

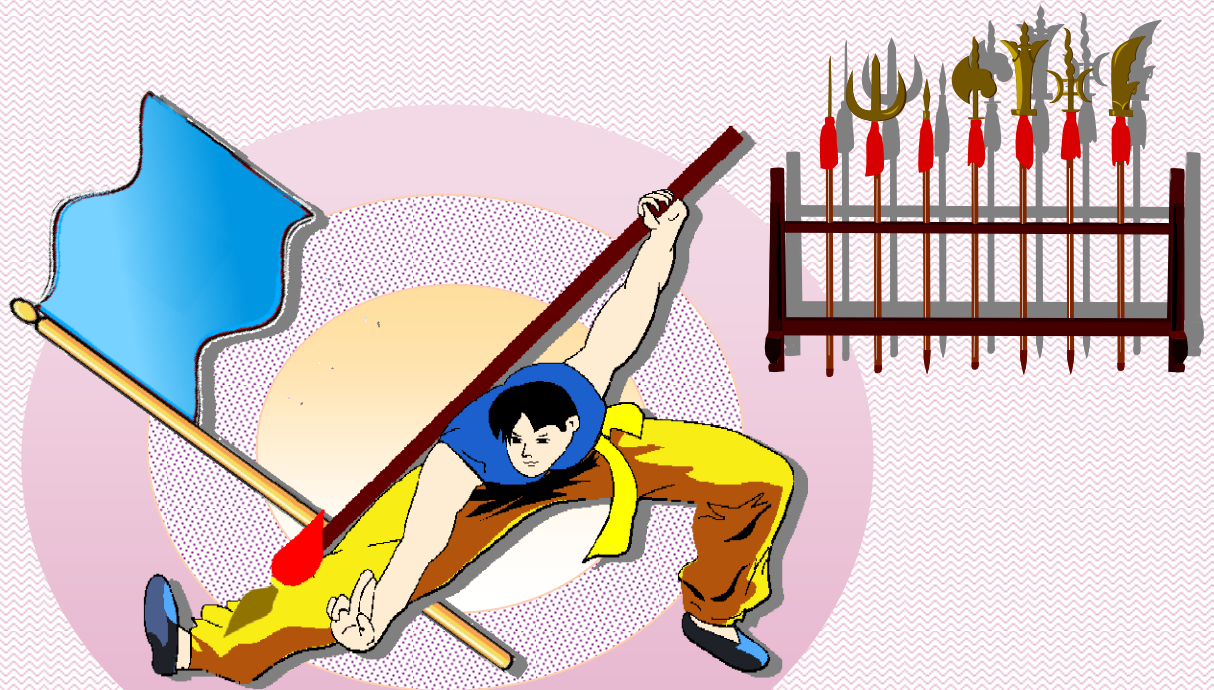
僑務委員會
100 年海外民俗文化種子教師培訓班

課程講義

編者：陳重佑、崔秉媛老師

中國功夫~

旗陣飄飄&紅櫻花槍

發行者：傳藝寰宇文教有限公司

講義內容說明

一、**實施年級**：本講義教學適用年級

二、**教學時間**：本課程需要的時間

三、**教學目標**：

是教學活動的中心，讓教師在課堂中，了解主導方向和學生的主體活動。分為**主要目標**和**次要目標**，主要目標乃是本課程必須要達成的；次要目標則為附學習，可依情況增減。

四、**教學要點分析**：

依照教學目標，將課程分成幾個必須達成的重點，教師可依據要點分析，更進一步了解課程的核心。

五、**教學活動流程**：

是詳盡完整的教案，有教學要點、教學活動的說明，並列出詳細的教學時間、評量方式，以及教學資源的應用。最特別的「教學錦囊」，是歷年教師的智慧結晶，讓沒有「海外」文化課程教學經驗的教師，也能輕鬆上手。

六、**教學準備**：

條列教學所需要的材料、工具、器材、場地。若有需要，會說明並介紹海外教學的替代用品。

七、**引起動機**：

為了讓海外學子很快的進入學習狀況，應該以學生熟悉的環境與經驗，來引起動機。

八、**教學內容**：

1. **歷史傳說由來**：

文化的本身就是個歷史的傳承，因此每一個主題，都將由歷史起源帶入，並以傳說故事來增加其趣味性。

2. **主題多元性項目介紹**：

每一個主題，有其多樣性的變化，「旗陣&花槍課程」將介紹一京劇的元件結構、角色臉譜特徵、旗陣&花槍的介紹、旗陣&花槍與京劇的結合，並演練基本動作。

3. **實際操演單元教學過程**：

另附錄詳細的旗陣&花槍演練示範影片，供教師教學參考。

4. **互動問答**：

可供教師上課時互動教學參考，做自我教學的評量。

九、**成果展覽**：

提供靜態及動態的展演方式，教師可選擇不同的方式做成果展示。

十、**注意事項**：

以實際的教學經驗，提供教學時應注意的重點，讓教師上課時更加得心應手，並對上課時可能發生的困難，防範於未然。

十一、**備註**：

美國幅員廣闊，各地區學生程度背景互異，必要時，會提醒配合當地狀況。

十二、**感謝相關網站資料來源**：

為尊重智慧財產權，列出各資料來源網站，及各圖片的出處。

海外民俗文化種子教師培訓班講義：旗陣飄飄&紅纓花槍

一、實施年級：一~十二年級

二、教學時間：2 節課（每節 75 分鐘）

三、教學目標：通過簡化花槍動作與大旗動作的學習，介紹傳統中華身體運動與戲曲文化，以深耕海外學生傳統民族運動與戲曲武功的知能，並認識台灣多元文化特色。

1. 主要目標：
 - (1) 能熟練花槍動作技能，並了解花槍大旗的動作內涵。
 - (2) 能熟練大旗動作技能，並了解大旗的動作內涵。
 - (3) 可以了解京劇武功的運動形式與練習方法。
2. 次要目標：
 - (1) 可以說出京劇戲曲的各項元件結構。
 - (2) 能夠知道京劇戲曲的角色分類與臉譜特徵。
 - (3) 能了解京劇戲曲的藝術表現方式。

四、教學要點分析：

1. 東方京劇與西方歌劇的表演形式比較

以類化推演的方式總結戲劇表演的基本元素，進而從東西方表演文化差異的比較中，歸納相同、相異的表演風格。

2. 京劇藝術的表演內容

京劇或平劇因為薈萃了傳統華人各地方戲曲的表演形式，而形成了其獨特的藝術風格與文化，故也被尊成為「國劇」。除了唱、念、做、打的表現特色外，臉譜、鼓樂、人物角色等內容，均是京劇文化的重要論題。

3. 花槍&旗陣

藉著圖片或影片，介紹旗與槍的歷史、用途及其與京劇的結合。

4. 花槍動作練習

通過舞槍花、亮相、走位等動作體驗京劇武功的運動特色。

5. 大旗動作練習

學習大旗的舞花、雙手配合、亮相與走位等，以體驗京劇武功的運動特色。

五、教學活動流程：

教學要點	教學活動	時間	教學資源	教學錦囊	評量方式
一、東方京劇與西方歌劇的表演形式比較	一、引起動機 ●老師通過提問、互動的方式比較傳統戲曲的演出形式與西方歌劇的差異。	10	電腦、投影機、京劇與歌劇影片或照片。	準備京劇相關圖片或影片，可以討論劇場中的角色、表演形式、服裝意象引出傳統京劇的課題。	專心聆聽，並反應老師的提問。
二、京劇藝術的表演內容（I）	二、發展活動 ●京劇的表演形式 ●京劇的行當（角色） ●京劇的文場、武場 ●旗與槍的歷史、用途及其與京劇的結合	5 5 5 5	圖片或影片	通過討論的形式，引導總結劇場中的表演形式：唱、念、做、打。 通過討論的形式，引導總結京劇場中的各種角色：生、旦、淨、末、丑。 通過討論的形式，引導總結京劇場中的音樂伴奏類型：管絃樂（文場）、鑼鼓樂（武場）。	能專心聆聽，並參與討論。
三、花槍動作練習	●花槍：“打”的表演形式練習 1. 雙手換把轉花 2. 轉花轉身 3. 單手前後舞花 4. 亮相 5. 對花槍（兩人對打練習） 左右攻擊接過頭 上下攻擊接過頭 攪槍接過頭 6. 走位練習	40	花槍、動作影片與照片。	1. 花槍器具雖然屬於沒有危險的器材，但是由於器材的長度長，有時的動作速度快，老師仍然需注意學生的相互距離，以避免危險。 2. 課程設計的花槍動作多屬於“立圓”的運動形式，並盡可能減少“橫掃”的動作，以維護課間安全，老師也需特別注意動作的要求。 3. 轉花或舞花練習時，可以利用四周牆壁，靠牆練習，並要求盡可能不碰觸牆壁，以符合立圓的動作要求。 4. 老師可以應用“遊戲”的互動形式安排“亮相”練習，以樂趣化課程實施。	可以跟隨老師完成基本花槍動作。
第一節完	三、綜合活動 互動問答 收操運動 抱拳禮下課	5	花槍、動作影片與音樂CD播放機。	可以分成若干組，配合音樂進行演練，也可以通過投影機將花槍動作影片播放出來，要求同學們跟隨影片動作演練。再運用同儕回饋的方式，讓同學們相互交換學習的心得。	可以跟隨老師完成收操動作，並能說出數個京劇藝術的專業內容。
	一、引起動機 ●觀看京劇武功的影片或照片，討論京劇的虛擬化與誇張化表現形式。	5	電腦、投影機、京劇與歌劇影片或照片。	準備京劇相關圖片或影片，可以討論劇場中的臉譜、虛擬象引出傳統京劇的課題。	專心聆聽，並反應老師的提問。
二、京劇藝術的表演內容（II）	二、發展活動 ●京劇的臉譜 ●京劇的“砌末”（道具）	10 10	圖片或影片	通過討論的形式，說明臉譜的由來，與各種角色的臉譜特徵。 通過討論的形式，解釋京劇中經常用到的道具。	能專心聆聽，並參與討論。
四、大旗動作練習	●大旗：“打”的表演形式練習 1. 手臂立圓舞花 向前（下劈） 向後（上撩） 左右舞花	40	大旗、動作影片與照片。	1. 旗的舞動方式與武術中的單刀運動方法相近，有時為了課室安全的考量，則使用旗取代單刀。 2. 旗具雖然屬於沒有危險的器材，但是由於有時動作速度快，老師仍然需注意學生的相互距離，以避免危險。特	可以跟隨老師完成基本大旗動作。

	2. 手腕立圓舞花 向前（下劈） 向後（上撩） 左右舞花 3. 水平圓舞花 左右橫掃 上下雲掃 轉身移位橫掃 4. 斜向（斜圓）舞花 5. 亮相 6. 走位練習			別是左右橫掃時的動作，更需要分組練習。 3. 舞花練習時，可以利用四周牆壁，靠牆練習，並要求盡可能不碰觸牆壁，以符合立圓的動作要求。 4. 老師可以應用“遊戲”的互動形式安排“亮相”練習，以樂趣化課程實施。	
第二節完	三、整理活動 互動問答 收操運動 抱拳禮下課	10	大旗、動作影片與音樂CD播放機。	可以分成若干組，配合音樂進行演練，也可以通過投影機將旗陣動作影片播放出來，要求同學們跟隨影片動作演練。再運用同儕回饋的方式，讓同學們相互交換學習的心得。	可以跟隨老師完成收操動作，並能說出數個京劇藝術的專業內容。

六、教學準備：

教具：使用各類型京劇器材的圖片或影片、各類型音樂或京劇鑼鼓樂、旗、花槍。參與課程人員須穿著運動服與運動鞋。

教材：參考本教學內容、互動問答。

設備：手提電腦、電腦投影播放器、音樂CD播放器。

設施：平整活動場地

教具教材來源：1. 圖片、影片等，可以在本教案最後【資料來源】提供的網址中自行下載。
 2. 所有材料、工具請向當地商店購買，或從日常生活中收集。

七、引起動機：

京劇屬於傳統戲曲、戲劇，而世界各國的傳統戲劇與華人各類型傳統戲劇，均有其相同與相異處，老師在介紹本課程時，可以播放各類型的戲劇，或是從學生既有的經驗出發，通過比較對照的方式類推至京劇的內容與分類，以引發學生的學習動機，並導入本課程。

老師：各位同學好！戲劇中的人物類型有哪些？

學生：.....

老師：很好，那這些角色需要有哪些表演能力呢？

學生：.....

老師：你們覺得這大旗、花槍等？在京劇中主要是想要表現什麼意象呢？

學生：.....

八、教學內容：

1. 歷史由來

清乾隆55年以前（西元1790），北京的戲曲以「秦腔」、「崑劇」為主流，而由於「徽劇班」進入北京，在乾隆55年的八十大壽表演後，其劇目與聲腔（二黃聲腔）內容豐富而轟動一時，並使得北京的秦腔與崑劇演員加入徽劇班。而道光年間，一些來自於湖北熟捻漢調（西皮調）的演員進入北京，並加入徽劇班，使得當時的戲曲結合了西皮、二黃，成為「黃皮戲」，再加之北京話的口音，致使上海人將「黃皮戲」稱為京劇。因為北京屬於清民時期的政治、文化與經濟中心，在北京發展藝術文化的水準要求，則相對性提昇許多，表演藝術多元結合、去蕪存菁，而使得京劇成為傳統戲曲的主流。

2. 主題多元性項目介紹

（1）京劇的表演形式

京劇在表演時，主要以「唱、念、做、打」的方式進行，這四項形式也是東西方乃至於現代所有戲劇表演時要求的元素。

唱：就是演唱（行腔）。

念：就是嘴巴講話。

做：就是演戲、展現身段。

打：就是武術對打。

（2）京劇的行當（角色）

京劇中的角色名稱為：生（男生）、旦、淨、末、丑。

生：就是男生或正派男生，可分為武生、小生、老生、鬚生。

旦：就是女生，可分為青衣（正旦）、花旦、武旦、老旦、彩旦等。

淨：就是花臉、個性鮮明的人物，可分為正淨、副淨、武淨、毛淨。

末：就是配角，是元代戲曲的重要角色，京劇將此行當歸類為鬚生。

丑：就是小丑，或是小花臉，可分為文丑、武丑。

（3）京劇的音樂

京劇中的音樂包含了唱腔與伴奏，唱腔可分為西皮（節奏緊湊、活潑，以表現快樂、憤怒、激動）、二黃（節奏穩重、舒緩，以表現憂傷、沈思、悲怨），伴奏可分為文場（管絃樂，京胡、京二胡、月琴、嗩吶、笛子等）、武場（打擊樂，檀板、單皮鼓、大鑼、小鑼、鏡鈸）。

(4) 京劇臉譜

京劇從藝術的層面出發，為了誇張化、虛擬化表演角色，京劇演員會彩繪臉譜，以表達角色的性格、美醜、特點，並通過臉譜褒善貶惡，而淨行是所有京劇行當中，臉譜樣式最多、最複雜的部分，我們也用「粉墨登場」來形容京劇演員的演出。

京劇臉譜的彩繪模式以揉臉（凝重威武）、勾臉（色彩絢麗、圖案豐富）、抹臉（用以凸顯奸詐的壞人性格）等方式描繪著色，並以不同色彩表現人的個性，例如：紅色代表忠勇俠義、黑色代表直爽剛毅、白色代表陰險奸詐、紫色代表剛正威武、黃色代表勇猛暴躁、綠色代表勇猛莽撞、藍色代表剛強陰險等。

(5) 京劇的“砌末”（道具）

京劇舞台上的道具，擺設了「一桌二椅」就可象徵性的視為是公堂、書房、客廳、靈堂等，又經常以「旗」表示車子、海、火、風等，以「馬鞭」代表馬，日常生活器具、交通工具、兵器等均屬於京劇的砌末。更特別的是，京劇演出時，常表現出「景隨口出，場隨人移。」的虛擬形式，演員只要口說、再去演出這個動作，就等同在舞台上有了這個佈景，例如敲門、開門、關門都不須有門，登階、爬山也無必要有實物。

(6) 相關的京劇諺語

- 一天不練手腳慢。
- 師父領進門，修行在個人。
- 景隨口出，場隨人移。
- 角色無大小，一臺無二戲。
- 一哭、二笑、三話白。
- 千斤話白，四兩唱。
- 無技不驚人，無情不動人，無戲不服人。
- 台上一刻鐘，台下十年功。
- 寧穿破，不穿錯。

(7) 旗舞飛揚—話旗

「旗」是指掛在桿子上的布。上面通常畫上圖案，代表不同的精神和意義，像國旗、校旗、隊旗……等。中國古代旗幟很多，常見者有下面幾種—

①御旗：皇室有御旗，一般都是黃色，上面會繡上黃龍、彩鳳、麒麟、虎豹、日月、星星……等，代表皇帝或皇親國戚。

②軍旗：古代為了在戰場上分清楚敵我兩方，所以需要軍旗。指揮官用軍旗來代表命令、

代表軍心，軍旗倒了，士氣渙散，可能就要打敗仗了。其中「牙旗」是軍隊的主要重心，代表指揮中心。現代的軍隊，也各有自己的軍旗，來代表不同的軍種。

- ③令旗：用來發布命令的旗子。在軍中除了傳達命令外，也有督戰、獎勵的意義。另外，在一般廟宇中有一種神旗，叫做「黑令旗」，為神明出巡開路或神明請令之用。
- ④出巡旌旗：古時皇室重臣外出時，前後都均有扈從警衛。最前面的警衛舉起「青雀旗」，表示前有水澤；舉起「鳴鳶旗」，表示前有塵埃；若是舉「飛雁旗」，表示前有車隊；舉起「虎皮旗」，表示前有軍騎；而舉起「貔貅旗」，就表示前有猛獸。
- ⑤酒旗：又稱為酒帘，類似現代的店家招牌，上面常有店家的名字。
- ⑥鏢旗：插在鏢車上，代表鏢局的旗幟。

(8) 百兵之王—話槍

槍是古代戰場上常見的兵器，在長杆上加上鐵製槍頭，槍頭下繫紅纓。因為槍桿很細，動作時，槍頭及紅纓會不停的抖動，讓人眼花撩亂，不知槍頭指向何方。

槍在東漢末年才逐漸受到重視，至宋代成為最常應用的兵器。槍的攻擊型式，可「刺」可「掃」，鍛練的技巧有些難度，但練成之後，有無窮的威力。

(9) 京劇中的「旗」與「槍」

京劇中旗的種類很多，可代表千軍萬馬或是儀仗，也有代表轎子的「轎旗」；有代表車子的「車旗」；或代表號令的「靠旗」；代表江海的「水旗」……等。

而「槍」種冷兵器，在現代已經轉變為京劇舞台上受歡迎的表演道具。雖然不需要有真實的武打功夫，但表演者拋槍、接槍、擲槍、踢槍，並搭配空翻、轉身的技巧，也絕非一朝一夕可練成。

3. 實際操演單元教學過程：

京劇的表現形式非常多，唱腔、語調（京白與韻白）等對於初學者學生的學習，並非有其應用性，因此建議老師可以依照本課程介紹的花槍與大旗動作演繹，以了解戲曲武功的表現方式。演練的方法請參照「旗陣&花槍」示範影片。

4. 互動問答：

- (1) 戲劇（京劇）的角色有哪些？ 生（男生）、旦、淨、末、丑
- (2) 何謂文場、武場？

- (3) 京劇的表現形式有哪些類型？
- (4) 旗在京劇演出時，代表什麼意義？
- (5) 「景隨口出，場隨人移。」的意思為何？
- (6) 京劇臉譜中，紅色妝表達什麼角色個性？ 忠勇俠義
- (7) 槍的舞花動作要求為哪些？
- (8) 哪一種兵器被稱為「百兵之王」？ 槍
- (9) 旗在京劇中的表現，想要表達什麼樣的意念？
- (10) 你印象最深的京劇諺語有哪些，意義為何？

九、成果展覽：

靜態平面展—教學圖片、學生演練動作的照片。

動態成果展—學生演練花槍與大旗的基本動作，跟隨音樂演練整套花槍與大旗動作。

十、注意事項：

1. 老師可以依照學生的年齡、人數等調整課程的內容，特別是認知方面的介紹，老師可以引導高年級學生討論戲劇的結構，並比較東西方戲曲的差異。
2. 演練本課程編定的花槍或大旗動作時，可以配合課程提供的音樂，也可以使用學生們比較熟悉的各項音樂。
3. 本教案中提到的京劇文化內容無法涵蓋所有文化全體，而網路資料的提供也非常詳細，授課教師可以透過網路資料搜尋以豐富教學的內容。
4. 本課程使用槍為上課的道具，雖然是沒有鋒刃的器具，但是老師仍需要隨時要求學生，不要任意持器械互打、碰撞、嬉戲，除了安全的考量外，愛護上課器材、愛惜公物、珍惜陪同我們一起成長的器具，這些都是武德的基本表現。

十一、備註：

1. 請跟據課程參與學生的教育程度或年齡，選擇授課內容，並調整教學方式。
2. 京劇表演的各式劇目相當多，授課老師可以挑選相關的圖片或影片提供學生欣賞。

十二、資料來源：

- 京劇-維基百科-自由的百科全書
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%AC%E5%89%A7>
- 國光劇團-京劇大觀園
<http://www.kk.gov.tw/onweb.jsp?webno=333333333>:
- 京劇相關網站
<http://www.jingjulong.cn/favorite.htm>
- http://edu.ocac.gov.tw/culture/chinese/cul_chculture/vod09html/vod09_01.htm
中華民國僑務委員會-中華文化天地-怎樣欣賞國劇
- <http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=12093> 台灣大百科全書
- <http://wenku.baidu.com/view/19c94c39376baf1ffc4fad02.html> 百度文庫
- <http://www.meilanfang.com.cn/drama/operainfo-dress.htm> 梅蘭芳紀念館
- http://www.china.com.cn/culture/zhuanti/zgj/j/node_7031678.htm 中國京劇