

@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書。

Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily.

一、課程基本資料

開課序號	0903	課程學制	大
科目代碼	01UG037	課程名稱	高行健與表演藝術
英文名稱	Gao Xingjian and the Performance Art		
全/半年	半	必/選修	通識
學分數	2.0	每週授課時數	正課時數: 2 小時
開課系級	通識		
領域類別	97-105入學：藝術與美感；106-108入學：藝術與美感；109起入學：人文藝術		
課程簡介	高行健不僅是2000年諾貝爾文學獎得主，更是一位全方位發展的藝術家，身兼劇作家、小說家、詩人、戲劇與電影導演、畫家及思想家，因為他多元的跨藝術能力，他的作品常有跨藝術互文的特性。而他對於藝術創作的開放性，也在作品中蘊藏了再創作發展的各種可能性。本課程經由介紹高行健的表演藝術相關作品，探討並解析高先生在戲劇、電影作品、小說、文本的精髓，使學生除認識現今表演藝術的範疇，同時對高行健的多元藝術作品有所了解。		
課程目標		對應基本素養	
1. 使學生認識表演藝術領域的多元特性，經由具體的作品解析，了解多元藝術類型的相互配合與呈現		學士： 3 批判反思與人文涵養 4 美感體驗與品味生活	
2. 使學生認識高行健與其作品，了解其創作之背景與獨特風格。		學士： 2 多元文化與國際視野 4 美感體驗與品味生活 6 主動探究與終身學習	
3. 使學生透過高行健創作，提升對於人文與藝術的相關素養，深化個人的感知能力。		學士： 3 批判反思與人文涵養 4 美感體驗與品味生活 6 主動探究與終身學習	
4. 使學生能夠了解並運用各種不同的藝術與表演藝術媒介，進行自我表達與呈現。		學士： 4 美感體驗與品味生活 5 科學思辨與資訊素養	
5. 藉由群體討論與呈現，培養學生團隊合作與溝通協調的能力。		學士： 1 溝通表達與團隊合作 7 創新領導與問題解決	

二、教學大綱

授課教師	黃于真
教學進度與主題	
第1週 (9/6) 課程簡介與說明；介紹高行健、高行健資料中心	
第2週 (9/13) 表演藝術概論	
第3週 (9/20) 《山海經傳》：從經典古籍到戲劇到音樂劇	
第4週 (9/27) 《山海經傳》：音樂劇賞析-1	
第5週 (10/4) 《山海經傳》：音樂劇賞析-2	
第6週 (10/11) 《八月雪》：六祖壇經的戲劇化	
第7週 (10/18) 《八月雪》：歌劇VS新編京劇	

第8週 (10/25) 《美的葬禮》：詩、電影、畫冊

第9週 (11/1) 《美的葬禮》：跨藝術演繹、舞作與表演藝術數位科技

第10週 (11/8) 高行健資料中心導覽

第11週 (11/15) 《靈山》：從小說看舞作

第12週 (11/22) 《車站》、《夜遊神》：小劇場、實驗劇場

第13週 (11/29) 《野人》與《獨白》：音樂結構與戲劇的互文

第14週 (12/6) 高行健的表演藝術：指定材料分組閱讀討論-1

第15週 (12/13) 高行健的表演藝術：指定材料分組閱讀討論-2

第16週 (12/20) 期末心得報告

教學方法

方式	說明
講述法	教師進行課堂講述，以高行健多部作品的舞台呈現為主題，引導學生從表演藝術的舞台呈現出發，進入高行健的作品及其藝術世界。
討論法	由教師提出課程相關議題，學生分組進行課堂討論與發想
實地考察、參訪	導覽本校高行健資料中心
媒體融入教學	使用影片、圖像、網路資源等多媒體資源進行授課

評量方法

方式	百分比	說明
作業	20 %	期末心得報告
課堂討論參與	10 %	
出席	40 %	
報告	30 %	課堂分組報告

參考書目

1. 高行健，《山海經傳》，台北：聯合文學，2001。
2. 高行健，《山海經傳：華麗搖滾音樂劇》，錄影資料，台北：禾廣，2014。
3. 高行健，《八月雪：三幕八場現代戲曲》，台北：聯經，2000。
4. 高行健，《八月雪》，錄影資料，台北：行政院文建會，2002。
5. 高行健，〈美的葬禮〉，《遊神與玄思》，台北：聯經，2012。
6. 高行健，《美的葬禮》，台北：台師大，2016。
7. 高行健，《靈山》，台北：聯經，1990。
8. 高行健，《車站》，台北：聯合文學，2001。
9. 高行健，《夜遊神》，台北：聯合文學，2001。
10. 高行健，《野人》，台北：聯合文學，2001。
11. 高行健，《周末四重奏》，台北：聯經，2001。
12. 高行健，〈獨白〉，《彼岸》，台北：聯經，2001。
13. 高行健、方梓勳，《論戲劇》，台北：聯經，2010。
14. Gao Xingjian, *Calling for a new renaissance*, New York: Cambria Press, 2022.
15. IzabellaLabeledzka, "Inspirations by Music, Film and Painting", *Gao Xingjian's idea of theatre: from the word to the image*, Leiden : Brill, 2008.

