

Chinese Drama 中國戲曲 (Fall 2019)

——以《牡丹亭》(Peony Pavilion) 為例

一、課程簡介 (about the course):

本課程主要講解中國戲曲最典型的代表性作品——湯顯祖《牡丹亭》，使學生在大學學習生涯中真正讀過一本中國傳統經典，並領會《牡丹亭》作為一本戲曲在中國文學、思想、文化發展中的歷史位置與價值。課程用白先勇《青春版牡丹亭》為參照，協助講解《牡丹亭》文本，將趣味性與嚴肅性結合，最終提升學生的審美品味和對美的感悟能力。

二、預期學習成果 (intended learning outcome)

1, 理解中國戲曲基本特徵；2, 記誦部分經典文本；3, 有基礎的創作表演能力。

三、考察 (assessment)

出席及 presentation 表現 10% 短劇劇本及演出 20% 期末考試 70%

四、課程大綱 (Course Outline):

Week 1 課程簡介：湯顯祖與《牡丹亭》

Reading: 史凱悌：〈《牡丹亭》與昆曲戲劇文化〉

Week 2 第 1-4 齣 標目 言懷 訓女 腐歎

Reading: 伊維德：〈睡情誰見——杜麗娘、玫瑰公主和溺愛父親的煩惱〉；華瑋：〈世間只有情難訴——試論湯顯祖的「情」觀與其劇作的關係〉

Week 3 第 5-9 齣 延師 悵眺 閨塾 勸農 肅苑

Reading: 袁書菲：〈文本塾師與父親——湯顯祖《牡丹亭》中的教學與迂腐〉；李思涯：〈《牡丹亭》內外的腐儒世界〉

Week 4 第 10 齣 驚夢

Reading: 張淑香：〈杜麗娘在花園——一個時間的地點〉；華瑋：〈則為你如花美眷，似水流年——《牡丹亭·驚夢》的詮釋及演出〉

Week 5 第 11-15 齣 慈戒 尋夢 訣謁 寫真 虜諜

Reading: 李惠儀：〈晚明時刻〉；陳建華：〈試論晚明文學“現代性”——杜麗娘“遊園驚夢”新解〉

Week 6 第 16-26 齣 詒病 道現 診崇 牝賊 鬧殤 謁遇 旅寄 冥判 拾畫 憶女 玩真

Reading: 鄭培凱：〈湯顯祖的文藝觀與《牡丹亭》曲文的藝術成就〉；王瑗玲：〈論湯顯祖創作與劇論中之「情」、「理」、「勢」〉

Week 7 第 27-35 齣 魂遊 幽媾 旁疑 歡撓 繕備 冥誓 秘議 訶藥 回生

Reading: 夏志清：〈湯顯祖筆下的時間與人生〉；李思涯：〈《牡丹亭》中《關雎》的意義〉

Week 8 第 36-49 齣 婚走 駭變 淮警 如杭 僕偵 耽試 移鎮 禦淮 急難 寇間 折寇 圍釋 遇母 淮泊

Reading: 高彥頤：〈情教的陰陽面：從小青到《牡丹亭》〉；王德威：〈遊園驚夢，古典愛情——現代中國文學的兩度“還魂”〉

Week 9 第 50-55 齣 鬧宴 榜下 索元 硬拷 聞喜 圓駕

Reading: 徐朔方：〈論《牡丹亭》〉；李思涯：〈重釋《牡丹亭記題詞》〉

Week 10 報告展示和討論

Presentation and Discussion: 分組選擇不同論文討論

Week 11 報告展示和討論

Presentation and Discussion: 分組選擇不同論文討論

Week 12 短劇表演

Writing and performing: 話劇小劇本及演出排練

參考書目

湯顯祖著、徐朔方注：《牡丹亭》，北京：人民文學出版社，出版年份不限。

徐朔方 箋：《湯顯祖全集》，北京：北京古籍出版社，1999

華璋 主編：《湯顯祖與牡丹亭》，臺北：中央研究院中國文哲研究所，2005

徐扶明、陳胤沅 編：《英語世界的湯顯祖研究論著選譯》，杭州：浙江古籍出版社，2013

徐扶明 編：《牡丹亭研究資料考釋》，上海：上海古籍出版社，2016