

台灣戲劇與劇場文化

Drama and Theatre Culture in Taiwan

教授：石婉舜

Monday 13:10-16:00 教室 D203

課程說明

台灣的戲劇活動由漢人移民與歷來統治者先後移入，與台地風土結合後，逐漸生成具有台灣特色的戲劇，呈現多元面貌。本課程旨在引導同學認識台灣劇場文化的構成與要件，重要內涵、議題與趨勢。在學期導論之後，課程劃分為「傳統與創新」、「現代戲劇」、「當代趨勢」三個單元，各以約四週時間深入主題。「單元一・傳統與創新」介紹生成於台灣的歌仔戲以及先後移入台灣的京劇與梨園戲；在導論劇種美學特色之餘，尤其重視該劇種與在地社群文化涵化的歷史過程，也通過古典作品與新編作品的對讀討論，使同學在認識與鑑別各劇種的藝術特徵的同時，也能對其如何作為提供當代文化創新的活水泉源有所體會與發現。「單元二・現代戲劇」關注在20世紀移入與逐漸形成主流的現代戲劇，選讀自日治時期發軔以來兩大戲劇運動的代表作品，深入劇作對當代人文處境與社會現實的揭露或探索，導引同學關注藝術形式與內容之間的有機連結。最後的「單元三・當代趨勢」介紹全球化年代裡台灣劇場的幾個重要發展趨勢，包括越來越趨蓬勃與擴大的應用戲劇場域、日益深刻的區域互動與戲劇串連、以及近期頗為可觀的台灣文學劇場如何為經典文本灌注新的歷史詮釋與嶄新的時代風貌等。

授課方式

授課方式以教師先行導論，次以影音教材之賞析或課堂讀劇引導討論；學期間規劃兩次專家講座（北管戲、現代偶戲）以及田野調查、戲劇觀賞等活動，藉以總體提升學習成效。

授課進度

第一週 09/09 學期導論一：何謂「台灣戲劇」？

課程介紹與協商

第二週 09/16 學期導論二：演劇與共同體

課前閱讀：林鶴宜《台灣戲劇史（增修版）》第一、二章

劇本：〈三仙會〉

*田調行前會議

第三週 09/23 學期導論三：演劇與城市

課前閱讀：林鶴宜《台灣戲劇史（增修版）》第三、四章

賞析：《玉婆入店》、《拱樂社》等

第四週 09/30 【單元一 傳統與創新】

主題：內、外台間的流轉——當代歌仔戲的復興

課前閱讀：林鶴宜《台灣戲劇史（增修版）》第五章

賞析：施如芳《梨園天神桂郎君》、春風歌劇團《威尼斯雙胞案》等

第五週 10/07 【單元一 傳統與創新】

導論：冷戰下的文化政治與戲劇——京劇在台灣

課前閱讀：王安祈《當代戲曲》第一、四章

賞析：《御碑亭》、國光劇團《王有道休妻》

*10/12 故事工廠《七十三變》新竹縣演藝廳

第六週 10/14 【單元一 傳統與創新】

小組報告：寺廟演劇行前調查成果發表與討論

*《七十三變》演後講座（日期暫訂）

第七週 10/21 【單元一 傳統與創新】

導論：藝術遺產與戲劇創新——南管戲

賞析：《陳三五娘》、江之翠劇場《朱文走鬼》

第八週 10/28 【單元二 現代戲劇】

導論：抵殖與認同——現代戲劇的發軔

案例與討論：侯曜《復活的玫瑰》、林搏秋《闍雞》

*大稻埕行前會議

第九週 11/04 停課一次，改作校外教學（大稻埕踏查）

*11/9-10 一心《望鄉》大稻埕戲苑

第十週 11/11 TBA 【單元二 現代戲劇】

導論：解嚴與劇場——新形式的探索

課前閱讀：鍾明德《台灣小劇場運動史》第二、四章

案例與討論：金士傑《荷珠新配》、賴聲川《那一夜，我們說相聲》

第十一週 11/18 【單元二 現代戲劇】

導論：解嚴與劇場——新主題的挖掘

課前閱讀：鍾明德《台灣小劇場運動史》第五、七章

案例與討論：田啟元《白水》、陳梅毛《我的光頭校園》

第十二週 11/25 【單元三 當代趨勢】

導論：全球化時代下的區域戲劇網絡

專家演講（邀請中）

第十三週 12/02 【單元三 當代趨勢】

導論：應用戲劇在台灣——社群劇場、教習劇場

案例與討論：彭雅玲《歲月百寶箱》、許瑞芳《1895開城門》等

第十四週 12/09 【單元三 當代趨勢】

導論：台灣文學與劇場

案例與討論：綠光《清明時節》、阮劇團《嫁妝一牛車》

第十五週 12/16 【單元三 當代趨勢】

專家演講：現代偶戲（「飛人集社」石佩玉老師）

第十六週 12/23 期末分組報告

第十七週 12/30 期末分組報告

第十八週 01/06 期末考週

成績考核：

1. 平時成績30%：出缺席、課堂參與、課前閱讀。
2. 期中小組報告與心得作業40%：寺廟演劇田調、大稻埕踏查、看戲心得
3. 期末小組報告30%

教科書：

1. 林鶴宜。2015。《台灣戲劇史》。台北：台灣大學出版中心。
2. 鍾明德。1999。《臺灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》。臺北：揚智文化。
3. 教師自編講義。

參考書目：

[戲劇概論、理論]

- 姚一葦。2004。《戲劇原理》。台北：書林。
- 黃美序。2007。《戲劇的味道》。台北：五南。
- 平田織佐。2015。《演劇入門》。台北：書林。
- 孫惠柱。2006。《戲劇的結構與解構》。臺北：書林。

[戲劇史]

- 黃宣諭。2018。《圖解台灣戲劇史綱》。台中：晨星。

- 曾永義、游宗蓉、林明德。2003。《台灣傳統戲曲之美》。台中：晨星。
王安祈。2002。《當代戲曲》。台北：三民。
鍾明德。1999。《臺灣小劇場運動史：尋找另類美學與政治》。臺北：揚智文化。
鍾明德。1995。《現代戲劇講座：從寫實主義到後現代主義》。臺北：書林。

[劇本與分析]

- 施如芳。2010。《願結無情遊：施如芳歌仔戲創作劇本集》，台北：聯合文學。
王安祈。2008。《絳唇珠袖兩寂寞：京劇.女書》，台北：印刻。
胡耀恆主編。2003。《中華現代文學大系（貳）台灣1989~2003戲劇卷》。台北：九歌。
汪其楣。2004。《國民文選：戲劇卷》(共二冊)。台北：玉山社。

[其他]

- 汪其楣。2010。《歸零與無限》。臺北：聯合文學。
妹尾河童(著)、姜宗薈(譯)。2008。《窺看舞台》。臺北：遠流。
邱坤良。1999。《南方澳大戲院興亡史》。台北：新新聞文化。

數位學習：本課程採用iLMS系統。