

Chinese Drama 中國戲曲 (Summer 2022)

——以《牡丹亭》(Peony Pavilion) 為例

一、課程簡介 (about the course):

明代湯顯祖的《牡丹亭》，講述青春的故事，討論什麼是情，展示什麼是美，對年輕人尤為重要。本課程目的在於使學生在大學學習生涯中真正閱讀一本中國傳統文學經典，領會《牡丹亭》在中國文學、思想、文化發展中的歷史位置與價值。課程著重閱讀講解《牡丹亭》文本，將趣味性與嚴肅性結合，最終提升學生的審美品味、對情的理解及對美的欣賞能力。

二、預期學習成果 (intended learning outcome)

1, 理解《牡丹亭》核心內容; 2, 記誦部分經典文本; 3, 有基礎的創作能力。

三、考察 (assessment)

出席及表現 attendance 10% 創意寫作 creative writing 10% 期末考試 final exam 80%

四、課程大綱 (Course Outline):

Lecture 1 為何要讀《牡丹亭》: 導論

Reading: 史凱悌: <《牡丹亭》與昆曲戲劇文化>

Lecture 2 溫暖的家: 第 1-4 齣 標目 言懷 訓女 腐歎

Reading: 李惠儀: <晚明時刻>

Lecture 3 教育適時: 第 5-9 齣 延師 恨眺 閨塾 勸農 肅苑

Reading: 袁書菲: <文本塾師與父親——湯顯祖《牡丹亭》中的教學與迂腐>

Lecture 4 剎那情悟: 第 10 齣 驚夢

Reading: 華瑋: <則為你如花美眷, 似水流年——《牡丹亭·驚夢》的詮釋及演出>

Lecture 5 以夢為馬: 第 11-15 齣 慈戒 尋夢 訣謁 寫真 虜謀

Reading: 張淑香: <杜麗娘在花園——一個時間的地點>

Lecture 6 前仆後繼: 第 16-26 齣 詰病 道覲 診崇 牝賊 鬧殤 謁遇 旅寄 冥判 拾畫 憶女

玩真

Reading: 伊維德：〈睡情誰見——杜麗娘、玫瑰公主和溺愛父親的煩惱〉

Lecture 7 幽情密意：第 27-35 齣 魂遊 幽媾 旁疑 歡撓 繕備 冥誓 秘議 詞藥 回生

Reading: 鄭培凱：〈湯顯祖的文藝觀與《牡丹亭》曲文的藝術成就〉

Lecture 8 現實歷練：第 36-49 齣 婚走 駭變 淮警 如杭 僕偵 耽試 移鎮 禦淮 急難 寇間 折寇 圍釋 遇母 淮泊

Reading: 高彥頤：〈情教的陰陽面：從小青到《牡丹亭》〉

Lecture 9 由色至情：第 50-55 齣 鬧宴 榜下 索元 硬拷 聞喜 圓駕

Reading: 陳建華：〈試論晚明文學“現代性”——杜麗娘“遊園驚夢”新解〉

Lecture 10 夢與現實：綜論一

Reading: 夏志清：〈湯顯祖筆下的時間與人生〉；李思涯：〈《牡丹亭》中杜麗娘之夢的敘述〉

Lecture 11 情為何物：綜論二

Reading: 華瑋：〈世間只有情難訴——試論湯顯祖的「情」觀與其劇作的關係〉；李思涯：〈《牡丹亭》中《關雎》的意義〉

Lecture 12 情通天下：總論三

Reading: 徐朔方：〈論《牡丹亭》〉；李思涯：〈重釋《牡丹亭記題詞》〉

Lecture 13 課程總結

參考書目

湯顯祖著、徐朔方、楊笑梅校注：《牡丹亭》，北京：人民文學出版社，出版年份不限。

湯顯祖著、邵海清校注：《牡丹亭》，台北：三民書局，2000

湯顯祖著、鄒自振、董瑞蘭評注：《牡丹亭》，南昌：百花洲文藝出版社，2015

華瑋 主編：《湯顯祖與牡丹亭》，臺北：中央研究院中國文哲研究所，2005

徐扶明、陳胤沅 編：《英語世界的湯顯祖研究論著選譯》，杭州：浙江古籍出版社，2013

徐扶明 編：《牡丹亭研究資料考釋》，上海：上海古籍出版社，2016