

國立清華大學課程大綱

<1100712 版>

科號		組別		學分	2	人數限制	30 (不開放旁聽)
上課時間	週一-6789 堂 (14:20-18:20)			教室	教育館 109 教室		
科目中文名稱	京劇新美學：探索體驗						
科目英文名稱	New Aesthetic of Jingju: Exploration and Experiences						
任課教師	羅仕龍、林佳儀 (與台大名譽教授王安祈及國光劇團專業京劇演員共同授課)						
擋修科目				擋修分數			

請勾選	此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力 Core capability to be cultivated by this course	權重 (百分比) Percentage
☒	自我瞭解與溝通表達 Self-awareness, expressions & communication	<input type="text"/> %
☐	邏輯推理與批判思考能力 Logical reasoning & critical thinking	<input type="text"/> %
☐	科學思維與反思 Scientific thinking & reflection	<input type="text"/> %
☒	藝術與人文涵養 Aesthetic & humanistic literacy	<input type="text"/> %
☐	資訊科技與媒體素養 Information technology & media literacy	<input type="text"/> %
☒	多元觀點與社會實踐 Diverse views & social practices	<input type="text"/> %

一、課程說明：

戲曲藝術結合文學、歷史、音樂、舞蹈與表演，是立體的、綜合的藝術呈現，京劇藝術緣起於中國大陸，流傳於臺灣約一個世紀，然而卻由於臺灣獨特的人文思維與精神而發展出獨樹一幟的臺灣京劇新美學，文學化與現代化為核心價值，更由於臺灣表演藝術的蓬勃發展，它仍在發展，永遠不會定型，將與文學、甚至將與各類當代藝術同步前行，也積極、活躍地與各種劇場藝術跨界交融，成為不斷探索與創新的京劇未來式。由台積電文教基金會贊助，國光劇團統籌，清華大學通識中心、中國文學系、華文文學研究所共同規劃的「京劇新美學」系列課程，將邀請戲曲學者與專家，帶領學生探索京劇新美學在臺灣所創新的當代視野，更將首次由國光劇團專業京劇演員師資群傳幫帶，親領學生投入表演實踐，化身戲曲演員粉墨

登場，體現戲曲演員的人生經驗。

本課程將從戲曲的美學與欣賞角度出發，帶領學生認識戲曲簡史、京劇在臺灣的發展以及國光劇團打造的臺灣京劇新美學等知識；並透過京劇賞析，安排系列經典京劇影片欣賞與劇本分析，挖掘與探討當代的京劇戲曲文學與創新思維；最後以傳統經典劇目《春草闖堂》為範本，由國光劇團專業級京劇演員師資群親授京劇唱唸作表，進行肢體、發聲、角色、音樂、唱腔、服裝等環節之演練培訓。由學者、劇作家再到演員、排練等劇場實務工作者，向學生全方位地實地傳授京劇表演藝術，期能更深化紮根地達到實踐戲曲傳承在校園，為臺灣的京劇未來式，推動更輻射的傳播，讓校園的學生演員吸引更多的校園年輕學生，重新看見戲曲文學之美，豐厚人文生活底蘊。

二、指定用書：

王安祈：《當代戲曲》，台北：三民書局，2002年。

三、參考書籍：

1. 王照璵、李銘偉：《京劇·未來式—王安祈與國光劇藝新美學》，台北：時報出版社，2020年。
2. 吳岳霖、游庭婷、林建華：《鏡象·回眸：國光二十劇目篇》，宜蘭：國立傳統藝術中心，2015年。
3. 侯剛本、楊汗如、劉秀庭：《打開戲曲百寶箱》，台北：國家表演藝術中心國家兩廳院，2008年。
4. 張育華、陳淑英：《國光品牌學：一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路》，台北：時報出版社，2019年。
5. 《春草闖堂》、《大劈棺》、《王熙鳳》、《夢紅樓·乾隆與和珅》、《狐仙》、《快雪時晴》等六部京劇影片。皆可於本校圖書館借閱DVD，或是在網上觀看演出影片。

四、教學方式：

課程內容融合了戲曲知識、京劇賞析及京劇表演示範與教學等三大部分，統合為兼備知識理論及具體表演實踐的全方位學習，更深入的引領學生認識與親身體驗戲曲之美。

- 1) 戲曲知識課程由任課教師或受邀專家學者以演講方式進行授課。
- 2) 京劇賞析課程以帶領系列的京劇影片欣賞及劇本分析等切入，從編劇的創作意圖、劇作的時代背景、人物角色的特質、劇情鋪排等各方面作深入而全面分析和討論，由任課教師或受邀專家學者主講，並引導學生提問及探討。

3) 京劇表演示範與教學部分則由國光專業的京劇演員手把手帶領認識及學習京劇腳色、唱念作表等基本功，並實際的參與京劇經典劇目《春草闖堂·巧遇》排練，期末成果展現。

五、課程進度：

擬定以下各週課程講題及內容與授課老師，視疫情影響狀況，課程內容與授課師資將依線上學習可行方案進行調整。

課程主持：清華大學中文系羅仕龍副教授、清華大學華文文學研究所林佳儀副教授

週次	時間	課程內容	授課老師	
1	09/13	課程介紹 戲曲概說 延伸閱讀：《打開戲曲百寶箱》	羅仕龍 林佳儀	清華大學中國文學系副教授 清華大學華文文學研究所副教授
2	09/20	中秋節休假		
3	09/27	京劇在台灣 延伸閱讀：《當代戲曲》第四章 〈當代戲曲的發展——臺灣的 戲曲創新〉	王安祈	台灣大學名譽教授
4	10/04	國光京劇新美學 延伸閱讀：《國光品牌學》第貳 章〈品牌策略：化傳統遺產為 文化資源〉	張育華	國光劇團團長
		【小考(一)】考試範圍：京劇在台灣		
5	10/11	國慶日連假		
6	10/18	《春草闖堂》影片賞析 延伸閱讀：《春草闖堂》劇本	羅仕龍	清華大學中文系副教授
		【小考(二)】考試範圍：國光京劇新美學		
7	10/25	京劇腳色 《春草闖堂·巧遇》唱念作表 實作	朱安麗 陳清河	第31屆傳藝金曲獎最佳演員 國光知名丑角演員
8	11/01	傳統京劇《大劈棺》影片賞析 《春草闖堂·巧遇》唱念作表實 作	朱安麗 陳清河 張家麟 王鶯驊	第31屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團小生演員 國光劇團老生演員
9	11/08	期中作業：分組讀劇呈現		
10	11/15	新編京劇《王熙鳳》影片賞析	林佳儀	清華大學華文文學研究所副教授

		延伸閱讀：《紅樓夢》第 63-69 回		
11	11/22	新編京劇清宮大戲- 《夢紅樓·乾隆與和珅》 影片賞析 延伸閱讀：《一生千面：唐文華與國光劇藝新美學》第六章《夢紅樓·乾隆與和珅》：首創乾隆走進紅樓夢地盤	林建華	第 59 屆中國文藝獎章（戲曲創作獎） 國光劇團資深編劇
【小考（三）】考試範圍：新編京劇《王熙鳳》				
12	11/29	京劇音樂唱腔欣賞 《春草闖堂·巧遇》唱念作表實作	許家銘 朱安麗 陳清河 張家麟 王鶯驊	國光劇團青年琴師（京胡） 第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員/旦行演員 國光劇團丑角演員 國光劇團小生演員 國光劇團老生演員
【小考（四）】考試範圍：新編京劇《夢紅樓·乾隆與和珅》				
13	12/06	新編京劇《狐仙》影片賞析 延伸閱讀：《狐仙》劇本	趙雪君	台北大學中文系助理教授 第 21 屆十大傑出女青年
14	12/13	新編京劇 《快雪時晴》影片賞析 延伸閱讀：《快雪時晴》劇本	吳岳霖	表演藝術評論台編輯 清華大學通識中心講師
【小考（五）】考試範圍：新編京劇《狐仙》				
15	12/20	京劇主排概述 《春草闖堂·巧遇》排練	王冠強、朱安麗、陳清河、張家麟、王鶯驊	
【小考（六）】考試範圍：新編京劇《快雪時晴》				
16	12/27	《春草闖堂·巧遇》排練	王冠強、朱安麗、陳清河	
17	01/03	《春草闖堂·巧遇》排練	張家麟、王鶯驊、許家銘	
18	01/10	《春草闖堂·巧遇》期末呈現	王冠強、朱安麗、陳清河、張家麟、許家銘	

六、成績考核

1. 隨堂測驗（40%）：六次隨堂小考（選五次高分的，遲到或缺席不得補考），分別安排在第 4、6、11、12、14、15 的課堂一開始，以測驗同學對課程講授內容是否充分掌握。題型以選擇題為主。
2. 期中呈現（20%）：分組讀劇，以測驗同學對劇本的理解。評分標準將於課堂說明。
3. 課堂參與（15%）：本課程非常注重修課同學的出席率。如需請假，必須出示相關證明。如缺席卻未辦理請假手續者，一次缺席扣學期總成績 3 分，遲到超過半小時者，一次扣學期總成績 1 分，扣分上限為 10 分；課堂學習及演練、參與討論或提問者，依參與度獲得 0~15

分的成績。

4. 期末呈現 (25%)：演出《春草闖堂·巧遇》。評分標準將於課堂說明。

七、講義位址 <http://>