

國立清華大學課程大綱

<1120202 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：唱唸作表							
科目英文名稱	New Aesthetics of Jingju							
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. 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》、《狐仙故事》、《孝莊與多爾袞》、《十八羅漢圖》、《禁戲匯演：烏龍院（帶活捉）》等京劇影片，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・對證、修書、改信》排練，於 5 月 8 日成果呈現。
- 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。

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	2/13	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	2/20	《春草闖堂・對證、修書、改信》實作 讀劇及唱唸	國光劇團演員
三	2/27	和平紀念日 彈性放假	
四	3/6	《春草闖堂・對證、修書、改信》實作 手勢與步伐	國光劇團演員
五	3/13	新編京劇《狐仙》賞析	林建華（國光劇團編劇）

			陳美蘭（國光劇團資深旦行演員、第 21 屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂詮釋獎」）
六	3/20	新編京劇《孝莊與多爾袞》賞析	林建華（國光劇團編劇） 黃詩雅（國光青年旦行演員）
六	校外參訪： 3/26(日)14:30 臺中歌劇院《狐仙》		
七	3/27	《春草闖堂・對證、修書、改信》實作 臺步及圓場	國光劇團演員
八	4/3	兒童節、民族掃墓節 彈性放假	
九	4/10	《春草闖堂・對證、修書、改信》實作 人物眼神運用	國光劇團演員
十	4/17	《春草闖堂・對證、修書、改信》實作 山膀、雲手	國光劇團演員
十一	4/24	《春草闖堂・對證、修書、改信》綜合排練 1	國光劇團演員
十二	5/1	《春草闖堂・對證、修書、改信》綜合排練 2	國光劇團演員
十三	5/8	《春草闖堂・對證、修書、改信》排練暨 公開成果發表（晚間）	國光劇團演員
十四	5/15	京劇經典《活捉》賞析	王顥瑞（國光劇團劇藝指導） 陳清河（國光劇團資深丑行演員）
十五	5/22	新編京劇《十八羅漢圖》賞析	溫宇航（國光劇團一等小生）
十六	5/29	期末報告、綜合討論	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）

六、成績考核

- 出席成績 (10%)：每次點名（第二、四、五、七、九～十四週），準時出席者（最遲上課 5 分鐘內進教室），每次獲得 1 分，最高 10 分。

2. 平時成績 (35%)：

- (1) 小考 (10%)：第二、六、七、十五、十六週，一上課的前 10 分鐘登入 eclass 測驗，逾時不候，未出席者不採計測驗成績，當週不計出席成績。五次小考，選四次高分者採計成績。
- (2) 課堂參與及口頭討論 (5%)：根據課堂學習同儕互助、發言討論與提問等，可獲得 0~5 分的成績。
- (3) 練習記錄 (10%)：根據老師要求上傳個人或小組練習記錄(錄音或錄影)，依指定次數平均計分。
- (4) 觀劇心得 (10%)：欣賞國光劇團演出 (任一場皆可)，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)，**5 月 1 日前交至 eclass 作業區**。

3. 期中評量 (30%)：《春草闖堂・對證、修書、改信》。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。
4. 期末評量 (25%)：賞析一段京劇經典劇目（包括：劇情簡介、人物裝扮、表演特色、選段播放、改編演出等，請勿比較小說與戲曲的差異、戲曲故事的演變、介紹戲曲腳色行當及流派等），每組以 25 分鐘為限，推薦劇目及評分標準將於課堂說明。

七、國光劇團演出彙整

1. 《狐仙》臺中場

演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院

演出時間：3 月 25 日（六）19:30（補班日）

3 月 26 日（日）14:30（本課程校外參訪導覽場）

2. 《狐仙》高雄場

演出地點：高雄衛武營國家藝術中心 歌劇院

演出時間：4 月 8 日（六）14:30

4 月 9 日（日）14:30

3. 《誰是英雄？》× 2023 臺灣戲曲藝術節

演出地點：臺灣戲曲中心 大表演廳

劇目時間：4 月 28 日（五）19:30〈殺四門〉、〈捧印〉、〈雁蕩山〉

4月29日（六）14:30《百花公主》

4月30日（日）14:30《趙氏孤兒》