

京劇啓示錄

壹、教學主題：京劇啟示錄

教學對象：國中 2 年級學生

教學時數：225 分鐘（五節課）

貳、課程說明

（一）課程理念：

◆必也正名乎

隨著教育與國際接軌，大量的外來文化衝擊著每個人：我們追逐著西化的服飾、西化的飲食，模仿西化的談吐與肢體動作…西方文化幾乎成為文化主流。我們是否在這追逐的過程中遺忘了什麼？當歐美人士擁戴著莎士比亞；日本人以茶道、能劇、歌舞伎捍衛情操的同時，什麼是我們中國人能夠引以為傲的呢？

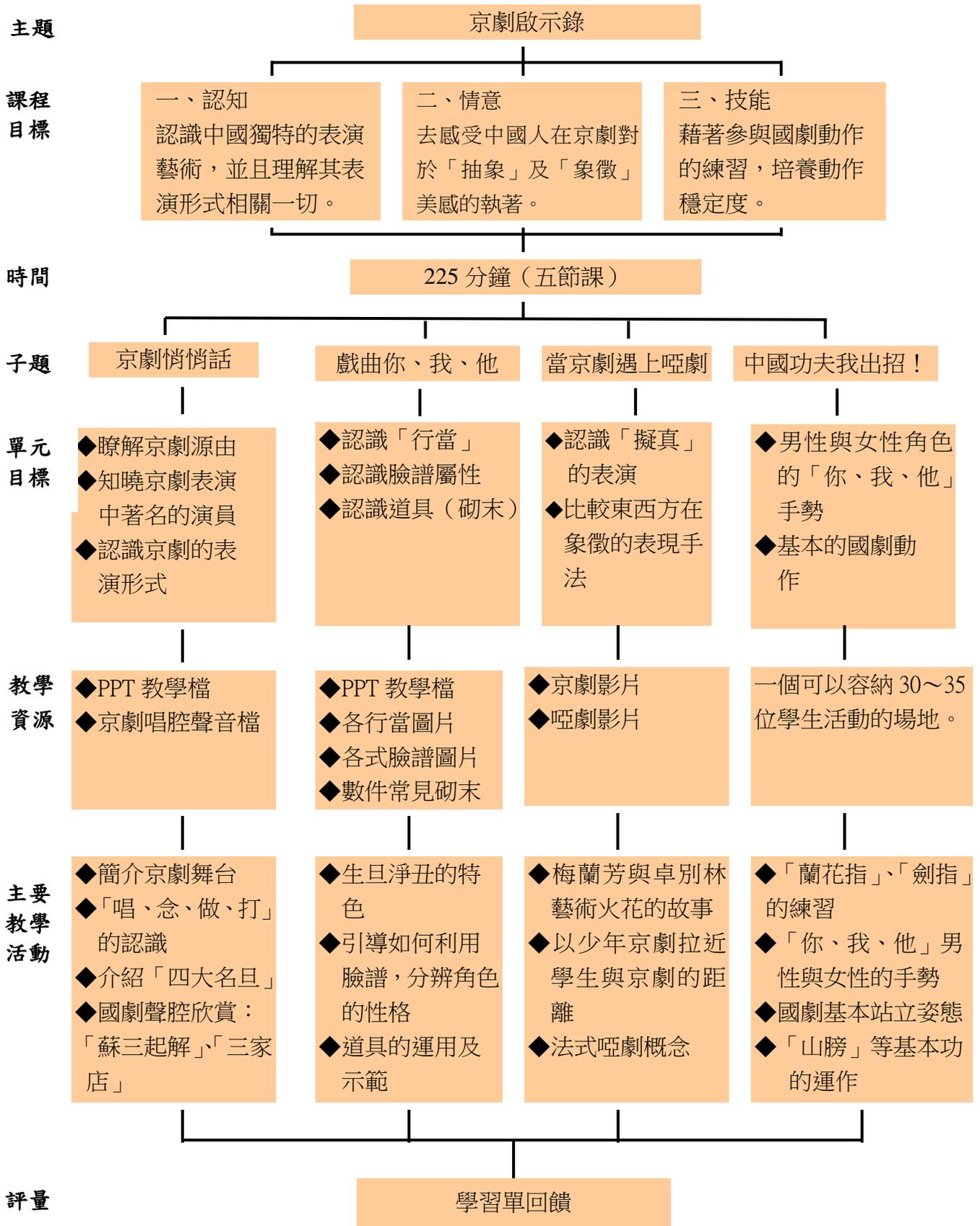
◆與歷史共存

京劇其實是一門相當講究而且精緻的表演藝術，新生代青少年卻輕易認為傳統文化為「過時」、「俗氣」，這是出於對文化的不瞭解而狹棄之；然而，在此教案中將會引導學生進入京劇的鑑賞世界，使他們不再覺得京劇是老年人的休閒藝術，體會「台上一分鐘，台下十年功」持續練習的心力，希望藉此能拉進老、中、青文化世代的距離。

◆涵養人性厚度

「京劇啟示錄」是由表演藝術的觀點切入，以「認知」、「情意」、「技能」做為學生學習之主要目標的三個向度。首先，在認知的部分，希望藉由此課程認識「京劇」這門屬於中國獨特的表演藝術，並且利用民間故事、幕前幕後的趣聞，帶領孩子親近京劇、理解其淵源以及表演形式相關一切；其次，在「情意」的涵養方面，是進一步去探討中國人在京劇對於「抽象」及「象徵」美感的執著，並瞭解舞台上所呈現精緻化的一切，是背後數千萬年下來，社會價值、人性厚度的累積。最後，在技術練習層面，嘗試帶領孩子身體力行所謂的國劇身段，藉著參與國劇動作的練習，察覺身體張力，培養穩定度。

(二)「京劇啟示錄」課程架構表

(三)教學活動流程

活動一

教學主題	京劇悄悄話	教學時間	1 節課 (45 分鐘)		
教學器材	筆記型電腦、單槍、視聽設備	教學人數	30-35 人		
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識傳統戲曲的表演特質，並蓋括性了解表演訓練的方法。 2. 瞭解京劇大致淵源來由。 3. 四大名旦傳奇。 4. 京劇唱腔原則、概念的掌握，以及咬字。 	能力指標	【藝術與人文領域】 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。		
活動內容	說明	教學時間	情境佈置	指導要點	
■ 京劇春秋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 京劇自北京發展，故稱京劇。 2. 概述京劇發展演變。 3. 介紹京劇舞台圖。 	12 分鐘	京劇舞台圖、《京劇悄悄話》學習單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導學生將感受與生活經驗做結合。 2. 發問後要有足夠的時間讓學生反應，以培養獨立思考的能力。 	
■ 台上一分鐘，台下十年功	教師以親身示範來解釋 唱：以「小嗓」演唱的京劇唱腔，如：如「蘇三起解」。 念：音樂性的念白。 做：京劇女性角色展現姿態美的身段表演，如：「貴妃醉酒」。 打：舉凡刀、槍、棍、劍、錘及徒手、毯子功等身段展現。	20 分鐘	筆記型電腦、單槍、PPT 教學檔	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師盡量以表演的方式具體呈現京劇概念。 2. 讓學生跟著老師做嘗試 3. 不要嘲弄錯誤的、不適當的、或不尋常的表現。 	
■ 四大名旦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 京劇著名的四大名旦都是男性。 2. 「四大名旦」：梅、尚、程、荀 3. 介紹四大名旦的專長，與後人對他們的緬懷。 	3 分鐘	筆記型電腦、單槍、PPT 教學檔	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導性別平等觀念，勿使學生將這樣的藝術表現，嘲弄為「娘娘腔」或是「變態」一類的用語。 	
■ 咱們來唱戲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師示範三家店。 2. 解釋國劇唱腔中「尖字」的唱法與運舌。 3. 教師領唱。 	10 分鐘	PPT 教學檔、國劇聲腔聲音檔、「三家店」簡譜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不必嚴格要求學生達到小嗓的唱腔。 2. 注意到「尖字」為此教學片段的要義。 	

活動二

教學主題	戲曲你、我、他	教學時間	1 節課（45 分鐘）	
教學器材	筆記型電腦、單槍、圖片	教學人數	30-35 人	
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識傳統戲曲的表演特質，並蓋括性了解表演訓練的方法。 2. 掌握臉譜造型中有正、邪、人、神的區分的訣竅。 3. 觀賞京劇時，能對於人物角色的能進行辨識。 4. 認識京劇道具其象徵性的運用。 	能力指標	【藝術與人文領域】 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。	
活動內容	說明	教學時間	情境佈置	指導要點
行當	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹京劇之重要部分---角色的分類---行當。 2. 王藍先生的京劇水墨畫與真實舞台人物的比較。 3. 各行當化妝、服飾的典故。 	20 分鐘	筆記型電腦、單槍、PPT 教學檔、各行當放大圖	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導學生將感受與生活經驗做結合。 2. 發問後要有足夠的時間讓學生反應，以培養獨立思考的能力。
知面便知心 ---臉譜奧妙	◎臉譜 <ol style="list-style-type: none"> 1. 臉譜中各種顏色所代表的涵意。 2. 講具代表性的臉譜其背後的故事，並佐以 PPT 檔使學生更明白。 3. 細部探討其他特殊臉譜的故事。 	20 分鐘	筆記型電腦、單槍、PPT 教學檔、臉譜書	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不要嘲弄錯誤的、不適當的、或不尋常的問題。
砌末	◎列舉砌末的種類並用圖片說明他們的用法： <ol style="list-style-type: none"> 1. 帳子---可搭成書房、轎子 2. 船槳---划船 3. 馬鞭---趟馬用（騎馬） 	5 分鐘	PPT 教學檔、砌末圖片、馬鞭、《戲曲你我他》學習單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導學生將感受與生活經驗做結合。 2. 將砌末傳下去讓學生拿拿看，真實感覺拿著砌末的感覺。

活動三

教學主題	當「京劇」遇上「啞劇」	教學時間	2 節課（90 分鐘）		
教學器材	視聽設備、京劇影片、啞劇影片	教學人數	30-35 人		
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以少年京劇中的影片拉近學生原本對京劇的距離感。 2. 培養欣賞、解讀京劇意涵的著眼點以及鑑賞能力。 3. 從名人軼事中瞭解中國京劇在國際文化中的重要性。 4. 為下一堂活動---「中國功夫我出招！」實務課程奠定對京劇身段的基本概念。 	能力指標	【藝術與人文領域】 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣 3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。		
活動內容	說明	教學時間	情境佈置	指導要點	
■ 卓別林 & 梅蘭芳的火花	<ol style="list-style-type: none"> 1. 梅蘭芳的風采。 2. 梅蘭芳與卓別林在表演藝術上的造就。 3. 複習京劇的虛擬表演，為接下來的「啞劇概念」做預備。 	10 分鐘	筆記型電腦、單槍、PPT 教學檔	1. 講解後要有足夠的時間讓學生反應，以培養獨立思考的能力。	
■ 少年京劇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 播放 6 歲小朋友飾演武丑「時遷偷雞」的精彩片段。 2. 利用「少年京劇」中的小小京劇演員與國中生做激盪。 	35 分鐘	「少年京劇」影片	1. 引導學生將感受與生活經驗做結合。	
■ 馬歇馬叟--- 法式默劇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹法國國寶級人物馬歇馬叟。 2. 欣賞馬歇馬叟的默劇表演並討論觀感。 	25 分鐘	馬歇馬叟默劇影片	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若有默劇片段學生較無法理解，可留待最後大家討論。 2. 可重複精彩畫面。 	
■ 默劇練習	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發下默劇表演單---「泡牛奶」。 2. 分成五組，每組 7 人。 3. 將這張默劇表演流程單看完一次，並在心中將表演的步驟記下來。 4. 上台表演表演。 5. 大家討論所看到的表演。 6. 同學表演的精彩片段重新上演。 	20 分鐘	默劇表演單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若學生不能記住所有步驟，教師可在一旁提醒步驟。 2. 不嘲弄不正確的表演。 3. 從公認表演不錯的同學的演出中，給予表演上的指導。 	

活動四

教學主題	中國功夫我出招！	教學時間	1 節課（45 分鐘）	
教學器材	可以容納學生活動的場地	教學人數	30-35 人	
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 練習肢體模仿、身體張力的覺察能力。 2. 表現出協調、秩序、合作的合作態度。 3. 京劇身段中「精、氣、神」的穩定度的控制。 4. 基本京劇動作、身段的反覆練習。 	能力指標	<p>【藝術與人文領域】</p> <p>1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。</p> <p>2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。</p> <p>2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。</p> <p>3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。</p>	
活動內容	說明	教學時間	情境佈置	指導要點
<p>■ 中國功夫我出招！</p>	<p>◎教師講解動作及動作表演的情境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預備姿勢---正丁字步 2. 你我他---男生 3. 蘭花指 4. 你我他---女生 5. 弓箭步 <p>◎教師示範動作，學生跟隨。</p> <p>* 每進行一個動作後，請學生保持住動作，教師則四處走動察看，將學生動作修正。</p> <p>* 教師要灌輸學生在學習京劇動作時，精神投入的重要性，如：精、氣、神；「頂要立，髻要直」...等練功時要注意的事項。</p> <p>◎動作總複習 將這堂課教的動作複習一次。</p>	45 分鐘	請學生穿著輕便的運動服；教師著白衣黑褲功夫裝，外加功夫鞋。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若學生不能記住所有步驟，教師可在一旁提醒步驟。 2. 不嘲弄不正確的表演。 3. 從公認表演不錯的同學的演出中，給予表演上的指導。 4. 引導學生將感受與生活經驗做結合。 5. 格外注意的是學生對動作控制的穩定度。

京劇啓示錄

中國京劇，形成於北京，成熟於北京，因而後來定名為「京劇」。雖然它的歷史不過一百多年，但由於其融合了數種地方劇曲的藝術特色，在北京崛起之後，逐漸流傳全國，成為我國最有代表性的戲曲劇種……

唱

唱腔、歌唱

唸

音樂性的念白

做

舞蹈化的形體動作

打

武術或翻跌的技藝

老生

武生

紅生

【王藍京劇水墨版與真人版】

關公臉上有痣？！

關公的臉號稱「無雙臉」，無人可以取代；所以當演員要扮演關公時，必須要在臉上劃上黑點，以示對關公的尊敬。

小生

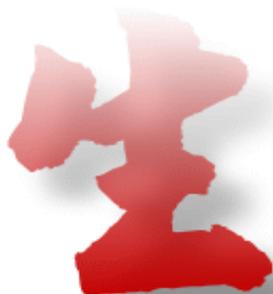
小生是指年輕俊美斯文的男性，因此「俊扮」，有時亦由女演員扮演。

你發現了嗎？

「靠旗不見了！」

「靠旗」為武將出征的配備，下圖的「靠旗」不見了，表示他打敗仗了，無顏面對江東父老，卸下「靠旗」向天子請罪。

武生一般在民間活動、行俠仗義，沒有官祿，因此，身著「箭衣」。

旦行

京劇中女性的角色無論如何都是美麗的

西施

三娘

花旦

水母精

穆桂英

淨

俗稱花臉，又以各式臉譜為其特色

- 臉譜紅色面積多者，常為忠肝義膽之人
- 黑臉者其人不壞，是為耿直之人。
- 臉譜色塊愈破碎者，在人格價值上愈有貶意。

臉

紅面

臉譜中紅色為第一色，因紅臉者均為忠心赤膽之人，如：關羽。

藍臉

凡傑傲不馴之人，或功於心計者，臉上常於粗黑中浮現藍氣，如：馬武

油白臉

油白臉出於奸臉，以油白換粉白亦需勾奸眉、奸眼，凡奸臣、奸人均屬之，如：曹操。

綠臉

凡心性暴躁者，臉多發青，青色之義與綠相同，故劇中人以綠色勾畫，如：徐世英

黑面

凡人之血，強而濁者，其臉必黑，且有黑臉無壞人之說，如：包拯、張飛。

金臉

因佛經中有身現金光之語，故德高望重之神、佛、仙家均以勾金臉，如：金錢豹。

譜

丑婆子

這類的女性角色，以滑稽、逗趣為特點，通常由男性演員扮演。

如：「拾玉鐲」的劉媒婆

武丑

此類角色以「游刃有餘」的好身手在戲劇中展現光芒；在危急時刻，嘻皮笑臉仍舊可以全身而退。

如：「時遷偷雞」的時遷。

文丑

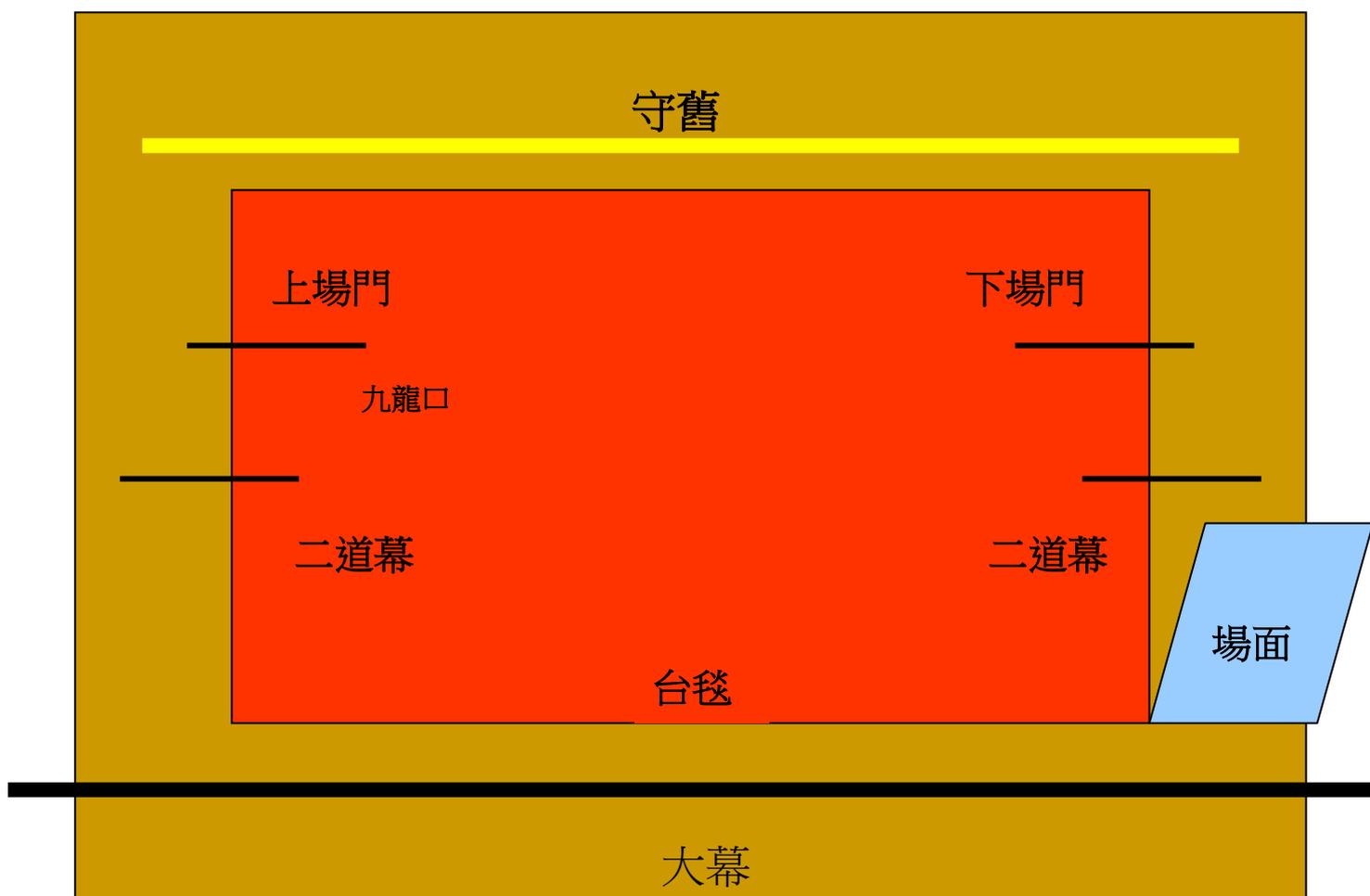
文丑通常指角色在戲劇中具有某程度的社經地位，卻行為輕挑、言語輕浮，或性格不甚穩重的人物。

如：「徐九經升官記」的徐九經。

丑

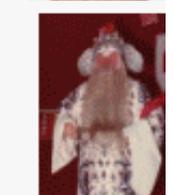
演戲、扮戲，他最喜歡看
的話說唐明皇
的行當就是丑角。
·
·
·

中國京劇表演舞台示意圖

㊦ 名詞解釋

- ◎大幕：一般劇場裡皆有，開演前才會升起的幕。
- ◎守舊：舞台後方的幕，花色不一，可為戲劇營造氣氛的一種布置。
- ◎台毯：用來保護演員做武打動作的地毯。
- *◎場面：即「文武場」，也就是樂隊的意思。
- ◎二道幕：即現代劇場稱的「翼幕」，做為演員及工作人員的遮蔽。
- ◎上場門、下場門：用來區隔演員上場及出場。
- ◎九龍口：演員上場亮相及自報家門的位置。

◆京劇悄悄話---藝術詞彙

- ◇行當：京劇中對角色分類（生、旦、淨、末、丑、外貼）的統稱。
- ◇身段：意指京劇演員在與台上的姿態架勢與基本功的表現。
- ◇亮相：演員隨著鑼鼓點展現身段，在一連串的動作尾聲，會有一個「一拍到點、強而有力」的結束，漂亮而有力的「亮相」注注都能催起觀眾熱烈如雷的掌聲。
- ◇龍套：指擔任小角色或戲份不多的演員。
- ◇前場：指在表演舞台上的人事物。
- ◇後場：指在幕後負責接應舞台上表演而待命的人事物（含樂隊）。
- ◇文武場：即旁邊伴奏的樂隊，又叫做「場面」。
- ◇大嗓：運用本嗓、真嗓演唱的京劇唱腔，使用大嗓演唱的行當，如：老旦...等。
- ◇小嗓：運用假嗓演唱的京劇唱腔，使用小嗓演唱的行當，如：青衣、花旦...等。
- ◇砌末：俗稱「道具」，常用道具如：趟馬、車旗...。
- ◇板眼：節奏、拍子長短。
- ◇票友：戲友。

◆戲曲你、我、他

- ◇虛擬：本無一物，以虛代真，使人身置其境，如：開關門、上下樓。
- ◇象徵：以少數代替多數，以局部代表全部。
「三四人千軍萬馬，六七步萬水千山」。
- ◇四大名旦：梅、尚、程、荀。
(梅豔芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生)
- ◇生行：娃娃生、小生、老生、武生...。
- ◇旦行：老旦、青衣、花旦、彩旦（玩笑旦）、刀馬旦、武旦...。
- ◇淨行：銅錘花臉、架子花臉、武淨...。
- ◇丑行：文丑、武丑、方巾丑、丑婆子...。

【教學活動記錄】

京劇身段入門

你、他

男性角色中稱「你」或「他」的手勢。

動作分析

腳呈丁字步，右拳左指。

註：手指為「劍指」。

我

男性角色中稱「我」的手勢。

動作分析

腳成丁字步，右手握拳，左手將手掌放在髖骨上。

蘭花指

女性角色稱「我」時，即為蘭花指。

動作分析

中指第三指節與拇指相接，食指朝前平伸，無名指和小拇指自然微曲。

註：圖中紅圈圈的女同學的手勢，相較於其他同學，頗為標準，值得讚賞。

我

女性角色中稱「我」

動作分析

將蘭花指由外向內推至胸前。右手在上，左手在下。

你

女性角色中稱「你」的手勢。

動作分析：將蘭花指由內推向前方，指向欲指的人物。

他

女性角色中稱「他」的手勢。

動作分析

右手為水袖，左手由袖間，向他處指

去。

*京劇表現女性的矜持，女性角色往往不直視他人，而是隔著水袖緩緩指去。

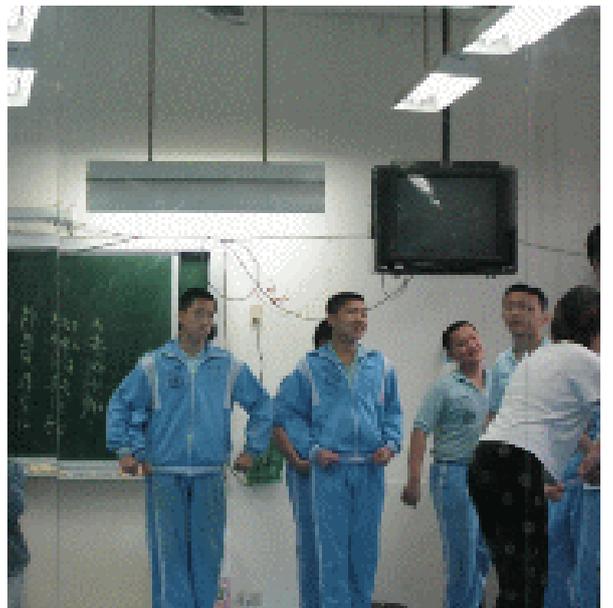
弓箭步

動作分析

左為拳頭，右掌為手刀。膝不過腳尖。肩膀平放，不要因緊張而聳起。

◎「右掌左拳」，右手手掌要四指併攏，撐開虎口，呈有力的「手刀狀」。(如左圖)

教學心得與期許

◆每一個人的心裡都住著一個小孩---「故事」 & 「過程」

著手設計「京劇啟示錄」教案是以「表演藝術」的角度去切入；京劇藝術博大精深，相較於此，這份教案的力道就顯得以管窺天了！教案中含有一些京劇幕後的小故事、小典故是當初學生時代在戲劇系接受洗禮時候得到的，一切都要感謝過去教授們的傾囊相授！

為了平反「京劇是無趣的」這個偏見，我試著由生活（電影、民間習俗）中去引導學生接受京劇，儘管手邊的資源有限，教學場地較小，空間限制了教學的發展性，但是我還是不放棄任何可能性，盡量讓學生可以達到教學效果。其中，我發現當我在描述一些故事或者是典故的時候，孩子們半成熟的臉龐，仍藏不住他們天真好奇的眼睛，我知道這是成功的第一步；當開始示範唱腔或是動作，孩子們也會嘗試去揣摩姿態或模樣時，我知道我們與京劇的距離亦不遠矣！

或許在此教案第一頁的開場白顯得有些兒嚴肅，然而內心是想讓孩子好好去感受中國人那「如假似真」般意象之美感追求的堅持。當然，中國人是含蓄的，這樣含蓄的性格投射在小嗓的婀娜旦行，抑或是「力拔山兮氣蓋世」的花臉，在在都是耐人尋味的。而學生給我的回饋，使我感受到許多感動，從他們表現中，明顯發現孩子們其思考的深度逐漸累積，這無疑是身為第一線教學者的我們最大的動力。

很高興有這個機會能設計這份教案，在學生品味日漸西化的趨勢之下，「京劇啟示錄」對東方文化的認識有了補強的效果，也從中發現學生們漸漸對所謂「武功」產生了興趣，可見京劇的影響已經開始對孩子產生作用了！教學者在設計藝術教案的同時，多方考量人文部分的比例，的確有益於學生與社會連結的多方能力。

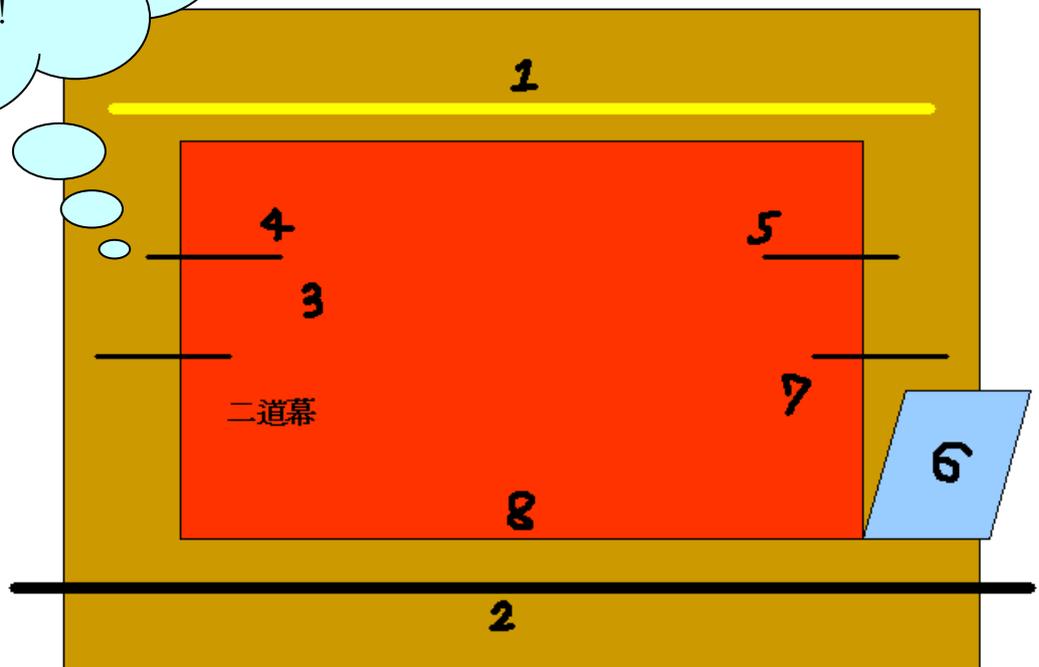
人們常說：「戲劇反映人生」，從戲劇的學習中去理解作為「人」的價值，所反映的內容是人與自己、人與他人、人與社會及環境的關係。這也是任何學習階段所必須要的課題。在這堂課中「一個國中生能否將『蘇三起解』唱到千迴百轉的境界」已然不重要，其中更珍貴的是：端看孩子如何去趨近 (approaching) 文化世代的過程。

■ 《京劇悄悄話》學習單

班級：
姓名：

解開舞台密碼！

請大家為這個舞台填上各部位的名稱吧！

1. : 營造戲劇氛圍用的幕，在舞台的後方。
2. : 開演前才會升起的幕。
3. : 演員上場亮相及自報家門的位置。
4. : 用來區隔演員上場的設備。
5. : 用來區隔演員出場的設備。
6. 場面 : 就是.....。
7. : 即現代劇場稱的「翼幕」，做為演員及工作人員的遮蔽。
8. : 用來保護演員做武打動作的設備。

請舉出老師上課展示過的任 2 種砌末，並寫出他們的用途。

1.

2.

■ 《戲曲你我他》學習單

班級：

姓名：

黑白照片中的四位男性，在京劇史上皆為重量級的人物，他們美名為「_____」，分別是_____、_____、_____、_____四位先生。（不用按照照片順序）

◇左圖為王藍先生的京劇水墨畫。請問圖中兩人物手中拿著的那樣道具為何？

Ans : _____

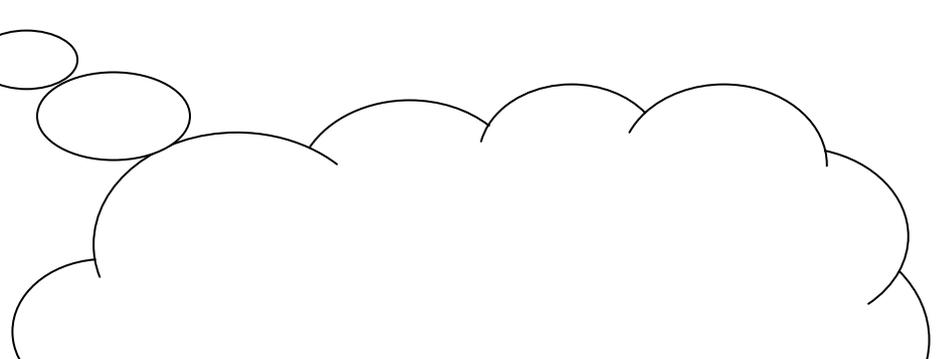

◇左圖為王藍先生的京劇水墨畫。請問依據圖中所繪的人物看來，最有可能是哪一齣著名劇目？

Ans : _____

老師在課堂上說了很多京劇故事，請寫下令你印象深刻的一則。

▲上圖這位美麗的女性，以她的穿著判斷，其目前的身份是_____。

參考書目

- ◆王少洲、曹國麟 著，《國劇臉譜藝術》，漢光文化事業股份有限公司，台北，民 85
- ◆謝國祥 主編，《傳統京劇故事》一～四冊，天津社會科學出版社，天津，1999

參考網站

http://www.jingjulong.cn/intro_to_beijing_opera.htm

<http://www.ccnt.com.cn/show/chwindow/culture/xiqu/other/xinshiji1.htm>

<http://www.chinesewaytogo.org/waytogo/culture/hsu/operaface.html>

<http://www.chineseopera.com/servlet/OpenBlock?Template=Index>

http://www.handicraft.org.tw/street9_4.htm

http://www.rthk.org.hk/chiculture/chiopera/opera_02.htm

<http://big5.ccnt.com.cn/show/xiquhc/index.htm>

<http://www.bakwa.com/po.htm>

http://www.nani.com.tw/big5/content/2003-01/29/content_8763.htm