CULS 5317
Xiqu and Performing Culture
戲曲與表演文化

講師：Dr LI Mei Ting 李薇婷博士
聯繫方式： 梁銶琚樓 311 室　meitingli@cuhk.edu.hk
時間與地點：Tuesday 6:45 – 9:30 p.m. HYSG01

課程簡介

戲曲是一門糅合歌、唱、表演的綜合藝術，與歷史和文化有密切的關係。而粵劇，則與香港流行文化關係密切。眼下，粵劇成為香港政府在文化政策上重要的推廣及保育項目，但從根本而言，什麼是劇曲？作為眾多劇曲的一員，粵劇又有何特色？更重要的是，在「中國文化」的論述下，粵劇在香港又有什麼文化意義？離開作為傳統戲曲的粵劇，在當代語境裡，戲曲往往成為象徵符號，被不同的媒體任意挪用。在種種追本、重塑、革新及改編當中，戲曲在文化中又佔有何等位置，或是被何種意識形態所運用？本課程旨在介紹戲曲的藝術特色及表演文化，並且集中於在粵劇與本地文化的碰撞與流轉，延伸文化討論，例如性別展現、電影改編、文化評論及戲迷文化等。本課程亦會探討香港文化政策視野下的戲曲保育，思考戲曲中心、戲曲文物展覽、劇院戲場，甚至科技發展下的粵曲保存問題。

學習期望：

1. 了解戲曲的藝術特色
2. 認識並掌握戲曲欣賞及評論的方法
3. 瞭解戲曲與表演文化、香港文化之關係
4. 瞭解戲曲與文化保育政策的關係

教學活動：
一、大課
二、導修
三、觀影及課堂討論

課程大綱：

***課程將安排

***

一、戲曲的表演藝術與特色
張庚：〈漫談戲曲的表演體系問題〉，見《戲曲美學論文集》（台北：丹青圖書有 限公司，1986），頁 131-155。

Tutorial section: Assessment briefing

二、舞臺、砌末與表演的關係
　　黃克保：〈戲曲舞台風格〉，見《戲曲美學論文集》（台北：丹青圖書有限公司，1986），頁 156-189。
　　趙英勉：〈近代戲曲的舞台美術樣式〉，《中國藝術》，頁 82-120。

　　Tutorial section: Grouping

三、行當與角色
　　《戲曲美學論文集》（台北：丹青圖書有限公司，1986），頁 119-124。
　　Riley, Jo. "Shenfen (Identity)" , "Yuan (Round)"in *Chinese Theatre and the Actor in Performance.* Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1997.

　　Tutorial section: 戲曲欣賞及討論：《再世紅梅記》（選節）

四、乾旦坤生的性別展現

　　Li, Siu Leung, "Aesthetics and Politics of the Performing Body: Female Scholar and Male Queen". In *Cross-Dressing in Chinese Opera*. Hong Kong: HKU Press, 2003, p. 173-190.
　　Jiang, Jin. "Patrons and Patronage," *Women Playing Men : Yue Opera and Social Change in Twentieth-century Shanghai.* Seattle : University of Washington Press, 2009.

　　Tutorial section: 戲曲欣賞及討論：《紫釵記》（選節）

五、神功戲
　　陳守仁：《儀式、信仰、演劇：神功粵劇在香港》（香港：中文大學出版社，2008）（選節）

　　導修：梅蘭芳《霸王別姬》（參考：梅蘭芳:《舞臺生活四十年》）

六、樣板戲
　　彭麗君：《複製的藝術：文革期間的文化生產及實踐》（第 6 章）
　　Ma Haili, "Which Market to Serve? Party-State or Audience?, " Urban Politics and Cultural Capital The Case of Chinese Opera. Pp.59-75.

　　導修：仙鳳鳴劇團《帝女花》（參考：盧瑋鑾：《辛苦種成花錦繡—品味唐滌生帝女花》）

七、戲曲與流行文化
　　葉世雄：〈五十至九十年代香港電台與本港粵曲、粵劇發展的關係〉
　　盧偉力：〈香港粵劇電影美學向度初探〉

　　導修：白先勇青春版《牡丹亭》（參考：白先勇：《牡丹還魂》）

八、班社營運與戲曲迷文化

傅謹：《戲班》（原名：《草根的力量》）（北京：北京大學出版社，2010）
（選節）
溫誌鵬：〈粵劇女班之初探〉

九、戲曲的傳承與革新

十、戲曲與海外文化社群

十一、　戲曲保育與文化政策
　　　放映：《戲棚》

十二、　總結與討論

<u>評分標準：</u>
1. **出席及討論：10%**
   課堂討論與導修報告發言。
2. **導修報告：30%**
   根據大綱裡提供的參考資料，欣賞並分析導修指定之劇目。（不少於 20 頁簡
   報）報告同學需要帶領導修討論環節，而同學亦需參與導修討論。建設性發言
   將作課堂與參分數計算。
3. **短文：20%**：挑選一套表演錄像／觀賞一次表演，撰寫最多 2500 字的觀後感或
   評論。
4. **期末文章：40%**：撰寫一篇與課程內容相關的文章，最多 5000 字。請閱讀相
   關文章和表演錄像，仔細擬定題目（選取與戲曲相關的題目），留意可行性。

<u>閱讀材料：</u>
1. **篇章：**

   張庚：〈漫談戲曲的表演體系問題〉，見《戲曲美學論文集》（台北：丹青圖
   書有限公司，1986），頁 131-155。
   黃克保：〈戲曲舞台風格〉，見《戲曲美學論文集》（台北：丹青圖書有限公
   司，1986），頁 156-189。
   趙英勉主編：《戲曲舞台設計》（北京：文化藝術出版社，2000），頁 39-120。
   Li, Siu Leung, "Aesthetics and Politics of the Performing Body: Female Scholar and
   Male Queen". In *Cross-Dressing in Chinese Opera*. Hong Kong: HKU Press, 2003,
   p. 173-190.
   Wichmann, Elizabeth. "Traditional theater in contemporary China", in Mackerras,
   Colin(ed.). Chinese Theater : From Its Origins To The Present Day. Honolulu :
   University of Hawaii Press, 1983.
   黃泉鋒編：《中國音樂導賞》（香港：商務出版社，2010），第五至七章。

2. **專書：**

Siu Wang-Ngai & Peter Lovrick, *Chinese Opera: Stories and Images*, Seattle: University of Washington Press, 1997.

蘇國榮：《戲曲美學》（北京，文化藝術出版社，1999）

傅謹：《戲班》（原名：《草根的力量》）（北京：北京大學出版社，2010）。

齊如山：《國劇藝術匯考》（瀋陽：遼寧教育出版社，1998）。

陳守仁：《香港粵劇導論》（香港：香港中文大學粵劇研究計劃，1999）

蘇國榮：《戲曲美學》（北京：文化藝術出版社，1999）

盧瑋鑾、張敏慧（主編）：《武生王靚次伯――千斤力萬縷情》（香港，三聯書店，2006 年）

陳守仁：《儀式、信仰、演劇：神功粵劇在香港》（香港：中文大學出版社，2008）

周仕深、鄭寧恩（編）：《粵劇國際研討會論文集（上）（下）》（香港，香港中文大學音樂系粵劇研究計劃，2008 年）

Siu Wang-Ngai & Peter Lovrick, *Chinese Opera: The Actor's Craft*, Hong Kong: HKU Press, 2013.

張敏慧：《開鑼》（香港：中和出版，2014 年）

Academic honesty and plagiarism

Attention is drawn to University policy and regulations on honesty in academic work, and to the disciplinary guidelines and procedures applicable to breaches of such policy and regulations. Details may be found at http://www.cuhk.edu.hk/policy/academichonesty/.

With each assignment, students will be required to submit a signed declaration that they are aware of these policies, regulations, guidelines and procedures.

- In the case of group projects, all members of the group should be asked to sign the declaration, each of whom is responsible and liable to disciplinary actions, irrespective of whether he/she has signed the declaration and whether he/she has contributed, directly or indirectly, to the problematic contents.

- For assignments in the form of a computer-generated document that is principally text-based and submitted via VeriGuide, the statement, in the form of a receipt, will be issued by the system upon students' uploading of the soft copy of the assignment.

- Students are fully aware that their work may be investigated by AI content detection software to determine originality.

- Students are fully aware of the AI approach(es) adopted in the course. In the case where some AI tools are allowed, students have made proper acknowledgment and citations as suggested by the course teacher.

Assignments without a properly signed declaration will not be graded by teachers.

Only the final version of the assignment should be submitted via VeriGuide.

The submission of a piece of work, or a part of a piece of work, for more than one purpose (e.g. to satisfy the requirements in two different courses) without declaration to this effect

shall be regarded as having committed undeclared multiple submissions. It is common and acceptable to reuse a turn of phrase or a sentence or two from one's own work; but wholesale reuse is problematic. In any case, agreement from the course teacher(s) concerned should be obtained prior to the submission of the piece of work.

The copyright of the teaching materials, including lecture notes, assignments and examination questions, etc., produced by staff members/ teachers of The Chinese University of Hong Kong (CUHK) belongs to CUHK. Students may download the teaching materials produced by the staff members/ teachers from the Learning Management Systems, e.g. Blackboard, adopted by CUHK for their own educational use, but shall not distribute/ share/ copy the materials to a third-party without seeking prior permission from the staff members/ teachers concerned.

All use of AI tools is prohibited in assignments and assessment tasks

For assignments and assessment tasks that count towards the final course grades, students are not allowed to submit work which is produced with the collaboration of or supported by the use of any generative AI tools (e.g. ChatGPT)*.

Any breach of the regulations will be considered an act of academic dishonesty and will be handled according to the University's *Procedures for Handling Cases of Academic Dishonesty.*

In case of queries, students should seek advice from the course teacher.