

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 創造性戲劇				
	(英文) Creative Theatre				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	選修	學 分	2.0	時 數	2.0
四、授課教師	呂威利	專兼任別	兼任		
	E-mail: ysl-11@yahoo.com.tw				
五、教學目標	1. 豐富學生肢體活動與想像創意之結合。 2. 訓練演員肢體與角色情緒之創造。 3. 透過觀察分析實作進入角色人物的創造。				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	創造性戲劇活動的介紹與分析1			
	2	創造性戲劇活動的介紹與分析2			
	3	創造創意性肢體活動1：肢體開發			
	4	創意性肢體活動2：肢體律動			
	5	創意性肢體活動3：肢體模擬與表達			
	6	創意性肢體活動4：肢體雕塑與情境製造			
	7	聲音訓練1：聲音開發			
	8	聲音訓練2：語言傳達			
	9	感官訓練1：專注力與放鬆			
	10	術科期中考試			
	11	感官訓練2：想像力與創造力開發			
	12	肢體、聲音與感官的組合運用1			
	13	肢體、聲音與感官的組合運用2			
	14	角色、舞台空間與即興表演1			
	15	角色、舞台空間與即興表演2			
	16	角色、舞台空間與即興表演3			
	17	角色、舞台空間與即興表演4			
	18	術科期末考試			
七、授課方式	影片欣賞（每學期 3次），實際演練				
八、成績評量	平時40%，期中報告30%，期末報告30%				
九、參考書目	一. Creative Drama and Imagination, Rosenberg, Helane S. ,Holt, Rinehart and Winston Inc. 二. 表演藝術入門，麥克・歐文 著，郭玉珍 譯，台北市，亞太圖書，1995年。 三. 表演實務，麥克・歐文 著，郭玉珍 譯，台北市，亞太圖書，1995年。				
十、備註(其他課程相關之要求)					

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 主副修				
	(英文) Major & Submajor				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	必修	學 分	6.0	時 數	8.0
四、授課教師	李秋瑰	專兼任別	專任		
	E-mail: yui1957lee@tcpa.edu.tw				
五、教學目標	(一)本學期課程將以京劇荀派旦角為主的花衫戲《紅娘》作為主要教授劇目，因其表演風格素以看得懂、聽得清、平易近人著稱。加上荀慧生在原有程式基礎上增加了指法、手勢、台步、水袖、肢體語言等;是一齣相當具有荀派表演特色又活潑有趣的旦角戲。選擇此劇是為了提升學生在傳統戲曲舞台上的表演藝術之韻律與節奏感的掌握，讓多層次又跌宕的劇情以幽默活潑的表演手法展露其特有的風格，尤其將荀派特有的京、韻口白相融並用，希望透過專業的教學帶學生反覆練習，更有助於學生在嘴皮子訓練當中增加口齒清晰度。 (二)依學生程度訂定適當角色人選，分階段式進行所授之劇目的分場排練。為加強學生在身段表演藝術上的呈現，因此將台步與圓場視為最重要的基礎練習。而唱腔、口白、水袖分別以循序漸進方式，力求達成舞台上所飾之角色人物在聲音感情以及肢體語言上的完全詮釋，充分掌握旦角流派的表演特質，學生亦能在學習過程當中，逐漸提升其本身的舞台表演藝術品質。 (三)基於學程時間上的限制，而此劇亦有其難度的考量，故整齣《紅娘》中只摘取五場，分別是〈賴簡〉〈梳妝〉〈花園〉〈送藥〉〈佳期〉等；為加深學生對此劇在傳統戲曲舞台上的認知，預計在學期末以彩演方式舉行成果展演。				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	課程加退選以及討論所學《紅娘》劇目之劇情分析			
	2	《紅娘》 〈賴簡〉南梆子與流水唱腔錄音			
	3	〈賴簡〉配合伴奏帶進行唱腔修正			
	4	〈賴簡〉唱腔與身段教學			
	5	〈賴簡〉加入水袖身段排練			
	6	《紅娘》 〈梳妝〉四平調錄音			
	7	〈梳妝〉配合伴奏帶進行唱腔修正			
	8	〈梳妝〉唱腔與身段教學			
	9	〈梳妝〉加入水袖身段排練			
	10	《紅娘》 〈花園〉兩段流水唱腔學習			
	11	〈花園〉唱腔加入水袖身段教學			
	12	〈花園〉鶯鶯、張生、老夫人加入合排			
	13	《紅娘》 〈送藥〉四句搖板唱腔加入身段學習			
	14	《紅娘》 〈佳期〉反四平唱腔學習			
	15	〈佳期〉反四平水袖身段學習			
	16	《紅娘》總整理，全部角色加入排練。			
	17	《紅娘》總響排			
	18	期末展演，登錄分數，學期結束。			
七、授課方式	講述，影片欣賞（每學期 3次），實際演練，其他：荀派旦角舞台唱腔身段之表演藝術				
八、成績評量	(一)學生應遵守上課規定，因此出席率佔40%。 (二)學生應於上課前預習所教之唱段，合併列入課堂表現 佔30%。 (三)期末展演佔 30%。				

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 主副修				
	(英文) Major & Submajor				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	必修	學 分	6.0	時 數	8.0
四、授課教師	李秋瑰	專兼任別	專任		
	E-mail: yui1957lee@tcpa.edu.tw				
九、參考書目	孫毓敏談藝錄・孫毓敏著・華文出版社・1995年7月				
十、備註(其他課程相關之要求)					

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 崑曲				
	(英文) KUN QU				
二、開課別	學期課程		年 級	二年級	
三、修課別	選修	學 分	2.0	時 數	2.0
四、授課教師	李秋瑰	專兼任別	專任		
	E-mail: yuil957lee@tcpa.edu.tw				
五、教學目標	崑曲起源於明代，至今已有四百多年的歷史。幾經戲曲沿革改進，將原為文人度曲的清唱藝術，自明代梁辰魚所創之全本崑劇《浣紗記》在舞台呈現之後，才稍具崑劇雛型。後清代雖有四大徽班進京所發展而成的京劇，但與崑曲(劇)舞台表演藝術相較，崑曲仍然是傳唱不衰的劇種。究其原因，應是中國文字內涵以及演員細膩傳神的表演，觸動著觀眾的心靈今將小調式的《小放牛》，吹腔式的《哭監》，末所飾《男彈詞》，以及《朱買臣休妻》一劇中之《痴夢》一折，作為授課劇目。 教學目標有四個方向： (一)分階段進行所授劇目的進度，依學生學習態度和程度訂定戲碼及演出角色的派遣，由於授課時數不多，課堂上盡量以群唱群排為主，主角部分授課老師另行安排時間單獨教學，以不負學生選修此課程之期望。 (二)每堂課都必須加入基礎台步與圓場練習，此課程在期末雖以演型式作為外在表現方式，其真正所要體現的內涵，是為提升學生對於己身在群體演出活動當中，所取得的共識以及應盡的責任心。 (三)旨在期許學生於此課程之中體驗出崑曲唱腔與表演藝術之美，開拓學生對戲曲表演美學風格的賞析與視野。 (四)預定學期末(2008.01.12)在國立台灣藝術教育館舉行『崑曲』折子戲成果展演				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
七、授課方式	講述，影片欣賞(每學期 3次)，實際演練				

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 崑曲				
	(英文) KUN QU				
二、開課別	學期課程		年 級	二年級	
三、修課別	選修	學 分	2.0	時 數	2.0
四、授課教師	李秋瑰	專兼任別	專任		
	E-mail: yui1957lee@tcpa.edu.tw				
八、成績評量					
九、參考書目					
十、備註(其他課程相關之要求)					

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 藝術行政				
	(英文) Arts Administration				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	選修	學 分	2.0	時 數	2.0
四、授課教師	容淑華	專兼任別	專任		
	E-mail: sophia.jung@msa.hinet.net				
五、教學目標	本課程之目標在於介紹藝術行政應注意之規劃、執行、財務及管控等應具備的基本知識、觀念、技巧，並注重實務操作案例之分析，例如國內表演團體經營之分析與國外案例之比較，包括文化環境、經濟條件、國家政策等都是本課講述之重點。				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	開學介紹			
	2	第2章：規劃---學習的組織			
	3	第2章：規劃---學習的組織			
	4	第2章：規劃---學習的組織			
	5	第3章：活動發展---結合藝術與觀眾			
	6	第3章：活動發展---結合藝術與觀眾 作業一			
	7	第3章：活動發展---結合藝術與觀眾			
	8	期中考			
	9	第4 章：藝術推廣---變遷環境的藝術行銷			
	10	第4 章：藝術推廣---變遷環境的藝術行銷			
	11	第4 章：藝術推廣---變遷環境的藝術行銷			
	12	第7章：財務管理概要---成功的計算			
	13	第7章：財務管理概要---成功的計算			
	14	第7章：財務管理概要---成功的計算			
	15	第8章：募款的藝術---千萬不要向陌生人開口			
	16	第8章：募款的藝術---千萬不要向陌生人開口			
	17	第8章：募款的藝術---千萬不要向陌生人開口			
	18	期末考			
七、授課方式	講述				
八、成績評量	1、作業及出席率50% 2、期中考25% 3、期末考25%				
九、參考書目	上課書籍： 社區藝術管理 桂雅文編譯 五觀出版				
十、備註(其他課程相關之要求)					

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 畢業製作				
	(英文) Senior Production				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	必修	學 分	2.0	時 數	4.0
四、授課教師	張旭南	專兼任別	專任		
	E-mail: shena@tcpa.edu.tw				
五、教學目標	1、節目演出製作指導 2、畢業製作企劃與執行 3、編導與表演實務				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	本學期教學內容總論、演出製作認識			
	2	節目選材與企劃I			
	3	節目選材與企劃II			
	4	放假			
	5	劇本討論、表演訓練I			
	6	劇本討論、表演訓練II			
	7	化妝實務			
	8	選角			
	9	期中考			
	10	讀劇			
	11	分組臺詞與唱段練習I			
	12	分組臺詞與唱段練習II			
	13	排演實務			
	14	排演實務			
	15	排演實務			
	16	排演實務			
	17	期末考（演出呈現）			
	18	本學期結論與檢討			
七、授課方式	影片欣賞（每學期 3次），實際演練				
八、成績評量	期中30% 期末30% 平時40%				
九、參考書目	京劇劇本《鳳還巢》、《風箏誤》、《得意緣》、《十三妹》、《金玉奴》、《白蛇傳》				
十、備註(其他課程相關之要求)	學期中需赴劇場實際觀摩演出				

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 主副修				
	(英文) Major & Submajor				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	必修	學 分	6.0	時 數	8.0
四、授課教師	萬裕民	專兼任別	專任		
	E-mail:				
五、教學目標	引導學生對戲曲的表演興趣以及手眼身步法的協調性,唱功的發音及運用,咬字的拿捏及情感的發揮				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	基本功暖身整體協調訓練唱唸作打基訓			
	2	中秋節			
	3	基本功暖身整體協調訓練唱唸作打基訓			
	4	國慶日放假			
	5	基本功暖身四郎探母中巡營唱段唸白口齒修正			
	6	基本功暖身四郎探母中巡營教唱及出場訓練			
	7	基本功暖身四郎探母中巡營教唱及出場訓練			
	8	基本功暖身四郎探母中巡營教唱及出場訓練			
	9	期中考			
	10	基本功暖身四郎探母中巡營教唱及身段配合			
	11	基本功暖身四郎探母中巡營要求唱唸做整體組合			
	12	基本功暖身四郎探母中巡營要求唱唸做整體組合			
	13	基本功暖身四郎探母中巡營要求唱唸做整體組合			
	14	基本功暖身各別要求及調嗓每一步驟達到穩定的表演			
	15	基本功暖身各別要求及調嗓每一步驟達到穩定的表演			
	16	基本功暖身各別要求及調嗓每一步驟達到穩定的表演			
	17	基本功暖身準備考試項目及期末展演			
	18	期末考			
七、授課方式					
八、成績評量	1. 考量平日上課的專注 2. 出缺勤考量 3. 期中考及期末考成績的呈現				
九、參考書目	觀賞各劇團的表演及相關藝術的演出				
十、備註(其他課程相關之要求)					

京劇(學系/科)專科部九十六學年度 第一學期 授課計畫

一、課程名稱	(中文) 戲曲導演概論				
	(英文) Introductiton to Directing				
二、開課別	學年課程		年 級	二年級	
三、修課別	必修	學 分	2.0	時 數	2.0
四、授課教師	鍾幸玲	專兼任別	專任		
	E-mail: tracy@tcpa.edu.tw				
五、教學目標	運用傳統戲曲各項元素，學習導演技法、詮釋劇本、角色分析、人物塑造、舞台調度、戲劇行動、規定情境、掌握戲劇節奏，畫面構圖、道具運用來創造一齣戲。				
六、教學大綱	週次	教學內容綱要說明			
	1	破題 -- 何謂戲曲?何謂導演?			
	2	中秋節放假			
	3	導演職責 -- what, why, when, where, who and how to do?			
	4	導演與劇本---- 從張愛玲色戒原著改編談起			
	5	劇本、人物分析與詮釋 --從李安色戒電影剖析			
	6	導演元素 --- 藝術群的特質與運用			
	7	東西劇本形式 --- 讀本			
	8	如何說故事			
	9	導演的二度創作			
	10	舞台調度之一 --- 規定情境			
	11	舞台調度之二 --- 時間			
	12	舞台調度之三 --- 空間			
	13	舞台調度之四 --- 焦點			
	14	人物塑造			
	15	戲劇行動			
	16	戲劇節奏			
	17	畫面構圖			
	18	期末考			
七、授課方式	講述，分組討論，課堂報告，實際演練				
八、成績評量	1. 課程參與30% 2. 學習態度30% 3. 口試成績20% 4. 期末成績20%				
九、參考書目	1. 李紫貴戲曲表導演 李紫貴著 中國戲劇出版社 2. 戲曲導演概論 薛 沐著 中國美術學院出版社 3. 戲曲導演技法談 余笑予著 中國戲劇出版社 4. 戲曲導演《森林七矮人》鍾傳幸著 辜公亮文教基金會出版 5. 英文京劇在美國 鍾傳幸著 辜公亮文教基金會出版				
十、備註(其他課程相關之要求)					