

「身體表演與劇場美學」課程大綱

112 學年度下學期

課號：11220JMU 503800

課程類別：選修課

上課時間：待確定

教室：待確定

授課教師：劉淑英副教授（danceliu88i@gmail.com）

課程資料：建立本課程班級網絡社群以利相關文章與學習進度公布與交流

一、課程說明

本課程主要目的為增進學生對於劇場美學各種風格的賞析知能，並透過身體的體會經驗以及課堂討論、分享與互相回饋的方式，刺激彼此的口述與思辯能力。進行廣度與深度之探尋對於東西方劇場歷史脈絡之瞭解與連結，以提升學生在身體表演藝術與劇場美學方面的認識論，培養學生美學素養與批判性思維的能力，逐漸形塑評析撰寫與藝術創作能量的累積。

二、教學方式

（一）以教師講述並配合PowerPoint及影片播放為主，重視劇場美學的從古至今的演變，以及不同創作風格的技法與觀念支持，特別強化思辨式的理解，進行身體體驗與賞析，加以提供學生能和藝術表現的辨析力與鑑賞力。

三、成績考核

（一）上課參與與討論（40%）

（每位學生透過課堂實際參與和積極討論，提出對於表演藝術作品表現與自身詮釋的連結，並發想肢體創意與表現力的可能，缺席三次以上本科不予計）

（二）肢體表達與創意表現（50%）

（以個人或小組進行表演藝術與劇場美學相關的探討，並展現創意表達與提出心得報告）

（四）其他（10%）

（例如觀賞演出或參與研習講座）

***說明：

- 1.本課程並無固定教科書，除了研讀各單元相關的文章（均將公布於本課程班級網絡社群）之外，將以投影介紹或實際體驗藝術教學活動來體現與評析，並在每一堂以舞作為體驗與賞析案例，最後分享個人的表演藝術賞析報告來對於劇場美學的初階瞭解。請同學盡量出席每週的課堂活動，並依照規定繳交作業，凡遲交者皆會扣分，若無法達到請勿選課。
- 2.依據 112/5/1 本校發佈的「[大學教育場域 AI 協作、共學與素養培養指引](#)」：本課程無涉及 AI 使用。

四、教學進度

週次	單元進度	課程內容	備註
1	課程綱要 作業與評量說明 書目簡介	課程介紹與專有名詞提問釋義	
2	講述、賞析與實作	祭典儀式與劇場場域	
3	講述、賞析與實作	西方劇場與希臘神話	
4	講述、賞析與實作	芭蕾的發源與演變	
5	講述、賞析與實作	現代舞蹈與身體觀	
6	講述、賞析與實作	雲門舞集與東方美學	
7	講述、賞析與實作	從音樂的角度評析身體表演與劇場美學探究	
8	講述、賞析與實作	後現代與解構美學	
9	講述、賞析與實作	舞蹈劇場與表現主義	
10	講述、賞析與實作	環境劇場與場域(site-specific performance)	
11	講述、賞析與實作	跨領域與沉浸式劇場美學	
12	討論與分析 初探與反思修訂	相關論文搜尋與評析，題目、研究目的與研究問題	
13	學生分享與報告一	當代劇場的在地化	
14	學生分享與報告二	當代歐洲身體表演劇場美學	
15	學生分享與報告三	科技劇場與全球性	
16	期末總論	課程總結	

五、參考資料(References)

廖俊逞 (2009)。科技＋劇場＝表演藝術的實驗進行式。PAR 表演藝術，194。

雲門舞集。https://www.cloudgate.org.tw/cg

劇場是什麼 What is Theatre ? https://www.youtube.com/watch?v=lemYbPfdCc0

蘭陵劇坊 (上)。

https://ptsvod.sunnystudy.com.tw/contentPage.aspx?cid=2&scid=20&vgid=236&vid=456

蘭陵劇坊 (下)。

https://ptsvod.sunnystudy.com.tw/contentPage.aspx?cid=2&scid=20&vgid=237&vid=457

環境劇場揭密 X 金枝演社《祭特洛伊》：演出選粹篇。

https://www.youtube.com/watch?v=h8VgzSitvz0