

教學單元: 京劇啟示錄

一、設計理念

學生品味日漸西化的趨勢之下，「京劇啟示錄」開學生對東方文化「如假似真」般意象與美感追求的堅持之初探。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，都是耐人尋味的。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

◆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狃棄之；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，首先，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，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，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、單元架構

- (一)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)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
- (三)：「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。

三、活動設計

領域/科目	藝術 (表演藝術)	設計者	陳又華
實施年級	國中 8 年級	總節數	共 3 節 · 135 分鐘
單元名稱	京劇啟示錄		

設計依據			
學習重點	學習表現	<ul style="list-style-type: none"> ● 表 1-IV-1 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。 ● 表 2-IV-2 能體認各種表演藝術發展脈絡、文化內涵及代表人物。 	核心素養 <ul style="list-style-type: none"> ● B3 藝術藝-J-B3 善用多元感官，探索探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。 ● 涵養與美感素養 ● ● C3 多元文化與國際理解 ● 藝 J-C3 理解在地及全球藝術與文化的多元與差異
	學習內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 表 A-IV-2 在地及各族群、東西方、傳統與當代表演藝術之類型、代表作品與人物。 ● 表 E-IV-3 戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。 ● 	
議題融入	議題/學習主題	生理性別、性傾向、性別特質與性別認同多樣性的尊重。身體自主權的尊重與維護。	
	實質內涵	<ul style="list-style-type: none"> ● 性 J1 接納自我與尊重他人的性傾向、性別特質與性別認同。 ● 性 J2 釐清身體意象的性別迷思。 ● 性 J4 認識身體自主相關議題，維護自己與尊重他人的身體自主權。 	
教材來源	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/xinshijil.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.		
學習目標			
1. 認識京劇的起源、代表作品與人物、及身段，藉著參與國劇動作的練習，察覺身體張力，培養穩定度。(表 2-IV-1、表 A-IV-2) 2 認識京劇的角色行當與表演方法，並欣賞其美感。(表 2-IV-2、表 A-IV-2) 3 透過基礎身段教學，讓初學者體認傳統戲曲程式化的內涵，無性別之分，男亦可			

柔，女亦可剛的身段之美，完成表演呈現。(表-IV-1、表 E-IV-3)

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>第一節課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 引起動機(5分鐘) 介紹當代藝人，唱含有戲曲元素流行音樂 張紹涵-來過我生命的你 ● 發展活動(30分鐘) <ol style="list-style-type: none"> 1 概述京劇的起源與表演特色(20分鐘) <ol style="list-style-type: none"> (1)介紹京劇發展與舞台圖 (2)介紹京劇唱、唸、做、打 <ul style="list-style-type: none"> 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。 2 「唱」腔實作 (10分鐘) <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。 ● 總結活動(10分鐘) <ol style="list-style-type: none"> 1 小組呈現並給予建議與回饋。 2 教師結語京劇著名的四大名旦都是男性，，四大名旦其專長與後人對他們的緬懷，引導京劇唱腔性別平等觀念。 <p>第二節課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 引起動機(5分鐘) <ol style="list-style-type: none"> 1 提問化妝使用場合與時機及其重要性，再延至其在京劇在角色表演的關鍵含義。 2 介紹京劇之角色的分類(行當) 各行當化妝。 ● 發展活動(30分鐘) <ol style="list-style-type: none"> 1 介紹臉譜 <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。 (4)其挑一角色臉譜，在紙上創作。 ● 總結活動(10分鐘) 互相觀摩同學的作品，並討論是否要符合其角色妝容畫妝要點，並分享化妝是否有突顯其角色設定。 <p>第三節課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 引起動機(5分鐘) <ol style="list-style-type: none"> 1 不同性別在站姿、手勢、走路或其他動作是否有所差異，從學生的發表，再延伸討論京劇中男女動作的同異。 	<p>學生能說出具有京劇元素的流行音樂。</p> <p>學生能嘗試讀「三家店」簡譜並依國劇聲腔聲音檔小組練習，不要嘲弄錯誤的、不適當的、或不尋常的表現。</p> <p>有賞析「尖字」為此教學片段的要義之能力</p> <p>能掌握畫角色妝容畫妝重點</p>	<p>教師盡量以表演的方式具體呈現京劇概念</p> <p>不必嚴格要求學生達到小嗓的唱腔。</p> <p>注意到「尖字」為此教學片段的要義。</p> <p>理解尊重京劇藝術表現</p> <p>引導學生將感受與生活經驗做結合。</p>

<p>●發展活動(35分鐘)</p> <p>教師講解動作及動作表演的情境，教師示範動作，學生跟隨。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>(1)預備姿勢---正丁字步</p> <p>(2)你我他---男生</p> <p>(3)蘭花指</p> <p>(4)你我他---女生</p> <p>(5)弓箭步</p> <p>*總結活動(5分鐘)</p> <p>小組呈現並給予建議與回饋。</p>	<p>實作評量-學生能體驗5項的京劇動作。</p> <p>分組上台表演。</p>	<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。
--	--	---

四、教學成果與省思

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。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。

◆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。

【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，左手將手掌放在胯骨上。

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)

