

國立清華大學課程大綱

<1100929 版>

科號	11020GE 146600	學分	2	人數限制	30
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：基本功法				
科目英文名稱	New Aesthetic of Jingju: Basic Training				
任課教師	羅仕龍、林佳儀				
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	20%			
☐	邏輯推理與批判思考能力 Logical reasoning & critical thinking	%			
☐	科學思維與反思 Scientific thinking & reflection	<input type="text"/> %			
☒	藝術與人文涵養 Aesthetic & humanistic literacy	70%			
☐	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	10%
---	---	-----

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，並因臺灣獨特的人文思維與精神發展出獨樹一幟的臺灣京劇新美學，以文學化與現代化為核心價值。由於臺灣表演藝術的蓬勃發展，台灣京劇新美學仍在發展，永不定型，與各類當代藝術同步前行，也積極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。

本課程將從戲曲的實作面出發，以傳統經典劇目《春草闖堂》為範本，由國光劇團專業京劇演員師資群親授京劇唱唸作表，進行肢體、發聲、角色、唱腔等環節之演練培訓。期中以後再由美學角度出發，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，安排系列經典影片欣賞與劇本分析，探討當代的京劇戲曲文學與創新思維。由學者、劇作家再到演員、排練等劇場實務工作者，向學生全方位地傳授京劇表演藝術，期能深化實踐戲曲在校園的傳承，為臺灣的京劇未來式，推動更輻射的傳播，讓在校的學生演員吸引更多的年輕學生，看見戲曲文學之美，豐厚人文生活底蘊。

二、指定用書：

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，2020年。

三、參考書籍：

1. 王安祈：《臺灣京劇五十年》，宜蘭：國立傳統藝術中心，2002 年。
2. 王安祈：《當代戲曲》，台北：三民書局，2002 年。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 《春草闖堂》、《閻羅夢-天地一秀才》、《金鎖記》等京劇影片。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，結合知識理論與表演實踐的全方位學習，更深入的引領學生認識並體驗戲曲之美。

- 1) 京劇示範與教學由國光的專業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·聞訊》、《春草闖堂·闖堂》排練，於四月底的期中成果展現。
- 2) 戲曲知識課程由任課教師或專家學者以演講方式進行。
- 3) 京劇賞析課程以欣賞京劇影片欣賞和劇本分析等切入，從編劇的創作意圖、劇作的時代背景、人物角色的特質、劇情鋪排等各方面深入而全面地分析和討論，由任課教師或專家學者主講，並引導學生提問及探討。

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、清華大學華文所林佳儀副教授

週次	時間	課程內容	授課老師	
一	2/14	課程介紹、確認看戲場次 《春草闖堂》賞析、讀劇	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
二	2/21	京劇腳色 《春草闖堂·聞訊》 唱念作表實作	朱安麗 陳清河	第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員、中國文藝獎章得主

三	2/28	和平紀念日		
四	3/07	《春草闖堂·闖堂》 唱念作表實作	朱安麗 陳清河 羅慎禎 張家麟	第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團小生演員
五	3/14	《春草闖堂·闖堂》 唱念作表實作	朱安麗 陳清河 羅慎禎 張家麟	第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團小生演員
六	3/21	《春草闖堂·闖堂》 唱念作表實作	朱安麗 陳清河 羅慎禎	第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員
七	3/28	京劇音樂唱腔欣賞 《春草闖堂·闖堂》 唱念作表實作	朱安麗 陳清河 羅慎禎 許家銘	第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團青年琴師（京胡）
《金鎖記》4/1(五)19:30，4/2(六)14:30（本場安排導覽）、19:30，4/3(日)14:30				
八	4/4	清明連假		
《閻羅夢-天地一秀才》4/8(五)19:30，4/9(六)14:30、19:30、4/10(日)14:30				
九	4/11	京劇主排概述 《春草闖堂·闖堂》 排練	王冠強 朱安麗 陳清河 羅慎禎 許家銘	國光劇團主排 第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團青年琴師（京胡）
十	4/18	《春草闖堂·闖堂》 排練	王冠強 朱安麗 陳清河 羅慎禎 許家銘	國光劇團主排 第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員 國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團青年琴師（京胡）
十一	4/25	《春草闖堂·聞訊》	王冠強 朱安麗	國光劇團主排 第 31 屆傳藝金曲獎最佳演員

		《春草闖堂·闖堂》 排練 暨 公開成果發表（晚間）	陳清河 羅慎禎 張家麟 許家銘	國光劇團丑角演員 國光劇團老旦演員 國光劇團小生演員 國光劇團青年琴師（京胡）
十二	5/02	京劇·未來式	王安祈	臺灣大學戲劇系講座教授
十三	5/09	新編京劇 《閻羅夢—天地一秀才》 賞析	王安祈 盛 鑑	臺灣大學戲劇系講座教授 國光劇團一等生行演員
十四	5/16	新編京劇《金鎖記》 賞析	魏海敏	第 11 屆國家文藝獎得主 著名京劇演員/ 梅派傳人
十五	5/23	國光品牌與形象塑造	張育華	國光劇團團長
十六	5/30	期末評量		

六、成績考核

1. 隨堂測驗（25%）：四次隨堂小考（選三次高分的，遲到或缺席不得補考），分別安排在第 13-16 週的課堂一開始，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（30%）：《春草闖堂·聞訊、闖堂》。由國光劇團老師、任課教師共同評分，包括學習過程、演出表現。
3. 觀劇心得（10%）：《閻羅夢》 / 《金鎖記》擇一，親赴臺灣戲曲中心看戲，並撰寫觀劇心得（需附票根，建議劇情簡介 300 字以內，心得 800 字以上）
4. 課堂參與（15%）：本課程非常注重修課同學的出席參與，如因故不能到課，務請告知，以免影響排練；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。
5. 期末評量（20%）：賞析一段京劇表演（情節、人物、表演等），評分標準將於課堂說明。