

2023/24 第一學期 (2023 年 9 月 4 日至 12 月 2 日)	
科目編號	CHC5304
科目名稱	中國傳統舞臺及說唱藝術 (Chinese Traditional Theatre and Performing Arts)
學分	3
程度	5
任教老師	吳宛怡博士
上課時間及地點	星期五 (12:30-15:30) / PQ304
科目宗旨	本課程將以中國戲劇與劇場史為軸心，論述特定歷史階段的不同藝術主體及內涵，通過閱讀經典文本及相關史料，讓同學理解各時代的藝術特質、時代精神與社會氛圍。
學習成果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使同學對中國古典戲劇發展及劇場史有全面的理解。 2. 使同學對於中國古典戲劇之體制規律、演出形式、藝術精神及思想意蘊有充分的認識與理解。 3. 使同學掌握中國古典戲劇之研究方法及學界研究成果。 4. 使學生增進古典戲劇研究能力、發展獨立自主的創造性與思辨能力，並訓練學術論文寫作能力。
科目摘要/ 教學大綱陳述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導論 2. 中國傳統戲曲的藝術精神； 3. 戲劇史專題：宋金雜劇院本； 古典戲劇新編與現代性：《關公在劇場》 4. 元雜劇：《趙氏孤兒》 5. 明傳奇：湯顯祖《牡丹亭》(上) 6. 明傳奇：湯顯祖《牡丹亭》(下) 7. 明傳奇：湯顯祖《南柯記》

	8. 清傳奇：李漁《憐相伴》 9. 戲劇理論：李漁《閒情偶記》 10. 清傳奇：洪昇《長生殿》 11. 清傳奇：孔尚任《桃花扇》 12. 新編古典戲劇與女性意識：王安祈《孝莊與多爾袞》 13. 東亞戲劇與性別專題：寶塚歌劇團《伊莉莎白》
教學方式	<p>課前說明：修課同學閱畢課綱之後，仍應出席首堂課，確定對課程內容沒有錯誤想像，並願意努力完成作業要求。</p> <p>課堂約法三章：1. 請勿在上課時使用手機。 2. 撰寫課堂筆記以外，請勿使用筆電。</p> <p><u>本課程，極度重視課前預習及課堂討論</u>。每堂課將針對指定文本施行討論，同時輔以小組口頭報告。</p>
考核方式	<p>課堂出席、參與討論之表現 15% 口頭報告 25% 每週閱讀小論文 25% 學期總論文 35%</p> <p>1. 課堂出席、參與討論之表現：學生須針對主題內容提出問題並展開討論。 ※課堂缺席三次以上，該項成績以零分計算；因故請假者，須向課程辦公室請假並提交假單。</p> <p>2. 口頭報告：學生針對特定主題進行報告；<u>未報告同學必須針對報告主題提供反饋</u>。</p> <p>3. 每週閱讀作業：每週於指定的日程內提交四百字之閱讀小論文。</p> <p>4. 學期總論文：由學生選題專論，內容須與課程相關，全文五千字。 ※小論文及總論文如有抄襲，該項成績以零分計算。</p>
參考書目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 孔尚任著，王季思校注，《桃花扇》。台北：里仁書局，1996。 2. 王安祈，《明傳奇之劇場及其藝術研究》。台北：學生書局，1986。 3. 王安祈，《為京劇表演體系發聲》。台北：國家出版社，2006。 4. 王安祈，《絳唇珠袖兩寂寞：京劇·女書》。台北：印刻出版，

2008。

5. 王安祈，《傳統戲曲的現代表現》。台北：里仁出版社，1996。
6. 王季思、蘇寰中、黃天驥、吳國欽，《元雜劇選注》。北京：北京出版社，1980。
7. 王國維，《宋元戲曲史》。北京：中華書局，2010。
8. 李漁，《李漁全集》。杭州：浙江古籍出版社，1991。
9. 李漁著，陳多註釋，《李笠翁曲話》。長沙：湖南人民出版社，1981。
10. 周貽白，《中國戲劇史長編》。上海：上海書店，2004。
11. 徐扶明，《元代雜劇藝術》。上海：上海文藝出版社，1981。
12. 張庚、余叢主編，《中國京劇藝術》。北京：京華出版社，1996。
13. 張秉瑩、王善卿，《寶塚講座》。台北：奇異果文創事業有限公司，2016。
14. 郭英德，《明清文人傳奇研究》。北京：北京師範大學出版社，1992。
15. 陳予一主編，《經典京劇劇本全編》。北京：國際文化出版公司，1996。
16. 陸萼庭，《崑劇演出史稿》。上海：上海文藝出版社，1980。
17. 曾永義，《詩歌與戲曲》。台北：聯經出版社，1988。
18. 湯顯祖著，徐朔方箋校，《湯顯祖全集》。北京：古籍出版社，1999。
19. 華瑋，《走近湯顯祖》。上海：上海人民出版社，2015。
20. 華瑋，《明清婦女之戲曲創作與批評》。台北：中央研究院中國文哲研究所，2003。
21. 華瑋主編，《湯顯祖與牡丹亭》。台北：中央研究院中國文哲研究所，2005。
22. 華瑋編集、點校，《明清婦女戲曲集》。台北：中央研究院中國文

	<p>哲研究所，2003。</p> <p>23. 廖奔、劉彥君，《中國戲曲發展史》。太原：山西教育出版社，2000。</p> <p>24. 鄭培凱，《湯顯祖與晚明文化》。台北：允晨文化實業股份有限公司，1995。</p>
授課語言	中文（普通話）