

遊園驚夢與帝國權謀：從《牡丹亭》到清宮紅樓的戲曲美學教學轉譯

壹、依據：

- 一、教育部國教署普通型高級中等學校歷史學科中心 115 年度工作計畫
- 二、教育部國教署普通型高級中等學校藝術生活學科中心 115 年度工作計畫
- 三、教育部國教署普通型高級中等學校國語文學科中心 115 年度工作計畫
- 四、教育部國教署普通型高級中等學校英語文學科中心中心 115 年度工作計畫
- 五、教育部國教署普通型高級中等學校性別平等教育資源中心 115 年度工作計畫

貳、辦理單位：

- 一、指導單位：教育部國民及學前教育署
- 二、主辦單位：歷史學科中心—國立嘉義女子高級中學
英語文學科中心—高雄市立左營高級中學
國語文學科中心—臺北市立第一女子高級中學
藝術生活學科中心—國立臺灣師範大學附屬高級中學
性別平等教育資源中心—國立和美實驗學校
- 三、協辦單位：基隆市高中課程發展小組
臺北市歷史學科平台
新北市教育局新課綱行動協作平台
桃園市高中課程發展與精緻教學中心
新竹縣政府高中課程素養中心
新竹市高中課程輔導團
苗栗縣高中輔導團
臺中市高中學科輔導團
南投縣精進高中課程中心
彰化縣高中課程輔導團
雲林縣高中輔導團
嘉義縣高中輔導團(嘉義縣高中精進計畫)
臺南市政府教育局新課綱創思教學研發中心
高雄市教育局十二年國教課程發展團隊
屏東縣政府教育處(屏東縣高中精進計劃高中輔導團)
國立傳統藝術中心國光劇團

參、活動內容：

- 一、活動時間：115 年 08 月 01 日（六）10:00-16:00
- 二、活動地點：臺灣戲曲中心行政樓 6312 會議室（臺北市士林區文林路 751 號）

淡水信義線：至芝山站下車，由1號出口出站後右轉，沿著文林路步行約5分鐘即可抵達。

三、授課講師：

(一) 國光劇團簡介

成立於1995年，不斷嘗試於京劇傳統中注入當代意識，以「現代化」與「文學化」為京劇創作原則，如張愛玲小說、王羲之字帖均入戲，題材多元，手法靈活。代表作除了傳統京崑名劇之外，新編京劇皆受文化界高度重視，曾獲金鐘獎與台新文化藝術獎，更在年輕觀眾群中引起熱烈討論。曾多次應邀前往兩岸三地及世界各國等地區演出。

(二) 陳郁／國光劇團助理劇藝指導

清大中文所碩士，現服務於國光劇團。長年投身戲曲推廣、行銷與編輯工作，在傳統與現代之間穿針引線。專長於透過系統化的行銷編輯與教育計畫，讓戲曲美學走入當代校園與日常生活。

(三) 謝樂／國光劇團新秀旦行

國光青衣花衫。於臺法共製《公主與他的魔法扇》主演鐵扇公主。2025年以《長生殿》入圍第36屆傳藝金曲獎最佳青年演員。畢業於國立臺灣戲曲學院京劇學系，師承李光玉、溫宇航、楊莉娟、郭勝芳、朱安麗、陳美蘭、魏海敏、等名師。學演劇目《女起解》、《斷橋》、《盜草》、《百花贈劍》、《拾玉鐲》、《秋江》、崑劇《玉簪記》《獅吼記》《長生殿》等。

四、招收對象：高級中等學校一歷史科、英語文科、國語文科、藝術生活科及關心本議題教學之教師。

五、報名方式：

(一)報名網址：<https://reurl.cc/WzaY55>



(二)報名日期：即日起至115年7月24日(星期五)或30人額滿為止。

(三)研習時數：全程參與者，核予研習時數5小時【研習代碼5681615】。

六、聯絡窗口：歷史學科中心

(一)聯絡人：羅佳瑩小姐、成渝小姐

(二)網站：<https://ghresource.k12ea.gov.tw/nss/s/main/p/History>

(三)信箱：history01@email.cygsh.tw

history02@email.cygsh.tw

(四)聯絡電話：05-2254603#1271

肆、課程內容：

一、國光劇團本次系列課程，以後設教學為指標，聚焦經典文本中的女性靈魂，旨在提供第一線藝文領域教師嶄新的教案設計方針。透過專業劇場藝文工作者的系統性轉譯，引領教師從女性的主體意識出發，探索從《西遊記》鐵扇公主的憤怒與覺醒，到《牡丹亭》杜麗娘的深情與尋夢，乃至《金鎖記》曹

七巧的瘋魔與枷鎖。課程從引起動機、理論深度到實作體驗，帶領老師領略戲曲如何透過「旦行」功法，將文字中隱晦的女性情欲與生命困境立體化。期望透過老師們適才適性的轉化，向下傳遞，使學子在欣賞傳統美學的同時，亦能具備當代思辨底蘊，感悟經典女性跨越時空的生命張力。

二、特色：

(一)後設教學指標：戲台上的虛實人生與經典文本對照

以專業劇場視角系統化梳理戲曲美學，協助一線國文科、藝術科教師解構文本中的性別概念、家族興衰與歷史權力枷鎖。本工作坊旨在將深奧的戲曲身段程式轉化為課堂可操作的教案方針，提升教師對於經典文學的立體化教學轉譯能力。透過將高中經典篇章（如《牡丹亭》、〈劉姥姥進大觀園〉等）的抽象文字與傳統戲曲乃至國光劇團新編大戲《清宮三部曲》進行對接，實現「文學意象」與「身體空間、編碼程式」的跨界對話，帶領學子從平面閱讀走向立體視角。

(二)經典文本轉譯：由專業戲曲演員現場示範旦行功法，將高中經典篇章（如《牡丹亭》《紅樓夢》等）中的抽象文字立體化。透過眼神的流轉與身段的虛實，帶領學生理解戲曲藝術。

(三)美感素養扎根：從角色的情感動機與生命處境出發，循序漸進培養學子的感官共情力。透過老師在課堂上對「性別處境」、「家族興衰」等引導，使學子在掌握戲曲美學賞析能力的同時，培養對跨時代文本的深度思辨與鑑賞力。

(四)工作坊行程：

時間	課程內容
09:30-10:00	報到
10:00-11:00	傳統戲曲基礎概論（含講授、實作）
11:00-12:00	文學中隱晦的戲曲語彙（含示範、分析） 1.浪漫經典《牡丹亭》：古典文學中追求情欲與自我覺醒的浪漫典範。 2.從〈晚游六橋待月記〉到《白蛇傳》：西湖山水間的情義傳奇 3.從《散戲》看小說與戲曲文本互涉：秦香蓮與阿旺嫂的命運糾葛 4.從〈長恨歌〉到《貴妃醉酒》：在「人生如春夢」中獨飲的楊貴妃 5.從現代詩〈坤伶〉看戲曲心史、伶人心聲
12:00-13:30	午休／用餐
13:30-16:00	從經典文學 IP《紅樓夢》開展出戲曲教學 1. 從「看戲」延伸到「看劇中人如何看戲」：切入紅樓夢角色生態 2. 從〈劉姥姥進大觀園〉進入經典新編戲《王熙鳳大鬧寧國府》

	3. 從紅樓女性角色進入新創劇本：國光劇團「清宮三部曲」《乾隆與和珅》
15:30-16:00	交流分享
16:00	賦歸

伍、其他事項：

- 一、為維持課程完整性，優先錄取全程參加者；已報名並收到錄取通知者，請務必準時參加。
- 二、請各校惠予參加人員公(差)假，差旅費依各校規定支應。
- 三、如當天無法出席或晚到者，請於3天前以電子郵件通知主辦單位。
- 四、為響應環保政策，請自備環保杯。
- 五、如有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩。如需配戴口罩，請教師自備。
- 六、如遇人事行政局公告停班停課，當日研習取消，並請留意歷史學科中心網站或【<https://ghresource.k12ea.gov.tw/nss/s/main/p/History>】或 Facebook 粉絲專頁【<https://facebook.com/history.cygsh>】公告訊息。