

從杜麗娘尋夢到《西遊記》鐵扇公主：
以戲曲美學重構經典文本的女性覺醒

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 114 年度工作計畫
- 二、教育部國教署普通型高級中等學校英語文學科中心中心 114 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 114 年度工作計畫
- 四、教育部國教署普通型高級中等學校藝術生活學科中心 114 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 114 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 4 月 11 日（六）10:00-16:00
- 二、活動地點：高雄市立左營高中
- 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、藝術生活科及關心性別平等教育議題融入教學之教師。

五、報名方式：

(一)報名網址：<https://reurl.cc/Gar1VZ>

(二)報名日期：即日起至 115 年 4 月 6 日(星期一)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 5530407】。

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、交通資訊：請參閱左營高中學校網頁 <https://www.tyhs.kh.edu.tw/about/16>

伍、課程內容：

一、課程簡介：

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、課程核心：

(一)後設教學指標：引領女性敘事的教學轉譯

以專業劇場視角系統化梳理戲曲美學，協助第一線教師解構文本中的女性側影，將深奧的身段程式轉化為可操作的教案方針，提升對於女性生命課題的教學轉譯能力。將高中經典篇章（如《牡丹亭》《西遊記》《紅樓夢》等）的抽象文字立體化，實現文學意象與戲曲美學對接。

(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》《西遊記》《紅樓夢》《金鎖記》中的抽象文字立體化。透過眼神的流轉與身段的虛實，表現文學意象中女性「情、怨、驚、魔」。

(三)美感素養扎根：從女性角色的情感動機出發，循序漸進地培養學子的感官共情力；透過老師對女性處境的適才引導，使學子在掌握戲曲美學賞析能力的同時，培養對女性文本的鑑賞力。

三、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「驚夢、自憐、瘋魔」戲曲語彙（含示範、分析） 1. 浪漫經典《牡丹亭》杜麗娘：古典文學中追求情欲與自我覺醒的浪漫典範。 2. 悲劇側影《紅樓夢》林黛玉：在孤高與自憐間，實踐極致美學的女性悲劇。 3. 金鎖瘋魔《金鎖記》曹七巧：現代經典與戲曲程式下的瘋魔形象。
12:00-13:30	午休／用餐
13:30-16:00	經典重構：國光劇團《公主與她的魔法扇》 如何在教室，用「身段」完成文學意象的轉譯 1. 文本擴寫——從「敘述」到「對話」 2. 角色分析——行當作為一種性格編碼 3. 從導讀到展演——身體的空間剪接
16:00-16:05	填寫回饋問卷
16:00	賦歸

陸、 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、當天課程需求，請著輕便服裝、便於活動的鞋子，並請記得隨時補充水分。
- 五、為響應環保政策，請自備環保杯。
- 六、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。
- 七、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.mt.ntnu.edu.tw/nss/p/History>】或 Facebook 粉絲專頁【<https://facebook.com/history.cygsh>】公告訊息。