

必修部分學習單元

古典戲曲與現當代戲劇

一、學習目標

研習古今戲劇文學作品，認識戲劇文學的特色，提高賞析、評價戲劇文學作品的的能力，以及創作劇本的興趣。

二、學習重點

1. 理解作品的背景、內容、主題及結構
2. 分析作品與作者經歷、寫作背景的關係
3. 評論作家作品的思想感情及作品的藝術手法
4. 嘗試運用不同的方法或策略，改編、創作劇本
5. 認識古典戲曲及現當代戲劇的基本特徵及其主要表現手法
6. 培養閱讀戲劇文學作品的興趣和習慣

三、學習成果

1. 能聯繫生活經驗，體悟作家的情懷，對戲劇作品有個人的感受
2. 能運用文學基礎知識，理解、分析戲劇作品的內容和形式
3. 能運用文學基礎知識及從不同角度賞析、評論戲劇作品的思想內容和藝術特色，並有個人的見解
4. 能創作劇本，表達思想感情
5. 養成閱讀戲劇文學作品的習慣，能享受閱讀的愉悅，樂於閱讀，樂於創作

四、課節

共 23 節，每節 40 分鐘

五、學習材料

甲 指定作品：

1. 關漢卿《法場》（《竇娥冤》第三折）
2. 孔尚任《卻奩》（《桃花扇》第七齣）
3. 姚克《西施》（《西施》本事，第一幕獻美及第二幕第三景借糧）

乙 自選作品：

1. 電影：李鐵導演《六月雪》
2. 王實甫《長亭送別》（《西廂記》第四本第三折）
3. 孔尚任《訪翠》（《桃花扇》第五齣）
4. 孔尚任《眠香》（《桃花扇》第六齣）
5. 孔尚任《守樓》（《桃花扇》第廿二齣）
6. 孔尚任《寄扇》（《桃花扇》第廿三齣）
7. 曹禺《日出》（第二幕選段）
8. 李國威《玄米茶》
9. 香港校協戲劇社《五月四日的小息》
10. 俊男《我對青春無悔》
11. 古天農《芳草校園》

丙 建議配合閱讀書籍或音像材料：

1. 顧肇倉《元人雜劇選》
2. 王實甫《西廂記》
3. 電影：廣東粵劇院《李香君》
4. 電影：珠璣導演《西施》
5. 湯顯祖《牡丹亭》
6. 孔尚任《桃花扇》
7. 杜國威《人間有情》
8. 張秉權（編）《躁動的青春——香港劇本十年集：七十年代》
9. 盧偉力（編）《破浪的舞台——香港劇本十年集：八十年代》
10. 佛琳（編）《八色風采——香港劇本十年集：九十年代》

六、學習內容簡介

甲 教學：

	教學環節	教節	學習內容
1	古典戲曲：雜劇	1-6	研習《法場》（《竇娥冤》第三折）及其他古典戲劇文學作品，讓學生認識雜劇的特點，理解作品的背景、內容、主題及結構，探討作家作品的思想感情及作品在人物塑造及語言方面的特色。
2	古典戲曲：傳奇	7-12	研習《卻奩》（《桃花扇》第七齣）及其他古典戲劇文學作品，讓學生認識傳奇的特點，理解作品的背景、內容、主題及結構，探討作家作品的思想感情及作品的藝術特色，並認識戲曲由元到明清的承傳和發展。
3	現當代戲劇	13-20	研習《西施》（選段）及其他現當代戲劇文學作品，讓學生認識現當代戲劇的特點，並賞析作品在主題、情節、語言、人物等方面的特色。
4	總結	21-23	比較古典與現當代戲劇的異同，並總結賞析劇本的不同角度。

乙 評估：

進展性評估

教師可視乎需要，透過本單元不同環節中的活動，了解學生的學習，以調整教學，有關的活動如：

- 分組討論
- 口頭報告
- 將小說或人物傳記片段改寫獨幕劇

以上之評估活動是因應本示例設計之特點建議，以下於「構思和備註」欄的相應位置，以☞標示，並進一步說明該活動之評估重點，提供評估準則，以供參考。

教學活動

古典戲曲：雜劇 第 1-6 節

1. 着學生在互聯網上蒐集戲劇臉譜分類的資料，並自選一個臉譜，在課堂上作簡介。
2. 簡介《竇娥冤》的寫作背景及內容大要，並着學生在互聯網上蒐集資料，認識作者關漢卿的生平。
3. 學生參考注釋，預先閱讀《竇娥冤》（第三折）。教師以本劇為例，引導學生認識元雜劇在體制的特點。
4. 引導學生討論《竇娥冤》的主題及作者流露的思想感情。由教師補充、總結。

構思和備註

可參考網址：

- 中國京劇藝術網
<http://jingjuok.com>
 - ❖ 末、旦、淨、雜等
 - ❖ 忠直、威嚴、勇敢、兇猛、妖道
- 香港中文大學「戲曲資料中心」
<http://corp.mus.cuhk.edu.hk/corp/>
- 《戲園子》臉譜藝術
http://www.chineseopera.com/servlet/OpenBlock?Template=Article&Board_ID=ColorFace
 - ❖ 示身份
 - ❖ 示年齡
 - ❖ 示血親
 - ❖ 寓褒貶
 - ❖ 辨忠奸

教師亦可鼓勵學生設計臉譜一個，並於課堂上介紹臉譜的設計如何配合人物的性格。

可參考《關漢卿與元雜劇》，見網址：
<http://www.chiculture.net/0414>

雜劇的特點：

- 一般是四折（本劇加一楔子）
- 由科白曲組成
- 一人獨唱到底（本劇是「旦本」）
- 曲調曲牌押韻的要求
- 曲文可加韻字
- 角色三大類：末旦淨

可參考：

- 《竇娥冤》，見網址：

教學活動

5. 學生分組討論下列問題，並作口頭報告：
假如你是現代版的竇娥，你會否代婆婆（親人）頂罪？反抗官員（權威）？
6. 《竇娥冤》中成功塑造了竇娥的藝術形象，寫出竇娥性格的豐富性。教師可透過篇中人物的語言和行動，引導學生歸納竇娥的性格特徵。
7. 角色扮演：
着學生分組，各自選出《竇娥冤》劇中最喜歡又能代表竇娥性格的小片段，並扮演劇中角色，於課堂上演出。其他組別學生負責歸納相關性格，並選出表現最佳的一組。
8. 欣賞李鐵導演粵劇電影《六月雪》，分享觀後感想，分組討論：
 - 《六月雪》內容與《竇娥冤》的異同
 - 比較電影與原著中竇娥的形象
9. 延伸活動：
導讀本劇第四折，着學生分組討論：
你覺得《竇娥冤》是「悲劇」嗎？為什麼？

構思和備註

<http://www.chiculture.net/0414/>

- 《元代浮世繪——元雜劇中的世情百態》，見網址：
<http://w3.ocit.edu.tw/ben/contest2000/>
- 張毅《感天動地竇娥冤》，見董乃斌（主編）（1997）《元代卷·大漠來風》，香港：中華書局（香港）有限公司，頁46-49。

可突顯竇娥善良、執着等性格

- 正直、剛強
- 執着、自信
- 善良、溫馴

.....

可深化對人物性格的了解，並強調戲劇中人物「行動」及「語言」的重要性。

學生評價時須依據演繹者對人物「行動」及「語言」的表現而定。

《六月雪》改編自《竇娥冤》，是唐滌生的名作，作者在情節上作了很大的改動。電影和大多數的粵劇一樣，以團圓結局，一改原著的控訴意味。

大團圓或冤案平反，是否就減損悲劇的力量？悲劇是否必定要「一悲到底」？這是值得討論的課題。不必有統一答案。

教學活動

10. 對於竇娥那三項誓願，你有何意見和體會？你認同她的做法嗎？假設你是當時楚州的百姓，撰寫隨感一則，談談個人的看法。
11. 着學生閱讀《長亭送別》（《西廂記》第四本第三折），分組討論鶯鶯送別張生時的感情變化，並與《竇娥冤》（第三折）比較，探討二者的語言特色。由教師補充、總結。
12. 延伸閱讀：
- (1) 顧肇倉（選注）（1978）《元人雜劇選》，北京：人民文學出版社。
 - (2) 王實甫《西廂記》

構思和備註

可參考：

- 吳國欽《論中國古典悲劇》，見《學術研究》（1984年第一期），廣州：廣東人民出版社，頁92-97。
- 陸潤棠《悲劇和喜劇：兼論原型悲劇和原型喜劇理論》，見陸潤棠（1998）《中西比較戲劇研究：從比較文學到後殖民論述》，板橋：駱駝出版社，頁99-107。
- 《依據幻覺的戲劇分類》，見姚一葦（2004）《戲劇原理》，台北：書林出版有限公司，頁149-161。
- 《戲劇亦悲亦喜亦正》，見「香港藝術發展局——人文大會堂——戲劇」網頁：http://www.hkadc.org.hk/art_talk/drama.html

- ☞ 可透過分組討論，了解學生：
- 對作品人物感情的理解（例如：依戀、痛苦、怨恨、憂慮）
 - 對作品語言特色的分析（例如：《竇娥冤》的樸素無華、自然流暢；《西廂記》的詞句華麗，文采斐然）

教學活動

古典戲曲：傳奇 第 7-12 節

1. 簡介《桃花扇》的內容大要，着學生在互聯網上蒐集資料，認識作者孔尚任的生平，以及《桃花扇》的寫作背景。
2. 着學生參考注釋，預先閱讀《卻奩》一遍，並與《寶娥冤》（第三折）作簡單比較，藉此引導學生認識傳奇特點。
3. 引導學生討論下列問題：
 - 本劇主要探討的是男女情抑或家國事？
 - 將民族精神寄寓於女子身上，作者的寫作動機是甚麼？
 - 與李香君相比，現代女性在社會上可扮演甚麼角色？她們的貢獻是否可以更多？試總結其原因。
4. 《卻奩》中刻畫李香君的形象，除了正面描寫外，也用了映襯的側面描寫方法。着學生分組討論：
 - 比較李香君和侯方域的形象
 - 侯方域的性格的描寫，在刻畫李香君人物形象的角度而言，起了甚麼作用？

構思和備註

作者孔尚任的介紹，可參考華夏作家網：

<http://www.hxzjw.com/article.php/16>

傳奇特點：

- 不限齣數
- 第一齣是用以說明創作緣起和劇情梗概
- 音樂以南曲為主，兼用北曲
- 角色分工更趨專業化

可參考：

- 郭英德《孔尚任仕途浮沉》，見董乃斌（主編）（1997）《清代卷·長河落日》，香港：中華書局（香港）有限公司，頁93-95。
- 郭英德《桃花扇興亡之感》，見董乃斌（主編）（1997）《清代卷·長河落日》，香港：中華書局（香港）有限公司，頁96-100。
- 黃天驥《孔尚任與桃花扇》，見《文學評論》（1980年第一期），廣州：中國社會科學出版社，頁54-64及78。
- 《桃花扇·後記》，見王季思（主編）（1982）《中國十大古典悲劇集（下）》，上海：上海文藝出版社。

映襯可分正襯和反襯。

教學活動

學生分組作口頭報告，教師補充、總結。

5. 古典戲曲中曲文、賓白，各有職司。教師引導學生認識一般事實的說明，情節的交代，通常會通過說白表現；至於描摹人物的環境（眼前景）與內心活動（胸中情）時，則會用詞曲鋪寫¹。

學生再讀《卻奩》一遍，特別留意其中的曲文，嘗試找出哪一首曲最能寫出人物的心理活動。教師引導、補充說明，總結《卻奩》一節中的人物心理描寫。

構思和備註

☞ 可透過口頭報告，了解學生：

- 對人物形象的分析（例如：李香君的勇敢、重視名節；侯方域的軟弱、感情用事）
- 對人物描寫方法的認識（例如：正面描寫、側面襯托）

可參考：

- 鄧寧辛《入木三分的刻劃——談《桃花扇》中《卻奩》一出的人物形象塑造》之分析，見《甘肅社會科學》（1996年4月號），蘭州：甘肅社會科學編輯部。
- 吳淑鈿（2002）《超越與異化——桃花扇中李香君的藝術形象》，見《人文中國學報》2002年第9期，香港：香港浸會大學。

進一步認識古典戲曲體制的特點

可參考鄧寧辛《入木三分的刻劃——談《桃花扇》中《卻奩》一出的人物形象塑造》之分析，見《甘肅社會科學》（1996年4月號），蘭州：甘肅社會科學編輯部。

教師可播放粵劇《李香君》唱詞的選段，着學生特別留意說白與唱詞的內容有何分別，以加強學生對唱詞能交代場景及有助抒情的了解。

選段如：「卻奩」、「守樓」、「罵筵」（每段約20分鐘）。

粵劇《李香君》，見廣東粵劇院林錦屏、陳曉明主演（2003），粵劇大典系列：《李香君》，廣

¹ 《桃花扇·凡例》中云：「凡胸中情不可說，眼前景不能見者，則借詞曲以詠之。」

教學活動

6. 分組活動：分析《桃花扇》中「扇」的意象
- 教師先預備道具材料：一紙扇、一扇墜子、毛筆、顏料
 - 把學生分成四組，將《桃花扇》中《訪翠》、《眠香》、《守樓》、《寄扇》四齣劇本分別派發給不同的小組（劇本中刪去齣次及齣目）
 - 着學生於課堂閱讀該齣劇本，討論並分析其基本內容，推測該齣和《卻奩》及其他各齣的先後排序為何，並找出與「扇」相關的片段
 - 教師將字卡「引扇」、「寄扇」、「濺扇」、「畫扇」、「贈扇」、「題扇」，隨機貼在黑板右方，並着各組找出與所讀劇本相關的字句，然後各組依故事次序作簡略介紹，特別利用已準備好的道具，以折子戲的形式，演繹劇中與「扇」相關的情節。
 - 完成演繹後，各組可以比賽形式，分析與「扇」相關片段的象徵意義。

構思和備註

州：廣東音像出版社）

教師亦可剪輯《李香君》中多首歌曲，讓學生分組比賽，猜測該曲表達甚麼心情，寫甚麼景。

可參考吳淑鈿(2002)《超越與異化——桃花扇中李香君的藝術形象》，見《人文中國學報》2002年第9期，香港：香港浸會大學。活動可以比賽形式進行，教師可自行於各步驟中設計評分準則。

出處及序次：

- 《訪翠》：「引扇」
- 《眠香》：「題扇」
- 《眠香》：「贈扇」
- （《卻奩》）
- 《守樓》：「濺扇」
- 《寄扇》：「畫扇」
- 《寄扇》：「寄扇」

若學生自選的出場序錯了不打緊，由觀眾稍後判斷。

學生演出時須在扇子上加上相關的道具（扇墜子）或圖案（詩、血、桃花）。

教師可在黑板左方預先貼上「分析」字卡，以作提示，字卡可重用，亦可選取多項或自擬。如：

- 「訂下象徵愛情誓言的盟約」
- 「訂盟之物」
- 「守衛名份與愛情」
- 「香君命運的寫照」
- 「在成熟的生命裡對自己命運的體認和掌握」
- 「示愛」
- 「體驗愛情的開始」

象徵意義：

- 「引扇」：示愛

教學活動

教師總結：

- 桃花扇既是故事的主題，也是李香君品格及命運的象徵。追蹤並探討桃花扇形象的改變，有助了解故事結構，更重要的是可深入解讀主角李香君性格的成長與發展。
 - 從描寫人物技法而言，作者善用器物「扇」來描寫人物，使物我合一。「扇」在故事中成了「性格化的器物」，如「畫扇」後香君評楊龍友扇上的畫為「替奴寫照」。「扇」在劇中成了香君出現於不同場合的同一特點，是她浮雕式的形象不可分割的至重要部分。「寄扇」後，「扇」與香君的形象雖分離，但「奴的千愁萬苦俱在扇頭」，「扇」也就成了香君的借代。
7. 引導學生歸納古典戲曲的特點，並簡述戲曲由元到明清的承傳和發展。
 8. 延伸閱讀：
 - (1) 湯顯祖《閨塾》、《驚夢》（《牡丹亭》第七、十齣）
 - (2) 孔尚任《桃花扇》
 9. 擬設情境，替李香君寫一段內心獨白。

構思和備註

- 「題扇」：訂下象徵愛情誓言的盟約
- 「贈扇」：訂盟之物、體驗愛情的開始
- 「濺扇」：守衛名份與愛情
- 「畫扇」：香君命運的寫照、在成熟的生命裡對自己命運的體認和掌握。
- 「寄扇」：在成熟的生命裡對自己命運的體認和掌握。

可展示學生的集體創作——實物「桃花扇」。

這類借「性格化器物」描寫人物形象的手法是古代戲曲、小說常用的手法，如李逵的板斧，張飛的丈八蛇矛，關公的青龍偃月刀等，這些武器都不能更換，否則人物形象就不像了。此外，類似的器物還有豬八戒的扒子，孫悟空的金箍棒，賈寶玉的通靈寶玉，以至《紅燈記》中的紅燈等。

可讓學生就所讀《桃花扇》中任何一齣寫作獨白。

學生完成習作後，可選取優秀之作，在課堂中由學生自行演繹獨白，並其他學生總結相關情境。

教學活動

現當代戲劇 第 13-20 節

1. 着學生預先閱讀《西施》的「本事」，初步了解故事的背景及西施的生平。
2. 教師提供一些學生熟悉的人物照片（明星、名人、教師、學生皆可），着學生為話劇中的西施選角。
3. 研習第一幕「獻美」及第二幕第三景「借糧」，找出現代戲劇在形式上的特點，再由教師補充。
4. 姚克先生說：「戲劇之進展全恃戲劇性的『衝突』來推動」。着學生分組討論：
 - 第一幕「獻美」中的戲劇性「衝突」
 - 第二幕第三景「借糧」中的戲劇性「衝突」
5. 現代戲劇中，「衝突」又經常與「延宕」一起運用，以增強戲劇效果。教師可以第一幕「獻美」為例，說明這種手法在本劇中的巧妙運用。
6. 王維的《西施詠》中曾說：「艷色天下重，西施寧久微。」但西施除了「美貌」之外，還有「智慧」。教師可引導學生討論，分析西施的「美貌」與「智

構思和備註

可考慮選播與《西施》相關的電影片段，如粵劇電影《西施》，見白雪仙、任劍輝主演（2001），任白經典系列：《西施》，香港：寰宇鐳射錄影有限公司。

可先引導學生討論，選角時是否須顧及美貌與智慧。

初步認識現代戲劇的形式特點。
可參考：

- 《新劇的發展和趨勢》，見馬森(1994)《西潮下的中國現代戲劇》，台北：書林出版有限公司，頁 51-178。
- 馬亞中《文明戲·話劇》，見董乃斌（主編）(1997)《近代卷·暮鼓晨鐘》，香港：中華書局（香港）有限公司，頁 176-179。

進一步認識現代戲劇的特點

可參考姚一葦《衝突的法則》，見姚一葦(2004)《戲劇原理》，台北：書林出版有限公司，頁 56-76。

「納」與「不納」

「借」與「不借」

可參考柳存仁《西施這一個劇本》，見柳存仁(1967)《坐忘集》，香港：正文出版社。

可參考沈雙《中西融合，古今相通——談姚克先生在《西施》中對於歷史的改寫》，見中國

教學活動

慧」。

7. 導讀曹禺《日出》（第二幕選段：由「李石清由中門進」至「把黃省三拖下去」），課堂上可安排同學扮演劇中人物，朗讀台詞，然後與學生討論本劇：

- 語言的特色
- 人物的性格

8. 着學生閱讀李國威的《玄米茶》，分組討論作品如何開展戲劇行動，營造戲劇衝突，並分析其主題、情節結構、語言的特色和主要人物（主角阿森和Amy）的性格。

9. 分組活動：

着學生分組，自選任何一本小說或人物傳記，節錄其中一個片段，改寫成獨幕劇。

10. 下列三個劇本，內容皆與校園有關，着學生任選其一，分析該劇在主題、人物、情節、語言等方面的特色，並抒發個人的感受。

- (1) 香港校協戲劇社《五月四日的小息》
- (2) 俊男《我對青春無悔》
- (3) 古天農《芳草校園》

11. 延伸閱讀：

- (1) 杜國威(1995)《人間有情》，香港：次文化有限

構思和備註

語文教育組（編）(2003)《中六中國文學課程指定作品參考資料選編》，香港：教育統籌局。

- 性格化
- 強烈抒情性
- 鮮明動作性
- 潘月亭：殘忍
- 李石清：狡詐、冷酷
- 黃省三：懦弱

「戲劇行動」（或稱「戲劇動作」(Dramatic Action)）是戲劇的核心力量，指的是推動戲劇情節進行與變化的重要元素，它可以是外在動作（復仇、回家……），也可以是心理慾望（掛念、憤怒……）。一個戲劇情節是否具戲劇性取決於衝突的強弱，戲劇行動指的就是導致衝突的行為。

☞ 可透過改寫獨幕劇，了解學生對戲劇文學文體特點的掌握（例如：主題、人物、情節、語言）

教學活動

公司。

- (2) 張秉權（編）(2003)《躁動的青春——香港劇本十年集：七十年代》，香港：國際演藝評論家協會（香港分會）。
- (3) 盧偉力（編）(2003)《破浪的舞台——香港劇本十年集：八十年代》，香港：國際演藝評論家協會（香港分會）。
- (4) 佛琳（編）(2003)《八色風采——香港劇本十年集：九十年代》，香港：國際演藝評論家協會（香港分會）。

總結

第 21-23 節

1. 着學生分組，各自蒐集資料，比較古典與現當代戲劇的異同，作口頭報告，最後由教師補充，並總結賞析劇本的不同角度。

構思和備註

比較古今戲劇的異同，可包括：

- 結構
- 語言表達
- 人物角色編排
- 體制特點
-

可參考：

- 《依據幻覺的戲劇分類》，見姚一葦(2004)《戲劇原理》，台北：書林出版有限公司，頁149-161。
- 《附錄：關於「戲劇行動」「幕」「場」「序幕」「楔子」和「折」》，見中國語文教育組（編）(2003)《中六中國文學名著選讀簡介》，香港：教育統籌局，頁214-216。

賞析劇本的不同角度，可包括：

- 戲劇行動
- 主題
- 情節
- 人物
- 語言
-

教學活動

2. 單元終結評估活動：

以下活動，任選其一

(1) 自選一齣古典戲曲或現代戲劇，就賞析劇本的幾個角度，撰寫評論一則。

(2) 以校園生活為題材，編寫劇本。

構思和備註

☞ 透過撰寫評論，衡量學生理解、賞析、評論戲劇文學作品的的能力。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 能對作品有個人的體悟
- 從不同的角度，如戲劇行動、主題、情節、人物、語言等，賞析及評論作品
- 評論具個人的見解

☞ 透過編寫劇本，衡量學生的創作能力。可根據以下準則，檢視學生的表現：

- 主題明確、情感真摯
- 戲劇行動充分開展
- 結構完整、情節合理可信
- 人物性格鮮明
- 語言生動傳神