

國立清華大學課程大綱

<1120721 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：四功五法				
科目英文名稱	New Aesthetics of Jingju: Four Skills in Performing and Five Acting Rules				
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. 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》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》排練，於十二月成果呈現。
- 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、劇情鋪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	9/11	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	9/18	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉 京》實作 I：讀劇	國光劇團演員
三	9/25	【講座】魔幻雙齣— 莊子與骷髏	王顥瑞(國光劇團助理劇藝指導) 洪菁(《幻戲》原創編劇)

四	10/2	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 II：唱唸	國光劇團演員
五	10/9	(雙十國慶彈性放假)	
六	10/16	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 III：手勢與眼神	國光劇團演員
七	10/23	【講座】國光崑曲 《長生殿》《千忠戮》賞析	溫宇航(國光劇團一等小生)
八	10/30	【講座】曾經的禁戲系列賞析 I：《李慧娘》〈斬經堂〉一戲曲表演噴火與鬼路	林建華(國光劇團資深編劇) 國光劇團演員示範
九	11/6	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 IV：身段腳步	國光劇團演員
十	11/13	【講座】新編京劇 《百年戲樓》賞析	王顛瑞(國光劇團助理劇藝指導) 國光劇團演員示範
十一	11/20	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 V：整合、走位	國光劇團演員
十二	11/27	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 VI：四功五法進階	國光劇團演員
十二	12/2	戲曲觀摩 I：12/2(六) 14:30 《獅吼記》(小全本崑曲)	
十三	12/4	【講座】曾經的禁戲系列賞析 II： 《走麥城(關公升天)》《野豬林》	林建華(國光劇團資深編劇) 國光劇團演員示範
十四	12/11	《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》實作 VII：綜合排練	國光劇團演員
十五	12/18	分組報告	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)
十六	12/25	期末呈現： 《春草闖堂·巧遇、聞訊、闖堂、晉京》	國光劇團演員
十六	12/29	戲曲觀摩 II：12/29(五)東海大學期末呈現 《春草闖堂·行路、對證、修書改信》	
十七	1/1	(元旦假期)	
十八	1/8	移地教學：12/2(六)至臺灣戲曲中心觀摩國光劇團演出	

六、成績考核

1. 出席成績 (10%): 每次點名, 準時出席者 (最遲上課 10 分鐘內進教室), 每次獲得 1 分, 最高 10 分。(按, 期初兩週、分組報告、期末呈現, 不計入出席成績)
2. 平時成績 (35%): 本項分數包含以下三種口頭及書面作業:
 - (1) 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。
 - (2) 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。
 - (3) 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)。
3. 分組報告 (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。
4. 期末呈現 (30%): 《春草鬧堂》選段。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。

七、AI 使用規則

1. 禁止 AI 使用生成觀劇心得、分組報告部分內容。
2. 修讀本門課程之學生應注意本門課不得繳交使用生成式人工智慧所產出的作業、報告或個人心得。若經查核發現, 教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。
3. 修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。