

南臺科技大學 107 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	1LD02K01
課程中文名稱	雲門的古典與現代
課程英文名稱	Cloud Gate's Classical and modern
學分數	2.0
必選修	自選必修
開課班級	藝術美學類
任課教師	劉煥玲
上課教室(時間)	週五第 5 節(S511) 週五第 6 節(S511)
課程時數	2
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	
課程概述	《楚辭》的〈九歌〉是有關巫術宗教的祭神歌舞和音樂，透過屈原的描寫手法，充滿極強的藝術魅力。「雲門舞集」汲取古典文學的養份，將諸神的祭儀及自然萬物的詠歎，結合音樂、舞蹈及西方藝術，轉化為雲門〈九歌〉之創作。本課程主要探討《楚辭·九歌》之文化意蘊，並由當代美學、音樂及現代藝術三個切入角，剖析雲門〈九歌〉中創新的藝術元素，引領學生在既有的文化基礎上，開創新的藝術面相。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 ----- 1.認識了解〈楚辭·九歌〉之文化意涵及美學意涵。(A2), --, 1 基本知能 2.能比較古典與現代藝術的關聯性，並應用轉化為現代語彙。(E2), --, 5 整合創新 3.能透過小組討論方式，共同探索藝術表演的內容，(G5), --, 7 表達溝通 4.積極參與課堂活動，培養互助合作的精神。(H5), --, 8 敬業合群 5.能引起學生興趣，參與支持藝術活動之終身愛好者。(I2), --, 9 人文與倫理素養
中文課程大綱	1、導論 2、文化的古典與現代 3、屈賦中的神話學與宗教祭祀 4、《楚辭·九歌》導讀 5、原始祭祀與舞蹈

	<p>6、雲門舞集：〈九歌〉的音樂意涵</p> <p>7、〈九歌〉的舞蹈與中國武術</p> <p>8、〈九歌〉的肢體表現與現代繪畫</p> <p>9、〈九歌〉的舞台設計理念</p> <p>10、當代藝術的美學特質</p>
英/日文課程大綱	<p>(1) Introduction</p> <p>(2) Classical Culture and Modern Culture</p> <p>(3) Mythology and Religious Worship in Qufu</p> <p>(4) Songs of Chu: Nine Songs Introduction</p> <p>(5) Original Worship and Dance Introduction</p> <p>(6) Cloud Gate Dance: Musical Meaning of Nine Songs</p> <p>(7) Dance and Martial Art of Nine Songs</p> <p>(8) Physical Performance and Modern Painting of Nine Songs</p> <p>(9) Stage Design Concept of Nine Songs</p> <p>(10) Aesthetics of Contemporary Art Introduction</p>
課程進度表	<p>第一週 導論：現代舞與當代藝術</p> <p>1 認識現代舞</p> <p>2 現代舞起源及在歐美、台灣的發展</p> <p>第二週 台灣文化傳奇—雲門</p> <p>1 思索雲門</p> <p>2 亞洲當代的身體美學</p> <p>第三週 躍身的剎那—少年懷民</p> <p>1 成為一位舞者－林懷民的故事</p> <p>2 瑪莎.葛蘭姆與林懷民</p> <p>第四週 把台灣舞起來</p> <p>1 談舞說藝－傳播現代舞種子</p> <p>2 草創雲門</p> <p>3 舞者與恩師</p> <p>4 古典素材現代化</p> <p>5 中國現代舞的新境界</p> <p>第五週 雲門大開—舞動『薪傳』</p> <p>1 一九七八關鍵的年代－薪傳首演</p> <p>2 跳先民的故事</p>

第六週 從〈射日〉到〈九歌〉

1 雲門作品的特色內涵

2 雲門二十年：〈九歌〉

第七週 諸神復活—舞動〈九歌〉

1 《楚辭·九歌》當代導讀

2 〈九歌〉中的東皇太一與太陽神阿波羅

第八週 雲門舞集〈九歌〉中原始圖騰之舞蹈表現

1 祭祀與巫舞的原始野性

2 神人溝通的秘密

第九週 期中考

第十週 《楚辭·九歌》導讀

第十一週 雲門〈九歌〉的舞台設計

1 荷花清香與墨韻之美

2 旅人與女巫

第十二週 雲門〈九歌〉的音樂表現

1 鄒族的送神曲

2 日本雅樂與印度笛音

第十三週 雲門〈九歌〉的古典與現代

1 諸神復活：雲中君與湘夫人

2 國殤與禮魂的現代意義

第十四週 黃金之舞：〈流浪者之歌〉賞析

1 赫曼·赫塞的「悉達多」故事

2 慾望情愛糾結

3 追尋內在平靜的領悟

第十五週 雲門數位典藏欣賞

1 雲門經典賞析

2 雲門2的新風格

3 生命風景－流浪者計畫

第十六週 我看雲門心得分享

第十七週 我看雲門心得分享

	<p>第十八週 期末考</p> <p>以上為暫定進度,課程內容將依實際上課狀況調整</p>
<p>教學方式與評量方法</p>	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>認識了解〈楚辭·九歌〉之文化意涵及美學意涵。(A2)，課堂講授，筆試筆試</p> <p>能比較古典與現代藝術的關聯性，並應用轉化為現代語彙。(E2)，課堂講授啟發思考，筆試筆試</p> <p>能透過小組討論方式，共同探索藝術表演的內容，(G5)，分組討論啟發思考，自我評量作業</p> <p>積極參與課堂活動，培養互助合作的精神。(H5)，分組討論啟發思考，自我評量</p> <p>能引起學生興趣，參與支持藝術活動之終身愛好者。(I2)，分組討論啟發思考，自我評量</p>
<p>指定用書</p>	<p>書名：飄舞—林懷民與雲門傳奇</p> <p>作者：楊孟瑜</p> <p>書局：台北:天下出版社</p> <p>年份：2008</p> <p>ISBN：ISBN 978 -986-216-192-0</p> <p>版本：全新增訂版</p>
<p>參考書籍</p>	<p>1、馬丁著；歐建平譯，《舞蹈概論》臺北市：洪葉文化, 1998，初版，ISBN - 957992063X：</p> <p>2、伍曼麗，《舞蹈欣賞》，台北:五南文化出版有限公司，1999。ISBN - 9789571159263</p> <p>3、李立亨著《Dance：我的看舞隨身書》臺北市：天下遠見出版，2010，第二版， ISBN - 9789862166802</p> <p>4、楊孟瑜著，《少年懷民》，臺北市：遠流, 2003，第一版。ISBN - 9864171682</p> <p>5、林懷民作，《高處眼亮：林懷民舞蹈歲月告白》，臺北市：遠流, 2010。ISBN - 9789573267102</p> <p>6、古碧玲等著《打開雲門：解密雲門技藝美學與堅持》臺北市：果力文化, 2013，初版 ISBN - 9789868929425</p> <p>7、古碧玲著《台灣後來好所在-中美斷交及薪傳 20 週年紀》台北市，撰者，1988 初版，ISBN - 9570515708</p> <p>8、蔣勳著《舞動白蛇傳》臺北市：遠流, 2004，ISBN 957325316X</p> <p>9、蔣勳著《舞動紅樓夢》臺北市：遠流, 2005，ISBN 9573254425</p> <p>10、蔣勳著《九歌－諸神復活》台北市，遠流，2012 初版，ISBN 978-957-32-7026-3</p> <p>11、林懷民、徐開塵、紀慧玲，《喧蟬鬧荷說九歌》，台北:聯經出版事業公司，1993。ISBN - 9789570810455</p>

	<p>12、蔣勳著《漢字書法之美：舞動行草》，臺北市：遠流, 2009，ISBN -978-957-32-6509-2</p> <p>13、鄒之牧著《行草－一齣舞蹈的誕生》 台北市，木馬，2001 初版，ISBN 957-469-778-9</p> <p>14、林懷民著《跟雲門去流浪》 ，台北市，大塊，2007 初版，ISBN -9789862130223</p> <p>15、李惠貞著《 這些雲門舞者 》，臺北市：晴天出版， 2009，ISBN 978-986-84581-3-0</p> <p>16 楊孟瑜著，《颯舞－林懷民與雲門傳奇》台北:天下出版社，年份: 2008 ISBN 978 -986-216-192-0</p>
教學軟體	<p>雲門舞集舞作數位典藏計畫</p> <p>http://cloudgate.e-lib.nctu.edu.tw/proj_about.asp</p>
課程規範	<ol style="list-style-type: none"> 1.本教學大綱得視教學需要調整之。 2 依學校課堂學習行為的規定：請將手機關機或改為震動 並收入書包或放置抽屜中 3.按座位表入座 4.課堂上每週分組討論分享，發言者列入平時分數加分