

國立清華大學課程大綱

<1110909 版>

科號		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，實作加借 115 教室					
科目中文名稱	京劇新美學：表演入門							
科目英文名稱	New Aesthetics of Jingju: Acting for Beginners							
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》、《探春》、《康熙與鰲拜》等皆可於本校圖書館借閱 DVD，或是在線上觀看演出影片。

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、唱唸作表等基本功，並實際的參與京劇經典劇目《春草闖堂・行路、對證》排練，於十二月底期末呈現。
- 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、劇情舖排等各方面深入分析和討論，由任課教師或專家學者主講，並引導學生提問及探討。

國光劇團演出《春草闖堂・行路》

五、課程進度：

擬定以下各週課程講題、內容與授課老師，如逢劇團演出，演員老師將彈性調整。若疫情影響實體上課，課程與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	9/12	課程介紹、確認看戲場次 《春草闖堂》賞析、讀劇	羅仕龍（清華大學中國文學系副教授） 林佳儀（清華大學華文文學所副教授）
二	9/19	京劇新美學 @圖書館一樓清沙龍	王安祈（臺灣大學戲劇系講座教授）
三	9/26	新編京劇《探春》賞析 @圖書館一樓清沙龍	王顥瑞（東吳大學助理教授） 劉海苑（國光劇團一等演員）
四	10/3	新編京劇《康熙與鰲拜》 賞析@圖書館一樓清沙龍	林建華（國光劇團編劇） 陳元鴻（國光劇團丑行演員）
五	10/10		國慶日
六	10/17	《春草闖堂・行路》實作 讀劇及唱唸	國光劇團演員
七	10/24	《春草闖堂・行路》實作 旦角手勢、丑角矮子步	國光劇團演員
八	10/31		期中報告
九	11/7	《春草闖堂・行路》實作 臺步及圓場	國光劇團演員
十	11/14	《春草闖堂・行路》實作 人物眼神運用	國光劇團演員
十一	11/21	京崑俏丫鬟 @圖書館一樓清沙龍	王安祈（臺灣大學戲劇系講座教授）
十二	11/28	《春草闖堂・行路》實作 山膀、雲手	國光劇團演員
十三	12/05	《春草闖堂・行路》實作 綜合排練 1 《春草闖堂・對證》 唱唸練習	國光劇團演員
十四	12/12	國光產制與行銷	張育華（國光劇團團長）
校外教學：12/17（六）參訪臺灣戲曲中心、欣賞國光劇團演出			
劇碼：京劇《甘露寺》（南派）、崑劇《寄子》、京劇《掃蕩群魔》			

十五	12/19	《春草闖堂・行路》實作 綜合排練 2 《春草闖堂・對證》 唱唸練習	國光劇團演員
十六	12/26	實作課期末呈現	修課學生 國光劇團演員

六、成績考核

- 出席成績 (10%)：每次點名，準時出席者（最遲上課 5 分鐘內進教室），每次獲得 0.8 分，最高 10 分。
- 平時成績 (35%)：本項分數包含以下三種口頭及書面作業：
 - 課堂參與及口頭討論 (15%)：根據課堂學習及演練過程中投入程度、同儕互助、發言討論與提問，可獲得 0~15 分的成績。
 - 練習記錄 (10%)：根據老師要求上傳小組練習記錄（錄音或錄影），依指定次數平均計分。
 - 觀劇心得 (10%)：欣賞國光劇團演出（任一場皆可，詳下），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），12/31 前交至 eclass 作業區。
- 期中評量 (25%)：賞析一段京劇經典劇目（情節、人物、表演、改編演出等），推薦劇目及評分標準將於課堂說明。
- 期末評量 (30%)：《春草闖堂・行路》。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。
- 加分 (2%-4%)：欣賞國光劇團演出的觀劇心得，每多寫一篇，加學期總分 2 分，上限 4 分。繳交方式：在「京劇新美學」課程 FB 貼文，請圖文並茂，文字 200 字以上，並於演出後一週內貼文。

七、國光劇團演出訊息

- 【國光劇團《優伶天子》】

演出日期	09.30（五）19:30 10.01（六）14:30 10.02（日）14:30
演出地點	國家戲劇院（捷運中正紀念堂 5 號出口）
票 價	500／800／1200／1500／2000／2500／3000
優惠說明	6 折，入場須查驗學生證。（非學生身份，8 折）
主要演員	盛鑑、溫宇航、黃宇琳、李家德、唐文華（特別演出）
購票辦法	課堂公告

2. 【台積戲苑《俏丫鬟》】

演出日期	11.26（六）14:30 《牡丹亭》〈學堂〉、〈遊園〉 11.27（日）14:30 《賣水》、《打焦贊》
演出地點	陽明交通大學演藝廳（光復校區學生活動中心二樓）
免費索票	索票辦法，課堂公告

3. 【2022 國光劇場】

演出日期	12.16—12.18
演出地點	臺灣戲曲中心 大表演廳（捷運芝山站 1 號出口）
票 價	400／600／900／1200／1500／2000

優惠說明	5 折，入場須查驗學生證。(非學生身份，8 折)
演出劇碼	<p>12.16 (五) 19：30</p> <p>《徐九經升官記（選段）》主演：陳元鴻</p> <p>《挑滑車》主演：戴立吾</p> <p>12.17 (六) 14：30</p> <p>《甘露寺》（南派）主演：羅慎貞、王鶯驛、劉化蒂、歐陽霆、王逸蛟</p> <p>《寄子》（崑）主演：盛鑑、凌嘉臨、黃鈞晟</p> <p>《掃蕩群魔》主演：謝冠生、陳清河、劉珈后、陳長燕、王耀星、黃詩雅、林庭瑜、張珈羚、張珈羚暨國光全體美旦</p> <p>12.18 (日) 14：30</p> <p>《西廂記》主演：劉海苑、黃宇琳、張家麟</p>
購票辦法	課堂公告

►12.17 (六) 演出場，為本學期【京劇新美學】課程移地教學，免費提供修課同學演出票券乙張、戲曲中心參訪導覽、新竹—臺北專車來回接送、保險、用餐。