國 立 成 功 大 學 模 組 化 課 程

開課學年度/學期：115 學年度第 1 學期　　領域：人文學

心理學視角下的傳統戲曲—賞析與演示

Experiencing Traditional Chinese Opera: A Psychological Approach to Appreciation and Performance

授課教師	任職單位	畢業學校
楊政達 yangct@mail.ncku.edu.tw	國立成功大學 心理系	國立臺灣大學 心理系
馬薇茜 iamok13@gs.ncku.edu.tw	國立成功大學 藝術研究所	中國文化大學 藝術研究所

課程類別	學分數	選必修	開課人數	其他注意事項
Lecture + Recitation	1.5	選修	25	

先修課程或先備能力

無

課程難易度

□難 □中偏難 ■中偏易 □易

建議修課學生背景

全校各院

教學方法

講授 40%，實作 40%，討論 10%，報告 10%

評量方式

問題考試 10%：

課程進行中，由學生自發或老師指定學生於課程針對老師問題進行回答與交流互動，積極主動發表個人想法。

作業 20 %：

針對學習與體驗課程，請學生每天上傳 moodle 繳交課程心得，作業內容需有課間紀錄(40%)、心得回饋(40%)、課程照片(20%)。

報告 10%：

第五天課程末請學生結合投影片進行前四天課堂心得口頭報告，報告結束後再進行舞台演繹成果。

實驗操作 50%：

學生個人實作參與度(戲曲身段、唱腔、舞臺走位等)，課程最後課程成果發表，分組呈現，並邀請評審與授課老師共同評分。

出席率 10%：

課堂將依學生出席及交流互動評量。

學習規範

1.上課請勿遲到早退，出席請依誠信原則。

2.課程進行肢體律動與延展，上課請穿著運動及輕便褲裝與球鞋。

國 立 成 功 大 學 模 組 化 課 程

開課學年度/學期：115 學年度第 1 學期 **領域：人文學**

課程概述

本課程以傳統戲曲為核心主題，從心理學的視角出發，帶領學生探索戲曲角色的心理建構、情緒表達與表演背後的內在邏輯。課程為期五日，設計兼具理論講授與實務操作，重點在於傳統戲曲發聲練習、認識工尺譜與曲牌體、以及傳統戲曲的手眼身法及走位，並探討這些表演如何影響角色情感的展現，並衍生結合心理學理論，分析角色的動機、行為與情緒流動，進一步提升學生對傳統戲曲表演深層意涵的理解。

第一天的課程介紹傳統戲曲的歷史發展，建立學生對傳統戲曲基本架構的理解，另外講解戲曲基本功及舞臺隊形演繹，讓學生觀摩與練習。

第二天的課程進階介紹傳統戲曲與舞台藝術概論，以及劇本導讀（針對其中一個經典曲牌），主要聚焦於聲腔系統與工尺譜的實務應用，學生親身體驗傳統戲曲發聲練習，學習如何閱讀工尺譜，並認識崑曲南北曲調、京劇西皮與二黃等常見唱腔示範，構建戲劇情感與揣摩角色，衍生融入心理學的「非語言溝通」與表演心理學的「情緒-動作對應理論」，輔助學生理解不同聲腔調式與角色情緒表達間的關聯性，透過實例解析與現場演練，學生從聲腔表達體會角色情感與心理之互動關係。

第三天課程進行崑腔發聲方式、咬字行腔技巧等基本聲控訓練，從表演心理學角度切入，探討如何透過動作與舞臺空間的運用來展現角色的心理狀態與情緒變化。學生將實際練習「四功五法」的基本身段。藉由模擬與反覆練習，提升學生對戲曲肢體語彙與情感傳遞間互動的掌握。

第四天進入戲曲龍套走位等角色分析與心理轉化技法的應用階段。學生依據選定劇本段落進行角色動機與情緒脈絡的分析，導入行為心理學與角色心理分析等觀點，進階揣摩角色聲音表情肢體等。透過分組討論與演繹練習，學生學習將文本中的心理變化轉譯為具體的舞台表現，探索角色行為與情緒轉折之心理基礎。

第五天課程進行成果展示。學生分組進行排練與選段演出，整合所學的聲腔、動作與心理詮釋技巧。透過現場演出與師生回饋，學生藉此能實際體驗戲曲表演中的心理轉化歷程，亦能從同儕互動中深化自我反思與表演理解。此成果展示不僅作為課程總結，也驗證學生對傳統戲曲藝術與表演心理學應用的整合能力。

關鍵字：戲曲、表演藝術、聲腔運用、心理學

課程概述(英文)

This course centers on traditional Chinese opera, exploring it through a psychological perspective. It guides students in examining the psychological construction of characters, emotional expression, and the internal logic behind performances. The five-day course combines theoretical instruction with practical exercises, focusing on traditional opera vocal training, understanding Gongche notation and qupai structure, as well as mastering fundamental techniques such as hand gestures, eye movements, body posture, stage movement, and blocking. The course also explores how these performance elements influence the emotional expression of characters and integrates psychological theories to analyze character motivations, behaviors, and emotional dynamics—thereby deepening students' understanding of the profound meanings embedded in traditional opera performances.

Day 1 introduces the historical development of traditional Chinese opera and builds students' foundational understanding of its structure. It also covers basic opera techniques and stage formations, allowing students to observe and engage in hands-on practice.

國 立 成 功 大 學 模 組 化 課 程

開課學年度/學期：115 學年度第 1 學期　　領域：人文學

Day 2 delves into traditional opera and stage art, along with a guided script reading focused on a classic qupai. Emphasis is placed on vocal systems and the practical application of Gongche notation. Students will engage in traditional vocal training, learn how to read Gongche notation, and become familiar with common vocal styles such as Kunqu's southern and northern melodies, as well as Beijing opera's Xipi and Erhuang. The course incorporates psychological concepts such as non-verbal communication and the emotion-action correspondence theory in performance psychology to help students understand the connection between vocal styles and emotional expression. Through case analysis and live practice, students gain insights into the interaction between vocal expression, character emotion, and psychological states.

Day 3 focuses on fundamental vocal training, including Kunqu vocalization methods and articulation techniques. From a performance psychology perspective, the course explores how physical actions and spatial usage on stage can convey a character's mental state and emotional transitions. Students will practice the basic body movements of the "Four Skills and Five Methods." Through simulation and repeated exercises, they will strengthen their understanding of the relationship between operatic body language and emotional expression.

Day 4 transitions into character analysis and the application of psychological transformation techniques, including ensemble blocking and positioning. Students will analyze the motivations and emotional trajectories of selected script excerpts, drawing from behavioral psychology and character analysis. They will further explore the vocal, facial, and physical expressions of characters. Through group discussions and performance practice, students will learn to translate psychological changes in the text into concrete stage expressions and examine the psychological foundations of character behavior and emotional shifts.

Day 5 culminates in a final showcase. Students will rehearse and perform selected scenes in groups, integrating vocal performance, movement, and psychological interpretation techniques. Through live performance and feedback from peers and instructors, students will experience the process of psychological transformation in opera performance and deepen their understanding through reflection and collaboration. This final presentation serves not only as a course summary but also as a demonstration of the students' ability to integrate traditional opera artistry with the principles of performance psychology.

Keywords: Traditional Opera, Performing Arts, Vocal Expression, Psychology

課程進度

日期	時間	進度說明
6/29(一)	9:00 – 9:30	開場與課程介紹(ppt、口頭互動)
	9:30 – 12:00	傳統戲曲概論(ppt、影片)
	13:00 – 14:00	戲曲基本功練習(ppt 與實作)
	14:00 – 15:30	舞臺隊形練習：舞臺場景練習(ppt 與實作)
6/30(二)	9:00 – 10:30	傳統戲曲與舞台藝術概論(ppt)
	10:30 – 12:00	劇本導讀：劇情背景、人物關係、情感發展 (邀請業師鄭農正(國立臺灣戲曲學院老師)共授進行) (ppt+演習)
	13:00 – 14:00	水袖、浮塵與扇子的運用、聲腔體驗與工尺譜入門

國 立 成 功 大 學 模 組 化 課 程

開課學年度/學期：115 學年度第 1 學期　　領域：人文學

		(邀請業師林美惠(拾翠坊崑劇團老師)共授進行) (ppt+實作)
	14:00 – 15:30	唱腔示範與學習：經典唱段(教唱與講義)
7/1(三)	9:00 – 10:30	基本聲腔訓練：崑腔發聲方式、咬字與行腔技巧 (邀請業師林美惠(拾翠坊崑劇團老師)共授進行) (ppt、講義)
	10:30 – 12:00	唱腔示範與學習：經典唱段、曲牌曲調解析與演繹實作(邀請業師林美惠(拾翠坊崑劇團老師)共授進行) (講義+實作)
	13:00 – 13:30	角色體驗與聲腔詮釋：從心理學探討身體記憶與情感表達技法(邀請業師林美惠(拾翠坊崑劇團老師)共授進行) (PPT+實作)
	13:30 – 15:30	身段練習(PPT+實作)
7/2(四)	9:00 – 12:00	基本功內容(PPT+實作)
	13:00 – 15:30	戲曲龍套走位練習 (邀請業師鄭農正(國立臺灣戲曲學院老師)共授進行) (演習與實作)
7/3(五)	9:30 – 12:00	綜合排練（演習實作)
	13:00 – 14:30	學生課堂心得口頭報告、舞台演繹與裝扮(全體成員) (演習實作)
	14:30 – 15:30	討論與回饋(全體成員)(演習實作)

課程學習目標

1. 建立戲曲藝術基礎認識

   了解傳統戲曲的歷史發展、類別與特色，掌握戲曲的基本概念與表演美學。認識傳統戲曲的發展脈絡、聲腔特色及其在中國戲曲史上的重要地位。

2. 聲腔與念白技巧

   學習戲曲特有的發聲方式、咬字行腔與念白節奏，實際體驗如崑曲水磨腔等曲調的韻律與美感，並學習認識工尺譜。透過戲詞演唱與語音練習，培養聲音表達的節奏感與情緒張力。

3. 表演身段與動作

   透過實作訓練掌握傳統戲曲中的基本表演身段與動作程式，包括身法、水袖運用、折扇技巧等，強化肢體語言在角色塑造中的作用。

4. 角色詮釋與心理分析

   從心理學視角出發，運用如角色認同、情緒模擬與非語言溝通等概念，協助學生理解戲曲角色的心理動機與情緒變化。透過聲音表情與身體語言的實作訓練，引導學生掌握戲曲「以形傳神」表演核心，深度詮釋角色內心世界，提升表演的真實感與說服力。

5. 舞臺實踐與戲曲美學素養

整合所學聲腔、身段與心理分析技巧，進行舞臺實作與成果發表。學生透過選段排練與角色互動演出深化對戲曲藝術的整體理解，不僅提升舞臺表現能力與團隊合作，並且在成果展演應用所學，培養觀察力、美感與詮釋能力。

國 立 成 功 大 學 模 組 化 課 程

開課學年度/學期：115 學年度第 1 學期 **領域：人文學**

課程的重要性、跨域性與時代性

一、課程的重要性

課程核心在於傳承與發展傳統戲曲文化，並且將心理學視角應用於戲曲表演的學習中。不僅讓學生了解戲曲的歷史與結構，還透過聲腔、工尺譜、曲牌、身段身法等實務技巧的學習，幫助學生深入理解角色的內心世界與情感變化。課程將心理學理論與戲曲表演實踐結合，特別強調角色心理建構、情緒表達與身體語言的轉化，進一步提升學生對戲曲表演深層意涵的理解，讓學生能夠掌握戲曲表演技巧，還能培養情感敏感度與自我覺察力，讓戲曲成為一種情感與心理的深層表達。

二、課程的時代性

課程設計響應當代社會對傳統藝術復興的需求。隨著數位媒體和跨界藝術形式的興起，傳統戲曲逐漸引起學生的興趣。為此，課程將心理學理論與戲曲表演藝術相結合，突破傳統戲曲的學習模式，使學生能在現代語境更自然地接觸與理解戲曲。既能夠保存與傳承傳統戲曲文化，又能與當代的心理學視角、情感分析以及舞台技術相融合，讓學生的學習既具深度

三、課程的跨領域性

課程具有跨領域特點，將戲曲表演與心理學、語言藝術、身體律動等領域結合。首先，透過心理學的角度深入分析角色的內在動機與情感流動，並將其轉化為具體的舞台表現，不僅提升學生的情感理解與表達能力，更增強他們的表演心理素養。其次，課程也將語言藝術和身體表現相結合，學生將學習如何運用聲腔技巧與肢體語言表達角色的情感，理解語音、音韻與情緒之間的關聯。最後，課程的團體排練與角色分析技術將有助於學生提升團隊協作與行為分析能力，這些跨領域的學習可以在不同的藝術領域和日常生活中得到應用與發展，具備實用價值。

其他備註

助教資訊：

黃詠軒

Email: e14116558@gs.ncku.edu.tw

楊宏裕

Email: K46141013@gs.ncku.edu.tw

本課程若因天災等不可抗力之因素或中央、地方政府公告停課，授課教師需依情況依建議補課方式調整課程進度與補課；若需使用假日、國定假日補課，則需與所有修課學生達成共識方能用例假日補課。

建議補課方式：

1. **線上授課方式補課；**
2. **當預期可能會因天災(颱風、超大豪雨…等)宣佈停課時，建議老師先行調整加快課程進度或預先增加可能天氣預警之前幾次課程時數；**
3. **停課後隔天起延後下課，補足停課延誤的進度；若停課超過 1 天，則在開始上課後延後下課補課，或當週星期六、日補課；**

更改課程授課方式，例如：DEMO 改以考試、報告、作業取代。