲劇敘事表現的視野。

在華格納歌劇致力統合表演藝術視聽元素的戲劇性表現後，劇場作品分工合作的整體創意實現過程愈受重視，從編導、設計者的概念形塑到演出現場的任務執行，多在製作部門的整合或連結下完成。本課程便將透過欣賞歷史淵源或類型互異的眾多表演藝術影音範例，引領同學從製作的角度直觀戲劇敘事的獨特藝術性，進而理解感受一部戲劇佳作背後的創作歷程與文化脈絡。

二、指定用書

本課程採用教師自編教材，內容含括各主題相關之劇場文化史或戲劇史專文、經典劇本、以及舞台演出影像或戲劇改編電影影片。

〔劇本〕

- 索福克里斯《伊底帕斯王》
- 亞里斯多芬《利西翠妲》
- 世阿彌《松風》、《隅田川》
- 莎士比亞《哈姆雷特》、《羅密歐與茱麗葉》
- 易卜生《玩偶家族》
- 布萊希特《三毛錢歌劇》

[影像]

- 《霸王別姬》（電影，1993）
- 《慾望城國》（當代傳奇劇場，1987）
- 《朱文走鬼》（江之翠劇場，2006）
- 《莎翁情史》（電影，1998）
- 《羅密歐與茱麗葉》（電影，1968/1996）
- 《哈姆雷特》（電影，1948/1996）

三、參考書籍* 由於與本課程主題相關的參考書甚多，教師將斟酌情形於課堂上補充書目。

- 呂健忠、李爽學編譯。2019 修訂版。《新編西洋文學概論：上古迄文藝復興》。台北：書林。
- 謝如欣。2018。《波瓦的民眾劇場之路——被壓迫者劇場發展史》。臺北：新銳文創。
- 傅謹主編。2017。《戲劇鑑賞》。北京：北京大學。
- 何一梵。2016。《莎士比亞不做的事》。臺北：遠流。
- 菲里斯·哈特諾、伊諾克·布雷特著，馬楠、石可譯。2015。《戲劇簡史/The Theatre: A Concise History（第三版）》。北京：廣西美術。
- 沖浦和光。2008。《極樂惡所：日本社會的風月演化》。臺北：麥田。
- 章詒和。2006。《伶人往事：寫給不看戲的人看》。臺北：時報。

四、教學方式

授課以戲劇藝術基本觀念、歷史發展與經典作品的介紹為主，輔以相關影音記錄的播放與解說，並為指定閱讀的劇本、戲劇、小說、傳記等表演藝術書籍和文史資料進行導讀，引領同學投入相關主題的課堂討論與分組報告。

學期間安排專家學者專題演講，並適時規劃劇場後台參訪活動，進一步擴展同學的戲劇藝術知識與實地體驗。另將推薦在學期間上演的戲劇演出佳作，要求同學擇一觀賞並撰寫劇評，具體討論對演出過程整體或片面的理解與感受，以及對戲劇敘事內容與形式、劇場製作部門與舞台元素表現等方面的觀點或筆記，以書寫反思、檢驗課堂所學與交流心得。

五、課程進度

本課程以劇場空間中的戲劇敘事表演活動為討論對象，以典型的戲劇演出形式為出發點，擷取古今中外各具代表性的佳例，從古希臘悲劇、中國、日本的戲劇傳統，再到文藝復興時期的劇場盛世，乃至顯著影響當代戲劇表演的莫斯科藝術劇院與紐約百老匯演出等，細數戲劇史裡那些一再被帶到舞台上扮演、歌頌、詠嘆不止的動人故事。

在聆賞劇場裡繞樑不絕的精妙詞語和優美吟唱後，課程接著關注戲劇表演中的肢體語言。源於古老儀式與口傳敘事傳統的舞蹈，以及啞劇、默劇的人體表現，形成表演舞台上不可或缺的視覺焦點，從芭蕾舞、現代舞劇到肢體劇場，從碧娜鮑許到雲門舞集，都在宏偉的劇院建築裡印下深刻鮮明的足跡。而在以人作為故事主角的戲劇歷史中，也相繼出現偶戲、馬戲和物件劇場的演出形式，不以人聲或人體為主要表現媒介，而是大量運用劇場效果更為突出的操控手法，在在豐富了劇場空間的敘事表現。

這趟戲劇藝術導覽之旅最後回到原點，探討劇場空間本身形貌與性質的演變。各大前衛藝術運動在劇場空間方面的實驗成果，不僅開拓了不同類型的表演空間，也鬆動了表演區與觀眾席之間的既定界線。當代戲劇創作與體驗的藝術光譜持續向外延展，甚至進入公共活動的場域，應用於社會、教育、政治等方面，發揮卓越的影響力，巴西戲劇大師波瓦創發的論壇劇場尤為箇中翹楚，西方戲劇文明曾與民主政治同時誕生於公眾思辨蔚然成風的雅典時期，如今在此回歸初衷，在網路新世紀中力圖重拾現場直接交流思想與情感的強大動能。戲劇藝術既精緻又大眾的發展取向，經過前述影音案例的解說與相關文史資料的討論，也將就此得以管窺。

課程進度安排如下：

週次	單元主題	課前指定閱讀/觀賞
第 1 週 9/14	課程協商； 導論：何謂「戲劇／劇場藝術」？	
第 2 週 9/21	重整城邦秩序：古希臘劇場一	講義：〈上古文學〉選讀
第 3 週 9/28	教師節停課一次	索福克里斯《伊底帕斯王》a
第 4 週 10/05	重整城邦秩序：古希臘劇場二	亞里斯多芬《利西翠妲》b
第 5 週 10/12	餘情還繞紅氍毹：古典戲曲	講義：〈導讀 伶人皆往事〉 電影《霸王別姬》a
第 6 週 10/19	專題演講：印尼貝多優宮廷舞蹈文化（林佑貞教授）	
第 7 週 10/26	世界一舞台：莎翁盛世一	講義：〈莎士比亞不給答案〉
第 8 週 11/02	世界一舞台：莎翁盛世二	莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》b

		《哈姆雷特》選讀 a
第 9 週 11/09	同黨劇團《白色說書人》校園 讀劇演出 (人社 A202)	
第 10 週 11/16	陰陽交界之所：夢幻能的世界	講義：〈日本傳統戲劇〉選讀 世阿彌《松風》 b 觀世元雅《隅田川》 a
第 11 週 11/23	啟蒙教場——劇作家的社會責任	講義：〈易卜生、契訶夫和思想 戲劇〉 易卜生《玩偶家族》 b 布莱希特《三毛錢歌劇》 a
第 12 週 11/30	專題演講：舞蹈劇場 (劉淑英 教授)	
第 13 週 12/07	也是公民論壇——從巴西出發 的劇場革命 * 期末分組報告提案	講義：TBA 台灣應用劇場發展中心《一僱二 主》(暫定) b
第 14 週 12/14	特定場域表演——沈浸·跨 界·社會參與 * 小組討論時間	
第 15 週 12/21	(TBA) 奇幻宇宙——新馬戲 與舞台景觀 * 小組討論時間	
第 16 週 12/28	期末分組報告；小組互評	
第 17 週 01/04	期末分組報告；小組互評	
第 18 週 01/11	學期總結	

六、成績考核

- 1 平時成績：20%
 - 1.1 包括出缺席與課堂參與
 - 1.2 本課堂實施抽點，三點不到，本項成績以零分計算。
 - 1.3 請假向助教辦理，須附假單，未附假單者記一次曠課。
- 2 小組作業成績 (五回)：30%
 - 2.1 分組：全班於期初時由助教分組，共分十組，每組 4-6 人，每組有固定編號。
 - 2.2 主題分配與繳交：參照「授課進度表」，共有六授課單元十項主題須繳交小組作業；單數組(a)、雙數組(b)按時輪流繳交，一學期下來，每小組應繳交之小組作業計有五回。

- 2.3 作業內容要點與字數：每次小組作業內容須包含(1)講義三亮點、(2)指定閱讀劇本之劇情概述、(3)課堂小組討論之課後整理，以上每項字數約 500-800 字。
- 2.4 作業限一週內繳交，遲交評分降一等（如 A ⇨ B）。
- 3 活動心得報告兩篇：15%
 - 3.1 每人須從本學期三回課堂演講或讀劇活動中「自選兩回」繳交心得報告。
 - 3.2 每篇字數不得少於 800 字
 - 3.3 限活動結束一週內繳交，遲交評分降一等（如 A ⇨ B）。
- 4 期末小組報告：35%
 - 4.1 課堂口頭報告須附 PPT
 - 4.2 最後書面報告採 WORD 檔繳交；上傳截止日：2021 年 01 月 20 日

七、其他

1. 數位學習平台：<https://elearn.nthu.edu.tw>
2. 課程助教：竇奕博（清大華文所）