《小劇場・大夢想III》

國光劇場

（台北市文山區木柵路三段66巷8-1號）

文和傳奇戲劇團《代戰》

8/14（五）19:30
8/15（六）14:30 、19:30
8/16（日）14:30
導演／演員：李董峻
編　　劇：文和編劇小組
演　　員：李素玉、馮文星、馮文亮、吳侑函
　　施侑岑、詹仁謹、馮思樺

狂想劇場《夜奔》

8/21（五）19:30(錄影場)
8/22（六）14:30 、19:30
8/23（日）14:30
導　　演：廖俊凱
編　　劇：姜富琴
演　　員：朱勝麗、韋以丞

十八羅漢圖 The Picture of 18 Lohans

10/9(五) 19:30　10/10(六) 14:30, 19:30
10/11(日) 14:30

國家戲劇院（台北市中山南路21-1號）

主　　演 / 魏海敏、唐文華、溫宇航、劉海苑、凌嘉臨
藝術總監、編劇 / 王安祈
編　　劇 / 劉建幗
導　　演 / 李小平
舞台設計 / 胡恩威@進念・二十面體
燈光設計 / 車克謙　　服裝設計 / 蔡毓芬
編腔・音樂設計 / 馬　蘭　　編　　曲 / 姬禹丞
崑曲作曲 / 孫建安　　平面設計 / 許銘文
劇照攝影 / 劉振祥

- 票　價 / 400、600、900、1200、1500、2000
  2500元（對號入座）
- 優惠辦法 / 65歲以上、身心障礙5折；學生8折；軍警
  榮民、兩廳院之友、誠品之友、志願服務卡
  YH國際青年旅舍卡、青年旅遊卡9折；
  團體（20張以上）另有優惠（請洽國光劇團）

購票辦法 / 兩廳院售票系統（www.artsticket.com.tw）

國光劇團《幻戲》

8/28（五）19:30
8/29（六）14:30、19:30
8/30（日）14:30(錄影場)
導　　演：石佩玉
編　　劇：洪菁
演　　員：劉祐昌、黃毅勇、劉化蒂、許立榮

票價400元，購票請洽兩廳院售票系統(02)3393-9888

【套票優惠】同時購買三檔節目《代戰》+《夜奔》+《幻戲》享75折優惠。
【折扣優惠】
◇學生購票享8折優惠，進場需出示有效證件。
◇軍警、榮民購票享9折優惠，進場需出示有效證件。
◇兩廳院之友購票享9折優惠。
◇身障人士及必要陪同人(限一人)購票可享5折優惠，需同時進場且出示有效證件。
◇65歲以上長者購票可享5折優惠，進場需出示有效證件。
◇志願服務卡、YH國際青年旅舍卡、青年旅遊卡購票享9折優惠，限分銷點購買。
◇憑本檔票券購買2015年7、8月份國光劇團於中正紀念堂演藝廳演出票券享7折優惠。
國光劇團（02）2938－3567轉402～410

阮劇團【劇本農場】讀劇演出

網路報名索票入場http://goo.gl/kMVOSE
8/8（六）14:30《趙氏孤兒》改編版
　　劇作家：廖紓均　　導演：宋厚寬
　　19:30《真假孤兒》
　　劇作家：吳明倫　　導演：宋厚寬
8/9（日）14:30《解》
　　劇作家：陳建成　　導演：廖俊凱

《賣鬼狂想》

嘉義場【嘉義縣表演藝術中心實驗劇場】
9/5（六）14:30、19:30
9/6（日）14:30
嘉義縣民雄鄉建國路二段265號

臺南場【臺南文化中心原生劇場】
10/24（六）14:30、19:30
10/25（日）14:30
臺南市中華東路三段332號

編　　劇 / 邢本寧　導演：宋厚寬
主　　演 / 陳清河、王詠增、李家德
票　　價 / 400元（不對號，自由入座）
優惠辦法 / 軍警、榮民、志願服務卡、
　　YH國際青年旅舍卡、　青年旅遊卡
　　學生9折；身心障礙（含1位陪同）
　　65歲長者5折；團體30張以上75折
　　（請洽國光劇團(02)2938-3567轉407）
　　台南文化中心30週年紀念8折
　　（限台南文化中心售票端點）
購票辦法 / 兩廳院售票系統（www.artsticket.com.tw）

2015. 7　www.kk.gov.tw　GPN 2008500184　免費贈閱

國光藝訊 92

廿周年專刊 秋季號

GuoGuang Opera Company　中華民國104年7月

歡慶國光20週年

鳳還巢

【小劇場・大夢想III】
文和傳奇戲劇團　8月14至16日　《代戰》
狂想劇場　8月21至23日　《夜奔》
國光劇團　8月28至30日　《幻戲》
演出地點：國光劇場

【花漾20，談戀愛吧】
7月4日至8月23日　中正紀念堂演藝廳

國光劇團 GuoGuang Opera Company

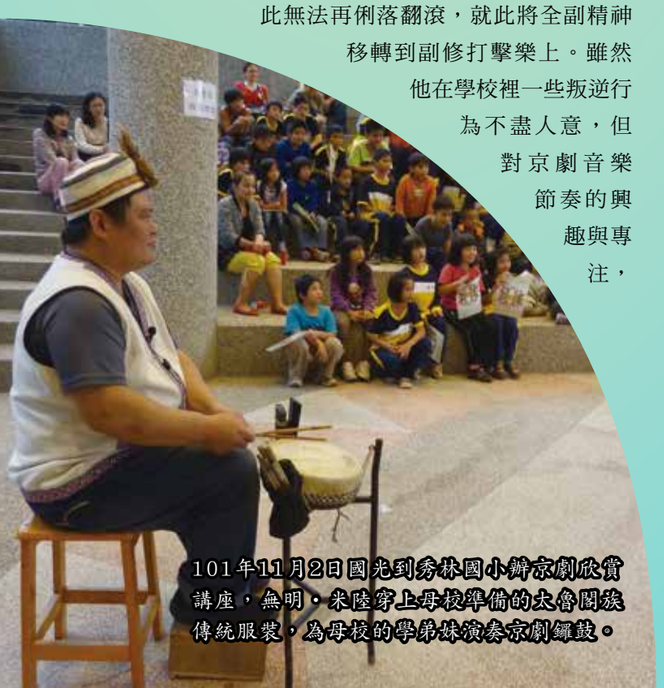
來自太魯閣族的京劇鼓師：金彥龍

楊筠圃　採訪撰稿

金彥龍本名「無明・米陸」，出生在花蓮秀林鄉，是來自太魯閣族的原住民。他4、5歲時，開砂石車的父親因病去世，當年才26歲的母親改嫁，貧困的家境逼得爺爺奶奶忍痛把他跟弟弟送到孤兒院生活。兄弟倆在孤兒院裡住了兩、三年後，奶奶實在不忍讓自己的親孫兒流落在外，決定將他們接回家裡撫養。家庭經濟雖然不寬裕，但奶奶的愛與包容，讓他們擁有快樂、有趣的童年，所有當時頑皮男孩做過的行徑，像是生吃鳥蛋、拿彈弓射鳥等，彥龍也絲毫不落人後。

然而家中環境實在困窘，小學五年級那年，因為遠親的介紹，奶奶決定將彥龍送到國光藝校京劇科。當時抱的倒不是甚麼望孫成角的大志，只想著送來劇校有國家幫忙養，家裡可以稍微減輕負擔。對小彥龍來講呢，上劇校有得吃穿，生活環境也比從前寬裕，多開心哪！但開心的日子持續沒幾年，學校的軍事管理風格、老師嚴厲的打罵教育……在在讓上了國一的彥龍產生叛逆心理。他不僅逃學不上課，還瞞著學校在外頭接堂會，因為習武丑的他，毯子功極溜。而且，他也非常享受翻小翻時眾人讚嘆的眼光。但多次違反校規的後果，讓他幾乎處在退學邊緣。把他從退學邊緣救回來的，正是京劇中的武場──打擊樂。

國中時彥龍在一次練功過程中膝蓋受傷，從此無法再俐落翻滾，就此將全副精神移轉到副修打擊樂上。雖然他在學校裡一些叛逆行為不盡人意，但對京劇音樂節奏的興趣與專注，已經受到師長們的矚目。他高一開始打鼓，畢業時擔任班上畢業公演的武場領導。直到現在，彥龍分析自己國中時為何能驚險地保住學籍不被退學，最重要的原因應該是老師們惜才吧。

101年11月2日國光到秀林國小辦京劇欣賞講座，無明・米陸穿上母校準備的太魯閣族傳統服裝，為母校的學弟妹演奏京劇鑼鼓。

101年12月2日國光在花蓮文創產業園區舉辦【藝享天開--花蓮101表演藝術節】，金彥龍幫忙扛著康加鼓，相映成趣。

離開學校後，彥龍先到當時剛成立不久的國光劇團實習，隔年轉為正式團員，直到現在成為國光不可或缺的鼓佬。回想這一路碰上的艱辛與榮耀，彥龍不無感嘆地說：「要是沒進這一行，我大概也會去砂石業或建築業做勞力工作吧。」雖然很難用族語跟親愛的奶奶分享學習與工作中的每一個細節，但每一次回花蓮探望家人，跟奶奶一起躺在叔叔家的和室時，彥龍總會帶著自稱「聽不懂」京劇的奶奶在各種戲曲唱腔中進入安詳的夢鄉。雖然奶奶在七年前已經高齡仙逝，但只要一提起慈祥的她，依然有說不盡的懷念。

彥龍師承田麟華、呂永輝、蘇煥學等知名鼓師，並深受琴師徐靜琪啟發。他認為一位鼓師應當學無止境，不僅會戲要多，對文戲、武戲、行當、流派都得有深刻的認識，才有能力領導整個樂隊。因此平日下班後，他也時常上網搜尋各流派唱腔聽鑼鼓點，並積極向其他優秀鼓師請益。在接下來的日子裡，他也會隨著劇團四處演出。各位觀眾下回進劇場，除了看角兒的精湛演藝，也別忘了豎起耳朵仔細聽聽「無明・米陸」的鑼鼓點子！

目錄

02 **該合直擊**｜來自太魯閣族的京劇鼓師：金彥龍 / **楊筠圃**

04 **名人來祝福**｜歡慶國光 20 週年

06 **回顧歷史**｜國光史上的這一天（7 至 9 月）

資深坤生孫麗虹屆齡榮退

08 台灣京劇史無一刻缺席的小生孫麗虹 / **王安祈**

10 祖師爺的小跟班 — 專訪傑出坤生孫麗虹 / **劉育寧**

12 我們的「孫媽咪」— 側記孫麗虹老師 / **黃琦**

花漾 20，談戀愛吧

14 我如何規劃【花漾 20，談戀愛吧】 / **王安祈**

16 今夏星象 — 最適合表演，也最適合戀愛！ / **唐立淇**

【小劇場　大夢想】III

18 多元劇種、多重交融－第三屆「小劇場・大夢想」 / **張啟豐**

20 《代戰》《夜奔》《幻戲》

劇場巡禮

22 美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳巡禮 / **任懷民**

粉絲專區

24 朱靜如看國光戲　像水墨畫渲染幸福 / **陳淑英**

幕後故事

26 大花臉變導演—國光排練指導王冠強專訪 / **李銘偉**

28 火爆浪子小辣椒 — 專訪邱海訓、吳海倫 / **高美瑜**

30 鑽進老箱房 — 認識京劇後台的戲箱與箱管 / **高美瑜**

活動訊息

33 亞太地區戲曲交流論壇 / **方尹綸**

新書搶先看

34 【光譜 ・ 交映　國光 20】

35 演出售票訊息

團長的話

過了 7 月 1 日這一天，國光就成立屆滿 20 週年了，不只資深小生孫麗虹榮退演出《鳳還巢》，與我們常相左右、大家私底下暱稱「虎哥」的傳藝中心陳兆虎副主任也在 7 月 16 日屆齡榮退，陳副主任曾擔任國光團長超過十年，到退休前都還一心掛念著臺灣戲曲中心工程進度，國光全體同仁都非常感念他的貢獻。

因此本期國光藝訊除了企劃孫麗虹榮退專題，也特別介紹王冠強、邱海訓、吳海倫這幾位在國光服務 20 年的資深同仁，讓讀者朋友一邊閱讀他們的生命故事，一邊感受國光這 20 年來的變化。

然而在表演舞台上，國光卻洋溢著青春活潑的氣息：「花漾 20，談戀愛吧」在中正紀念堂演藝廳連演八週 16 場，邁入第三年的【小劇場　大夢想】今年邀請文和傳奇戲劇團和狂想劇場共襄盛舉，《賣鬼狂想》繼台北、高雄之後又繼續往嘉義、台南巡演，年度新編大戲《十八羅漢圖》則是雙十節檔期在國家戲劇院隆重登場。

國光 20，回顧繼往，益發覺得任重道遠，願您與我們一起開拓更長更遠的二十年。

國光劇團團長 鍾寶善

中華民國一百零四年七月出版　季刊
出 版 者：國立傳統藝術中心國光劇團
發 行 人：方芷絜
團　　長：鍾寶善
藝術總監：王安祈
主　　編：游庭婷
執行編輯：林建華

刊　　址：116 臺北市文山區木柵路三段七十七號五樓
電　　話：(02)2938-3567
傳　　真：(02)2938-3443
網　　址：http://www.kk.gov.tw
印刷數量：18000 份
工 本 價：新臺幣參拾元整

北區雜誌登記字號 005847 號

設計印刷：新北市維凱創意印刷庇護工場　電話：(02)8226-6239

名人來祝福　歡慶國光 20 周年

前文建會主委申學庸女士

「國光劇團，生日快樂，天天快樂！國光劇團這些年的表現，實在是讓我們非常感動，特別是安祈老師和所有演出的人員們，工作的人員們都非常認真，真是以他們為榮，台灣是以有國光劇團為榮！」

名作家白先勇先生

「恭喜國光劇團生日快樂，我想國光劇團能夠把台灣的京劇這樣傳承下去，非常不簡單，非常了不起，我非常的敬佩！」

中研院院士王德威先生

「國光這 20 年來的成長我想是有目共睹的成就，我自己也是國光最忠實的戲迷，在 20 年以後，我們期待 30 年、40 年，祝福國光，生日快樂！」

智融集團董事長施振榮先生

「期待國光不斷的創新，給觀眾朋友們更多的精彩的節目，祝福國光劇團生日快樂！」

立法委員陳碧涵女士

「首先要恭喜國光劇團二十歲生日快樂，我想國光在大家的心目中，一直是我們的驕傲和品牌，尤其是傳統藝術藉著各位能夠傳承和弘揚，我想能夠做這樣一個種子，是再驕傲不過的事，我很羨慕你們，你們每一位都是祖師爺賞飯吃，很棒很棒的演員，我以你們為榮！恭喜，生日快樂！」

戴綺霞女士

「我對國光一向好感，因為國光有很多是我的學生。我記得國光這些年演了一齣改革的戲，國光怎麼會改這個戲呢？我很好奇，是《打漁殺家》。她雖然改了，但我很滿意，因為她把不好的地方都改掉了，所有的姿勢都是老的，但後頭殺的地方，改得很好，我再看看，改到後頭〈殺家〉完，改得很好。那個老生是唐文華，演得很好。我祝福國光 20 周年，慶賀國光，生日快樂！」

徐露女士

「國光劇團 20 年團慶，這個團慶很值得高興，因為國光劇團也可以說是一個聯合的劇團，她裡面有大鵬、海光、陸光還有復興劇校，第二代、第三代、第四代都在其中，能夠有這樣優秀的成績，我們實在值得慶祝，也希望這個劇團可以延續京劇的文化，以及創新、繼續創新，謝謝你們！」

郭小莊女士

「國光劇團 20 年的今天，值得我們為她喝采，在歷任的團長和藝術總監，以及現在鍾團長和藝術總監王安祈教授的辛勤、巧思的帶領之下，為台灣的京劇藝術交出一張，不一樣的、亮麗的成績單，恭喜你們！」

國立中山大學王瓊玲教授

「很高興今天可以代表忠實粉絲來祝國光劇團生日快樂，國光劇團在台灣可以說是不斷的推陳出新，不只是在傳承上面，把傳統劇藝帶給我們觀眾跟全世界的華人，同時，他們更是不斷的創新，尤其是在這幾年有很多新的作品，我想這不只是台灣之光，更是華人之光，祝國光劇團生日快樂！」

國立台北藝術大學平珩教授

「對別人來說，20 年好像很不容易，但對國光來說，20 年好像很容易。因為他們不斷在傳統和創新之間都有很好的發展，所以希望國光接下來的二十歲能夠比前面更有活力，更開心！國光劇團，生日快樂！」

中華語文學院董事長朱婉清女士

「恭喜國光 20 年了，20 年前剛成立的情景歷歷在目，一晃之間國光已經成為一位妙齡少女，祝福國光在未來的歲月裡面更加美麗、青春，煥發出動人的風采！」

國光史上的這一天

1995.**7.1**

國光劇團成立

教育部成立國立國光劇團，由原本隸屬於國防部陸光、海光、大鵬三軍京劇隊的菁英份子通過嚴格甄選組成，2008 年 3 月 6 日移撥改隸文建會轄下之國立臺灣傳統藝術總處籌備處。2012 年 5 月 21 日文化部成立，國光劇團成為國立傳統藝術中心轄下表演團隊之一。

2015.**7.1**

國光劇團成立 20 周年

國光劇團成立屆滿 20 周年，7 月 4 日慶生專場演出《鎖麟囊》，王耀星主演；7 月 5 日傑出坤生孫麗虹榮退專場演出《鳳還巢》，劉海苑、孫麗虹、陳清河、陳元鴻等主演。

2010.**7.3**

學術研討會　國光被研究

「新世紀 ・ 新京劇 — 21 世紀臺灣京劇新美學與國光劇團」學術研討會，由哈佛大學東亞系、中研院文哲所、台灣大學文學院、台文所、戲劇系聯合主辦，於台灣大學文學院演講廳舉行。

2009.**7.22**

「昭君出塞」莫斯科
國光二度參加契科夫國際劇場藝術節

應第八屆契可夫國際劇場藝術節之邀，國光以《孫悟空大戰玉鼠精》《昭君出塞》於莫斯科蘇維埃劇院演出四天四場，是繼 2003 年《穆桂英》之後再次參加此藝術節。

2013.**7.15**

開辦「新苗計畫」

進行京劇表演人才培育，為期五週，並於 8 月 17、18 日進行「我是好角色」成果展演。

1996.**8**

國光藝訊發行試刊號

同年 10 月正式發行第一期，迄今 92 期。

2013.**7.19**

開辦第一屆【小劇場 ・ 大夢想】

邀請三缺一劇團、栢優座共襄盛舉，國光推出《青春謝幕》，並結合劇場技術人才培訓課程。

1998.**8.1**

《美猴王》應邀赴法國亞維儂藝術節閉幕演出

《美猴王》獲邀參加第五十二屆亞維儂藝術節，1998 年 8 月 1 日、2 日於亞維儂教皇宮中庭閉幕演出兩場，爆滿觀眾如癡如醉，謝幕五次長達 20 分鐘。法國費加洛報事後評為：「來自台灣的國光劇團成立只有三年，團員藝術水準非凡，製作水準高超，演出出人意表。……第五十二屆亞維儂藝術節，幸有台灣團隊精彩的演出，在熱烈高昂的氣氛下閉幕！」

此次演出之後，亦開啟國光 2000 年應邀赴義大利波隆那藝術節、2001 年分別赴捷克布拉格之春藝術節及巴西聖保羅阿爾發劇院之邀、2003 年參加第五屆契可夫國際劇場藝術節等國際演出之行。

2006.**8.9**

裴艷玲來台演京劇

戲曲表演藝術大師裴艷玲來台，與國光合作【裴艷玲演京劇】，8 月 9 日至 13 日於國家劇院演出五天五場。劇目包括《鍾馗》《鬧天宮》《蜈蚣嶺》《坐宮》《伐東吳》《龍鳳呈祥》等。

1999.**8.21**

首部新編兒童京劇《風火小子紅孩兒》公演

國光成立四年後，首度嘗試製作新編兒童京劇《風火小子紅孩兒》於國光劇場演出，張旭南編劇，馬寶山導演，劉稀榮、李佳麒主演。

2000.**9.12**

國光首度登上大陸舞台

2000 年 9 月 12 日於北京長安大戲院參加「海峽兩岸京劇名家中秋演唱會」，9 月 15 至 17 日與中國京劇院、北京京劇院同台聯演《白蛇傳》《水滸英雄》《紅鬃烈馬》。

1998.**8.24**

首任團長柯基良榮調

國光成立三年後，首任團長柯基良榮調文建會參事兼傳統藝術中心籌備處主任，由主任秘書陳兆虎代理團長一年。

1999.8.1

吳瑞泉接任第二任團長

教育部調派國立台灣藝術學院進修推廣部主任吳瑞泉接任國光團長，2001 年 8 月 1 日借調兩年期滿後回任原職，由副團長陳兆虎代理團長。

2002.7.30

陳兆虎接任第三任團長

陳兆虎先生兩度代理一年團長職務，於 2002 年 7 月 30 日真除團長，至 2012 年 6 月 4 日擔任國立傳統藝術中心副主任，副團長鍾寶善接任第四任團長。

2012.6.4

鍾寶善接任第四任團長

2005.**9**

王安祈榮獲國家文藝獎

藝術總監王安祈獲第九屆國家文藝獎，2007 年魏海敏獲第十一屆國家文藝獎，2011 年導演李小平獲第十五屆國家文藝獎。

2001.**9.17**

前國光劇團一級演員高蕙蘭因肺癌病逝夏威夷。

1996.**9.21**

國光劇場首演

劇目為朱勝麗《掛畫》、朱陸豪《弼馬溫》、《烏盆記》。

孫麗虹《奇雙會》劇照，左為王耀星飾李桂枝。

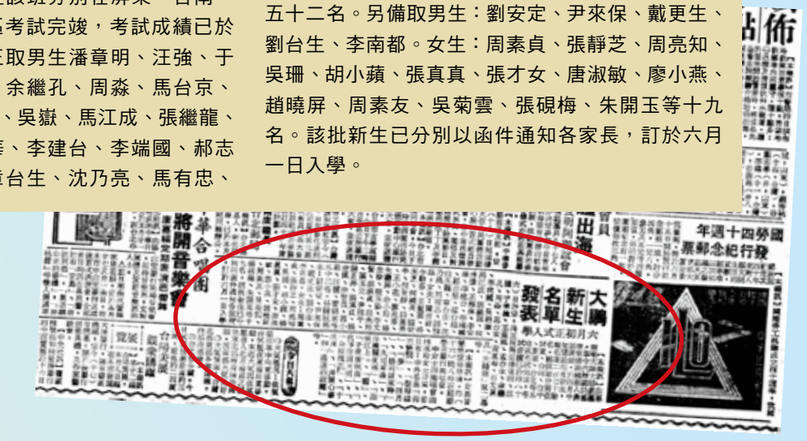
台灣京劇史無一刻缺席的小生孫麗虹

王安祈　本團藝術總監

大鵬新生名單發表．六月初正式入學

【聯合報】1959-05-17

空軍康樂大隊大鵬劇團，奉令代辦國防部康樂總隊國劇人員訓練班，於四月中旬開始招考新生，報名者二百七十餘名，經該班分別在屏東、台南、台中、澎湖、台北等五區考試完竣，考試成績已於昨（十六）日評定，共正取男生潘章明、汪強、于聿擴、王念祖、孟台生、余繼孔、周淼、馬台京、黃東海、石光夏、李建國、吳嶽、馬江成、張繼龍、侯博微、王國揮、李定華、李建台、李端國、郝志堅、羅台相、白玉龍、章台生、沈乃亮、馬有忠、孫憶慈。女生：陳吉祥、李貽芬、王麗雲、楊玉芝、何國英、張安平、倪世錚、楊蓮英、王小花、廖苑芬、朱繼屏、余小玲、楊念徐、桂玉珍、李文賢、胡淑貞、程燕玲、孫玉立、尹雅平、張芷萍、張素貞、張吉瑛、徐智芸、郭小莊、汪靈、曹錦京等五十二名。另備取男生：劉安定、尹來保、戴更生、劉台生、李南都。女生：周素貞、張靜芝、周亮知、吳珊、胡小蘋、張真真、張才女、唐淑敏、廖小燕、趙曉屏、周素友、吳菊雲、張硯梅、朱開玉等十九名。該批新生已分別以函件通知各家長，訂於六月一日入學。

上面這張是「小大鵬」第五期的錄取名單，郭小莊、廖苑芬、張安平、楊蓮英、朱繼屏，赫赫有名的旦角都在裡面。您可能沒發現，孫麗虹孫姐也在其間，因為錄取名單刊的是她本名，孫玉立。

當年的「小大鵬」備受觀眾關注，每一期新學生亮相，觀眾都睜大了眼睛熱情期待。一出台，看扮相、看眼神、看台步、差不多就能預測是不是角兒。孫玉立，人如其名，亭亭玉立，圓圓臉，紅撲撲的，掩不住的憨厚，連當時還極年幼的我，都看得出她最適合演安公子（《十三妹》）、趙寵（《奇雙會》），還有《鴻鸞禧》的莫稽。

孫麗虹參加郭小莊「雅音小集」演出《再生緣》，郭小莊（左）飾孟麗君，孫麗虹飾皇帝。

她和「小大鵬」第五期名旦全都演過情侶或夫妻，而孫姐最重要的舞台資歷，是在「明駝國劇隊」和徐露的搭檔。那時小生行以「海光」劉玉麟最資深，「大鵬」是高蕙蘭，「復興」是曹復永，孫姐則坐鎮在「明駝」，和徐露搭檔，最好看的就是《奇雙會》。孫姐像極了善良溫厚傻呼呼的趙寵，一邊為新婚妻子抹眼淚，一邊忍不住逗弄調情，想寬慰妻子，卻又觸動自家身世，兩相對泣，惹得觀眾開心歡笑。

孫姐應郭小莊之邀在「雅音小集」演過《再生緣》的皇帝，那是民國七十五年。這角色最適合孫姐，不過最初是經過一番考慮的。因為孟麗君（郭小莊）因劇情需要反串小生，皇甫少華當然也是小生（曹復永），本來皇帝應該由老生扮演，全劇的角色行當、嗓音特色才有區別。但小莊姐考慮再三，怎麼想都覺得只有孫姐像那皇帝，終於決定放大膽子以人物性格為重，一部戲三個小生。這戲裡的皇帝很有趣，起先糊里糊塗啟用女性假扮的丞相，等到看畫發現丞相竟是美女，當下就愛上她了，想從皇甫少華手裡搶過來。這樣的皇帝，若由老生演太老了，孫姐那溫柔的圓臉蛋，一看畫像，眼睛一亮，唱出我寫的這段詞：「後宮中千嬌百媚俱俗品，何曾見這眉宇清俊秋水明？」我記得當時孫姐那驚喜、疑惑的表情可愛極了，歪著頭細看畫、再轉頭看人，反覆驗証，終於恍然大悟，原來畫中女子就是丞相！那痴迷沈醉的表情，觀眾都樂翻了。沒有一點色慾，也沒有一點點心機，就是單純「慕色」。接下來君臣攜手夜遊上林苑那場，更是一派歡喜。這個人物如果用老生，不僅太老，而且顯世故，就是得用小生，而且是像孫姐這樣單純的傻呼呼的小生。

到了國光，孫姐與魏海敏搭檔，《洛神》《梅玉配》等等之外，還和劉海苑合演過兩次新改編的《孔雀東南飛》，一次是向漸凍人陳宏致敬，演陳宏未生病以前編給張安平的本子。另一次演的是天津青年京劇團的改本。這兩次同劇不同版的演出效果都很好。孫姐崑曲也唱得好，還能唱《桃花扇•題畫》，細膩文雅，頗有書卷氣。曾永義老師新編的崑曲《梁祝》於 2004 年底首演時，孫姐即與魏海敏合演最核心的〈十八相送〉。

在此之前，孫姐除了在軍中劇團，還在「麒麟廳」演過，那是周麟崑、姜竹華仿照上海遊藝場的經營，在台北今日百貨公司樓上演出海派連台本戲，孫姐也曾參與。

孫姐的演藝生涯就是一部台灣京劇史，台灣培養的所有名旦都是她的合作伙伴，徐露、姜竹華、郭小莊、魏海敏、劉海苑，而今這麼多名旦的共同情人孫姐要退休了，不過一定退而不休，京劇永遠需要孫姐，無論演出或教學。

2004 年底崑劇《梁祝》於國家劇院首演時，孫麗虹與魏海敏合演核心段落〈十八相送〉。

祖師爺的小跟班 —
專訪傑出坤生孫麗虹

劉育寧　本團研推科助理編譯

「希望我不是末代女小生」孫姐半開玩笑也半認真地用這句話結束了整場訪談。而也的確「小生」是個漸漸式微的行當，主要因其音域跨度極大，高腔調門高比旦角、低腔卻又要低近腹底，二者之間的真假嗓轉換、運用尤其困難，而「女小生」更是不容易培養。

但奇怪的是，小大鵬早期卻積極培養了諸多「女小生」，這多半來自一個「買保險」的概念。因為男生一旦進入青春期，在變聲的過程中只要一個不小心就會落入「倒嗓」的處境，折損的便是一個良才美玉。而相對來說，女生的「變聲危機」就沒有這麼大，風險自然也就低了。

雖然女小生有些先天上的弱勢，如低音、身型上不如男性來的挺拔，但是女小生卻也有後天上無可取代的優勢，孫姐笑著說「女生演不色」，所以無論哪一種劇種，從凌波、孟小冬、岳美緹到茅威濤，代代坤生都有一票死忠粉絲追隨，也許原因也正在於此吧。

騎馬、划船、體驗人生

但說到這個女小生養成之路，其實一點也不簡單，而孫姐最要感謝的人，就是家裡頭的「監工頭子」孫爸爸，孫爸爸不會唱戲，「但他看過的戲太多了」孫姐想起爸爸，就是這麼一句評語。十三歲打大鵬劇校畢業、學會了各種基本的工夫之後，孫麗虹決定返家「體驗生活」，而孫爸爸也已經幫女兒安排好了一系列的「課程」。第一課「騎馬」，是因為孫爸爸總是嫌女兒的上馬不夠好看，就預定了后里馬場，讓女兒實際體驗「上馬」、「乘馬」和「拴馬」，這樣下回再登台時，在馬背上的律動、起伏皆有了樣子；第二課「划船」，地點位於台中公園，課程內容是學習感受「登舟」的波浪起伏、「過江」的重心改變和「上岸」的輕盈；第三課「劍術」，地點在高芳先（前國防部長高華柱之父）老師家，課程內容是國術、長器、短器等等。孫爸爸大概太明白，京劇所謂「程式」實實在在就是幻化生活、源自生活，所以若能體驗了生活，每一個動作便會從想像成為擬真，程式化也不再只是抽象的符號，自然更能帶觀眾入戲了！

陸光國劇隊 1990 年競賽戲《袁崇煥》，孫麗虹飾演崇禎皇帝。

除了這些有趣的課程之外，每天還有扎實的基本功操練，在孫爸爸「小孩子愈閒愈懶、愈吃愈饞、愈睡愈睏」的觀念底下，每天早上四點，在微亮天光與爸爸的聲聲呼喚中，孫麗虹拿著兩根藤桿，就前往家附近的公園做早課了。就這樣，在每天以壓腿、喊嗓、雙槍為晨喚的日子裡，年方十四的孫麗虹打下了厚實的根基，很快地，《八大錘》便找了上門，接下來的日子，便是開鑼、登台、上戲囉。

而學戲的日子裡，除了自己夠努力，更要有夠好的老師來領路。在兩岸交流還充滿禁忌的年代，想要親眼看到中國一級演員的演出幾乎是不可能的，但是「唱盤」卻是相對容易入手的，對講求音樂性的京劇而言，有了唱盤就等於視野大開。不過有了唱盤卻買不起唱機，也就等於空手入寶山了，在那個一碗米粉湯一塊五，一個月薪水大約一千元的年代，孫爸爸憑藉著對女兒的惜才與愛護之心，硬是把一台五千元的唱機送給了女兒。

而對孫姐來說，這台機器當然是「豁出了性命也要保護的」，孫姐形容抱著機器的膽戰心驚，每每要從木柵搭公車到西門町中華路附近學戲，一路上機器就是抱在懷中，不敢擱在腿上、更別說擱在地上了，就這樣來來回回的抱了好幾年，在錄音機「錄老師」的指導之下，孫姐錄下來許許多多師長教學的片段、示範，並且藉著這些音檔資料的幫助，更加精進自身技藝。

「今日」累積、明日受用

十九歲時，媽媽生病了，孫麗虹忖著也許回家幫忙做生意、也好照顧媽媽吧！正當要如何管理自助餐店、要如何重拾學業、甚至連之後可以轉型為西式快餐的念頭都正轉著時，一通祖師爺找徒弟的電話打來，也就這麼巧，媽媽開刀順利、三個月後身體也正好康復得差不多，因此，孫姐毫無牽掛的再度北上，加入今日公司。

朱勝麗主演《紅娘》，孫麗虹飾張君瑞。

今日公司位於西門町峨嵋街，是當時盛極一時的百貨遊藝公司，其中四樓「麒麟廳」則是專門演出京劇。孫姐想起這段日子的緊張依然餘悸猶存：「早、中、晚一天三檔，早上排戲、下午傳統戲、晚上本戲」每天都這樣過，下午的傳統戲考驗的就是口袋裡有多少料，身上的功夫有多少就是騙不了人的，不要說沒時間排戲，即使有時間排戲，功夫的累積也不是一蹴可幾。不過，晚上的本戲可就需要天天排了，本戲就是「連台本戲」，也就是新戲，題材上主要以觀眾熟知的歷史故事做延伸與發想，並聘請「講戲先生」於早上的排練時間跟演員講述故事大綱、角色衝突及人物特色，平均一集戲的內容大概會演上一個禮拜，一部《宋宮祕史》大概就要演三個月了！

而這樣依靠演員即興能力、並透過演員之間的默契彼此配合、順詞順興的演出，其實是劇校所訓練不出來的，無論是即席反應、救場或是和文武場搭配的靈活能力，都是要靠這樣一次又一次緊張胃痛、一次又一次的靈機應變，才有辦法累積的又快又好。因此，即使在「今日」的日子相當難熬——每天醒來就是演戲、散了戲差不多也就要休息就寢了——但是孫姐卻也深深感謝那些日子的磨練，讓「腹內」又深厚了不少、也讓自己的演員技藝，更上一層樓。

「這戲曲我就沒離開過三個月」

從十歲進劇校，到今年足六十五歲退休，孫姐的京劇生涯一共五十五載，而後面二十年的光陰都在國光劇團度過，陪著國光從第一天到二十歲生日，一天不少。而中間，其實也不是總待在戲曲界的，但孫姐相當驕傲的說「戲曲這行飯，我就沒少吃過三個月」。

說來這緣份也是相當奇妙的，其實在人生中的諸多十字路口，孫姐也都曾因著各種際遇而有所選擇，包括想再念點書充實自己、想接下媽媽的自助餐店、想轉換到「普通」一點的工作……，只是，每次的離開都還真過不了三個月，也許是長官賞識、也許是劇團缺人、也許是戲迷引頸盼望，總是就這樣又回到祖師爺的身邊。所以孫姐開玩笑說「我是祖師爺的小跟班」，在京劇團體幾經變革，直屬長官從國防部、教育部到現在的文化部，從最通俗的庶民娛樂轉向漸趨小眾的殿堂藝術，祖師爺的點將錄上總有孫姐的名，就這樣跟著祖師爺上山下海，從戲台上的名角漸漸調整，成為維護傳統、傳承技藝最好的活字典。「孫麗虹」三個字，離不開戲曲，而談起台灣京劇史，也絕對少不了談談這三個字。

孫麗虹心疼外地學子，親自烹煮拿手菜邀請學生於自宅歡聚，以解鄉愁。(2011.04.09 廖泊喬攝影)

我們的「孫媽咪」— 側記孫麗虹老師

黃琦　國立中央大學中文系戲曲博士

劇團的休息室，常聽到有人叫著：「媽咪！媽咪！」並不是真的有誰在找親娘，而是在呼喚孫麗虹老師。

孫麗虹有著一個比「老師」、「師父」更親暱的別稱——媽媽，原來是女兒年幼時一塊兒跟到劇校上課，和剛入戲校的孩子年紀相若，住校生活總是讓戲校的孩子特別想家，於是，班上同學也跟著叫起媽來了。孫麗虹很喜歡小孩，就這樣，她當起了全班的母親，不只傳授技藝，也關心每個孩子的生活點滴，爾後晚輩們似乎也自然而然地就這麼稱呼孫麗虹。

1959 年孫麗虹進入小大鵬五期，老師父們幫學生挑行當，先看臉蛋，再聽嗓音。五官端正、長相清秀的孫麗虹，一看就是適合小生的好扮相。小大鵬的小生組都是女學生，像是高蕙蘭、楊丹麗、程燕齡等等。畢業後，孫麗虹回到台中家鄉學騎馬、划船、游泳，加強各種功法的學習，每日請老師陪著打把子、吊嗓子、學新劇目，逐漸嶄露頭角，加入干城劇隊擔任基本演員，開始了演藝生涯。

孫麗虹的教學和表演是同步發展的，這些生活體驗既化為舞台人物，也成為教學時最重要的經驗傳承。國光藝校、復興劇校、文化大學等專業京劇科系，以及北部各校表演藝術相關課程或社團，都有孫麗虹的足跡，教學年資如同舞台生涯。

孫麗虹教戲非常細膩，依不同的條件因材施教，做好每個階段的劇目學習安排。對於開蒙（啟蒙）階段的學生，上課時恩威並施。開蒙學戲俗稱「刻模子」——老師唱一句、學生唱一句，老師做一遍、學生跟著做一遍，一點一滴建立學生的基礎，因此，開蒙的示範十分重要，稍有偏差，梁子便打歪了，落下表演上的毛病，可能造成一輩子的影響。

對劇校的小學生而言，「孫媽媽」是嚴師，也是慈母。每早，孫麗虹從喊嗓子開始，一邊聽學生喊，一邊發音給學生聽，讓學生找感覺，仔細聆聽每個人的發聲位置，幫助他找到最好的共鳴；唱腔的跌宕起伏、練習身段、手眼身法步的到位，徒手幫學生拉筋、搬腿，糾正姿勢，乃至人物的內心思考、戲劇情境的分析，孫老師總是不厭其煩地一遍又一遍的示範，一句又一句的解說，一邊要改正學生的毛病，一邊鼓勵學生自發向上，找到表演的竅門，為學生建立信心。在這反覆的過程當中，孫麗虹相當有耐心，良好的身教，使學生上課練功時不鬆懈懶散，對學戲的態度和領悟亦有所啟發。往往一堂課下來，身上出的汗比學生多，耗費的體力不亞於自己在舞台上演出。

對學戲和演出已有基礎的後輩或業餘學生，孫麗虹則循循善誘，仔細觀察學生的優缺點，給予建議加以修飾舞台表現，著重人物詮釋的剖析和經驗分享，或是名家風格的討論。孫麗虹抱著教學相長的心態，既教也學，從不藏私，不管角色大小，都必須認真對待。要學生去划船搖櫓，感受坐船時的搖晃，才能演好〈遊湖借傘〉行船的波動感；要去馬場馳騁，走起趟馬才能掌握騎馬時的韻律；年幼時懼怕藤條的恐懼感，化作娃娃生如何閃躲家法不願挨打、賴皮哭鬧的模樣，點點滴滴皆是從生活演化而來。孫麗虹透過生動地比喻講解使學生理解，偶而還俏皮地模仿學生的窘樣，幽默地點出學生不佳的狀態，化解學生上課時的緊張，因此每次課堂結束，總是令人意猶未盡。

上課雖然嚴格，孫麗虹的媽媽性格總是心疼孩子。怕學生練功體力不支，上課備些乾糧給孩子們當點心。假日邀學生到家裡聚餐，享受家庭溫暖，希望他們儲備好能量繼續面對挑戰、努力用功。學生們和她的感情都非常好，教學至今超過三十年，感情維繫仍十分緊密，相處上沒有距離。

孫媽媽的廚藝精湛，有口皆碑，招牌菜兩隻手指都數不完，任何尋常菜色都能做出不凡風味，甚至別人做失敗的料理，經過她手便有如「起死回生」一般，在休息室一下就被搶食一空。孫麗虹時常體諒演出任務過於繁重的小輩們，生怕他們氣力不足，排戲太累，食慾不好，影響台上表現。她主動給他們加菜，做些下飯的佳餚，無論是炸醬、炒酸菜豆干、蒼蠅頭還是雪裡紅，演出期間，多了這一「味」，後台頓時溫馨不少。孫麗虹對晚輩的照顧，使得「孫媽媽」的母愛遠播、名不虛傳。

最近一次，有個學生提議聚餐包餃子，被孫媽媽知道了，一口答應在家裡辦個餃子宴。如果餡兒只是高麗菜、韭菜就太普通了，尋常不過的餃子，孫媽媽妙手一張羅，竟然生出十種口味的餃子：牛肉芹菜、豬肉鮮蝦、紅蘿蔔、白蘿蔔、玉米、茴香、大蔥、大蒜通通入餡兒，造型多變，包得又快又好，大伙驚呼連連。童心未泯的她，買菜備料的過程裡也像小孩子一般興奮無比，孫媽媽把現實生活過得像家家酒一樣享受。

從大家的「孫媽媽」晉身為「孫奶奶」，每個團員的小孩，都和她很親，食不下嚥的時候找孫媽、生活有疑難雜症要解惑找孫媽，一席風趣話語、一道美味佳餚，是大夥兒情感最好的連繫。除了好的技藝傳授，孫老師為人身教、言教有目共睹。身為任職國光二十年元老級的人物，孫媽媽對京劇事業的負責與毅力，不斷地背戲、學戲、教戲，堅持不懈地把最好的一面呈現觀眾在面前，成為後輩好榜樣。近六十年的舞台生涯，身上繼承著富連成紮實的技藝，開放的思想，不拘泥角色，兼學京崑，開創出自身獨特的演藝風格，是一頁台灣京劇史。最近她要退休了，大夥怕她閒賦在家，還希望她能在劇團附近開個小攤，弄點咖哩飯、牛肉麵等家常菜，其實是捨不得她離開。而對孫媽媽而言，每天給祖師爺磕頭、上香、演好戲、傳承衣缽，做好梨園子弟的本份，同時，樂於每一個當下，才是生命最重要的！

政大國劇社學員二十年來向孫麗虹學戲，從少女到少婦，帶著子女從小接觸京劇，欣賞孫麗虹演出。（2015.03.07 於前台合影，左起：兆欣、孫麗虹、黃琦、廖經翔、陳宛燕、邱奕得、陳珍珠。廖泊喬攝影。）

我如何規劃【花漾 20，談戀愛吧】

口述｜王安祈　本團藝術總監
撰稿｜劉育寧　本團研推科助理編譯

國光 20 歲了，而我也來這邊服務十三年了，這十三年以來，我在京劇文學性與現代性著力甚深，不僅有了從經典文學出發的《王熙鳳》、《探春》、《金鎖記》等戲；在特邀汪其楣教授導演、劉慧芬教授編劇的《胡雪巖》，以及劇作家施如芳編劇的《快雪時晴》中，也都緊扣著相通的文學理念；更不用說全新創作的當代戲曲如《孟小冬》、《百年戲樓》和《水袖與胭脂》，刻意追求角色人物內心的深刻。我認為當代京劇必須展現文學的基底，必須是「活文學」。而就著文學的路子走，我們也打造出了魏海敏——自《王熙鳳》後，一步一步展現其絕代風華——而唐文華、溫宇航、陳美蘭、朱勝麗、王耀星，我們也都可以看到他們各自在新編大戲中的代表作。來自演員自身演繹時的認同、來自年輕觀眾們的鼓勵與專家學者們的肯定讓我更加踏實地知道：文學化的確是一條我們該走的路。

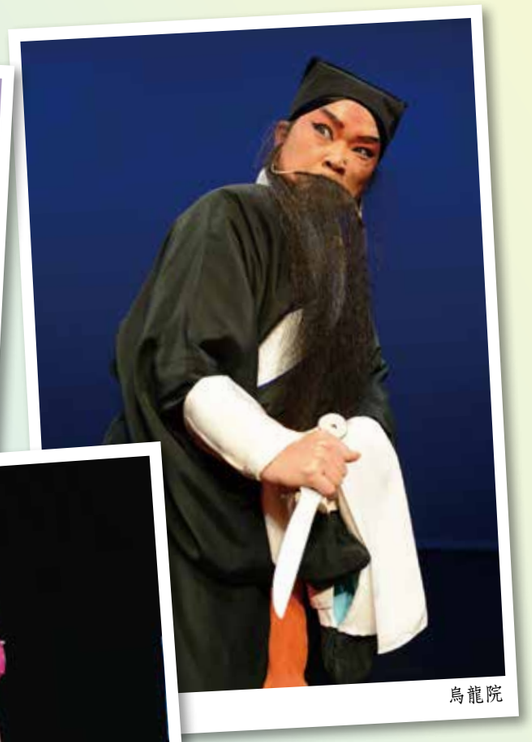

棋盤山

然而，在歡慶國光 20 歲生日之際，我心裡頭卻也有著擔心，最常浮上心頭的便是：年輕演員如何接下棒子呢？不諱言地，臺灣的戲校只有一所，每年的新人才並不多，「人才斷層」幾乎成了劇團上下每人懸在心頭的隱憂。好在戲校畢業入團的年輕演員們各個極為努力，即使演出經驗與基礎仍需要加強，但我想給他們機會，不僅讓他們上台磨磨膽量，更讓觀眾朋友認識他們。於是，確立了以年輕演員作為今夏的主角後，我們很快的決定要在「中正紀念堂演藝廳」來演出，走出演員們熟悉的少了點緊張感的國光劇場，中正紀念堂演藝廳坐位數適中、場館位址極佳，是磨練年輕演員最棒的舞台了。

那麼，年輕的演員適合演什麼戲？教忠教孝的戲鐵定不適合，不如，就讓青春正盛的年輕演員們來詮釋京劇裡的愛情經典吧！【花漾 20・談戀愛吧】這個標題於焉誕生，在「花樣」與「花漾」之間我猶疑了許久，後來決定特意使用其實是錯別字的「花漾」。隨著「花漾」二字展現出的流動性，像是包含著水中的光彩似的，對我而言京劇就是這樣的，有別於崑劇裡才子佳人、郎才女貌的愛情描繪，京劇裡的戀愛戲在表面看起來的陳腐之下，底下的流動性與「皺褶」其實更是真正深刻的人性。

一如這次我們挑選的劇目，《烏龍院》有底層女子閻惜姣為賣身葬父不得已的婚配，《棋盤山》、《蘆花河》有戰場上的兒女情深，《白蛇傳》是人蛇戀的「異類」婚配，更有妓女從良的《打麵缸》、拋球選婿《彩樓配》與不符合社會上的「美」卻依然自在追求愛情的《鳳還巢》等等，京劇的愛情非常有特色，尤其展現一種民間本色的力量，女性直率、坦白的個性在許多經典劇碼中表露無疑。

玉簪記

烏龍院

烏龍院

更有趣的是，再回頭來看這些劇目，其中女性對戀愛的負責，更是難以想像的堅強——像是白蛇在〈斷橋〉對許仙說出的那「你妻本是峨嵋山上一蛇仙」，她是多麼厭倦了欺騙，而執意要坦誠地告訴許仙真相；《烏龍院》的閻惜姣亦如是，底層人物出身的她，在父親過世之後無力葬父，只得以身體交換孝道。而閻惜姣又不甘於這段不甚愉快的「買賣」婚姻，和張文遠有了婚外情，甚至在被丈夫殺了之後，流連於黃泉之間心心念念地，仍是那個她自己選擇的愛人張文遠，於是也才有了〈活捉〉一段的詭譎多情。《彩樓配》更是如此，當我們疑惑於為什麼王寶釧願意苦守寒窯十八載，認為她真是古板、守舊，但若看全了《彩樓配》，便能夠加理解其實這夫婿不是家父長挑選的門當戶對，而是她親手拋出的繡球、選定的夫婿啊，那麼我們還能不被她對愛情的堅貞與負責感動嗎？

而除了京劇中扣人心弦的「本色愛情」之外，我們當然也不能忘了京劇的源流——明清劇作家們所創造出來的經典才子佳人戲《玉簪記》。此次推出的崑劇《玉簪記》，意義深遠。對京劇演員來說，崑劇是母體與養分，是充實自我技藝的重要管道，過去總以「文武崑亂不擋」來形容演員的多面與全能，其中「崑」所代表的正是雅致而細膩的表演風格，無論是身段或是聲音的運用，都婉約而講究。特別安排《玉簪記》展現庵觀中的愛情，希望在京劇的戀愛戲之外，更全面地展現京崑愛情戲的多元面貌。

因此，在國光 20 年的團慶公演，我們精心挑選了多齣作品組成【花漾 20，談戀愛吧】系列公演，希望在炎炎夏日裡能夠帶著觀眾朋友們一起看看顛覆您「京劇印象」的多齣精彩作品，一起來想想起自民間、長自民間、也發揚於民間的京劇，是怎麼樣的反映民間、成為文學。

今夏星象 最適合表演
也最適合戀愛！

星象專家　唐立淇

荷珠配

今天寫這篇文章，說來頗有淵源。也許有人知道我畢業自北藝大戲劇系（現已變戲劇學院），當年學的是現代舞台劇，但課程安排卻不忘追本溯源，什麼都不懂的毛頭小子們得先從認識傳統戲劇開始，於是上了國劇聲腔課、國劇動作課、傳統戲曲賞析等，引領著我們這些沒任何功力的小孩一步步走進戲劇世界。我們把國劇唱得像黃梅調，劈腿拉筋拉到想退學，但老師仍笑笑地忍耐了，他們知道課程目的志在「認識」，不在「培育」，傳統戲曲的浩瀚不是一兩年選修課能涵蓋，但總算藉由這些課程，讓我們親炙了傳統戲曲的優美，意識到保留傳統戲劇命脈與傳承的必要。

領我們進入劇本世界的，就是王安祈老師。當年已頗有名氣的王老師意外地年輕，沒大我幾歲吧，但她很幸福地知道自己天命何在，熱情投身於傳統戲曲的改編中，為印象古老、難進入的傳統戲曲注入新生命，變得清新、易懂、優美，當年已令人大大驚艷。三十年過去，王老師仍堅守崗位，我卻以非戲劇人身分在此為文，命運真奇妙。

今夏適逢國光劇團二十週年，在中正紀念堂做一系列演出，為了吸引年輕族群參與盛會，所以邀請我寫篇感言。說真的我很驚異，去年寫星象書時，就注意今年年中有強烈的「星訊」，五、六月最是紛擾，水星逆行雙子，日、火又助威，使天氣變化大，交通事故頻傳，人與人紛擾、爭吵不斷，溝通不良，溝通往復、資料易遺失等，幸好這星象六月下旬前就過去了。

接著是七、八月的星象，七、八月也是「花漾20，談戀愛吧」系列演出的期間（7/4-8/23），你猜怎麼著？重要星象是「金、木、日合相獅子」，諸多吉星齊聚與「演出、戀愛」有關的獅子座，正是「最適合表演，也最適合戀愛」的星象，還有什麼比國光在此時做一系列愛情劇目的演出更應景、更恰當的呢？簡直要懷疑國光內部有高人指點了哪。

因為日、金、木齊聚獅子，也預知了這次演出的特色，必然是華麗、年輕、舞台效果十足的，且

白蛇傳

寶蓮燈

演員們一定都是新生代的俊男美女，讓人賞心悅目，獅子大有「傳承給下一代」的意涵，下一代藉此閃耀星光，是肯定的。

至於「談戀愛」部分，具體有兩種，一種是「來談論戀愛」，一種是「真談戀愛去了」。星象影響的前者部分，人們會感受到戀愛的價值、美好，會想表現自己，會想變美，想吸引別人注意，也可能藉由電影、舞台表演、戲劇、演唱會等，感受戀愛般的狂歡心情。後者則是刺激了「想戀愛的心」，於是容易受美麗的、熱情的、表現優異的人所吸引，想戀愛，也容易陷入戀愛之中。

琪霜山

這就是今年七、八月的星象，如何？很嗨吧！

今年七八月，什麼都適合就是不適合宅在家，不適合「孤芳自賞」，不適合「賴在電腦上」，請把最閃亮的衣服換上，把最自信的一面、才華秀出來，或走進表演廳來場藝術饗宴，或大膽去見你最想見的那個人，相信不管結果如何，心情都非常激動，感受也會非常美好，能刺激你往「成為更美好的自己」前進。

「花漾20，談戀愛吧」的演出劇目雖齣齣經典，但概念、包裝都很新穎，參演的是中生代與新秀們，劇目都與「戀愛」有關，「太陽底下沒有新鮮事」，年輕人為愛情煩惱的狀況想必是一個樣，也許藉著鑒古而知今，解開自己的戀愛煩惱，忽然領悟了也不一定。且搭配愛情主題，演出場外還特別布置了籤詩活動，觀眾賞戲之餘還可「抽出自己的愛情命運」，這點子簡直把我給樂壞了，我可能會每場都報到就為了抽這個籤吧，抽到答案滿意為止。

好啦，開玩笑的，愛情煩惱是年輕人的專屬，就像戲裡美麗的男女主角們一樣，在盛夏中我們一起沉浸美麗的愛情中，讓心再次為愛情澎湃，搭配星象，讓我們沐浴在愛情的美好中吧。

多元劇種、多重交融 —
第三屆「小劇場．大夢想」

張啟豐　國立台北藝術大學戲劇系副教授

2013 年，國光劇團團長鍾寶善邀請台東大學教授、資深劇場人王友輝策劃「小劇場．大夢想」，作為資源共享的藝術平台。三年來，這一座平台從一開始篳路藍縷的觀望遲疑，隨著第一屆、第二屆的夢想效應發酵，如今已經成為鼓勵劇場工作者打造築夢劇場的夢工廠。同時，三屆以來戲曲與小劇場的接觸，也逐漸由京劇、崑劇元素擴而廣之，這一座平台成為多元劇場類型交融實驗的祕密花園——在盛夏的午後與夜晚，熱情綻放，空氣中隱隱飄浮著或幽微、或穠馥的氣息。

第一屆（2013）三齣戲為三缺一劇團《大宅門．月光光》，兩則故事訴說重男輕女的家庭故事與源自馬來西亞的靈異傳說，均以京劇程式作為表演及劇場手法的呈現基礎。栢優座《獨、角、戲－吉嶽切》以「角」為構思起點，真實演述、誠懇探討伶人成角的汗水、血淚與辛酸，以及失敗者的人生。國光劇團《青春謝幕》則是講伶人的事、演伶人的戲。每一齣戲都真誠地在「戲曲／小劇場」脈絡下，探索「戲曲」與「小劇場」互為所用、騰挪越界的可能性。

第二屆（2014）除了栢優座《逝．父師－希矣切》、國光劇團《賣鬼狂想》之外，邀請長年進行文化跨界創作與演出的 EX- 亞洲劇團進入實驗平台，演出《婚姻 1/2》。《婚姻 1/2》透過婚姻、愛情、生育等主題的貫串與連結，重新演繹當代人所面對愛情與婚姻，《逝．父師－希矣切》所探討的，是「師」、「父」在戲曲演員養成過程中所表徵之獨特且重要的精神意涵，《賣鬼狂想》則源自志怪小說〈定伯賣鬼〉，可視為古典文本的當代延伸與新詮。

兩屆累積六齣戲，說多不多，但是延伸效應卻如漣漪般日漸擴展。三缺一劇團《大宅門．月光光》

青春謝幕

2014 年於基隆再度演出，國光劇團《青春謝幕》除了在台灣持續演出，2014 年受邀赴北京參加首屆「小劇場戲曲藝術節」，引發熱烈討論。《賣鬼狂想》的當代觀點與劇場詮釋手法，極受觀眾喜愛，除了原班人馬演出的「復刻口碑版」之外，還另有台灣戲曲學院學生擔綱演出「熱血青春版」，展現全力以赴、別具巧思的表演特色。這樣一座「戲曲／小劇場」實驗室，不僅讓創作意圖強烈的劇場工作者激盪、發想各種可能性，也能經由不同戲曲劇種的交流，不論是崑劇、京劇、豫劇，還是南管戲、北管戲、歌仔戲、客家戲，甚至布袋戲、傀儡戲及皮影戲，激盪出多采多姿的夢想藍圖。

於是，第三屆（2015）「小劇場．大夢想」的規劃，就由文和傳奇戲劇團《代戰》、狂想劇場《夜奔》、國光劇團《幻戲》的演出，呼應這一座藝術平台多元劇種、多重交融的實驗特質。三齣戲所呈現的劇種除了京劇，更有歌仔戲、客家戲、傀儡戲，以及在戲曲劇場中相當少見、但是與皮影戲有異曲同工之妙的光影戲；內容或是展現戲曲習藝與生命歷程的雙軌回顧、或是探問個人生存與社會體制之間的隱顯關聯、甚或挑動情愛本質與人生幻象的危險邊緣。不論是劇場形式、劇作思考及呈現手法，都是在前兩屆所累積的基礎上展現更多向度的發揮。

今年打頭陣的，是文和傳奇戲劇團在 8 月 14-16 日演出的《代戰》。主演李菄峻（李文勳）是近年極受矚目的年輕一輩客家戲演員，不僅編導演兼擅，演出劇種還兼跨客家戲、歌仔戲、京劇。《代戰》由百年廟宇演出酬神戲拉開序幕，藉由三段戲中戲，串聯起主角習藝與親情的生命歷程，劇名「代戰」實具多重含意。戲中戲選自《紅鬃烈馬》，李菄峻分別在客家戲〈三打薛平貴〉、京劇〈回窯〉飾演薛平貴，在歌仔戲〈銀空山〉飾演代戰公主，展現跨劇種、跨行當的演出，相當值得期待。

狂想劇場是劇場風格頗受注目的劇團，導演廖俊凱作品《賊變》曾入選台新藝術獎十大表演藝術節目。8 月 21-23 日演出的《夜奔》由姜富琴編劇，呈現了男夜奔（林沖）與女夜奔（紅拂女）的並置與對視，並由此穿越／連貫當代社會中個人與群體、生命道途選擇的跨世代命題。全劇由戲曲演員朱勝麗、現代劇場演員韋以丞演出，二位演員表演的養成雖異，但是都有跨界經驗，朱勝麗在《青春謝幕》的演出令人印象深刻，韋以丞則從李柏君老師學習京劇多年，屆時舞台上將會迸發精彩的表演火花。

至於國光劇團在 8 月 28-30 日演出的《幻戲》，原劇本為台大文學獎得獎作品，劇作者洪菁運用奇思妙想，以傀儡為媒，點染愛情於情緣幻影之中。由於劇中有傀儡，因此不僅演員要學習傀儡肢體，更邀請偶戲導演石佩玉跨刀，並進而促成她擅長的光影戲與戲曲表演結合；也因為劇中人與傀儡的關聯，國光劇團更開發 3D 列印技術，將人／偶同一地呈現在舞台上。深情至性的年輕發想與觀點，多元型態與多重手法的劇場呈現，相信在演員劉祐昌、黃毅勇、劉化蒂、許立榮以幻為真的詮釋下，觀眾必定會在幻戲中見到真情。

這一屆除了上述三齣重頭戲，以及一向與 TATT（台灣技術劇場協會）合作的「台前幕後劇場服務培訓課程」之外，今年還與嘉義阮劇團合作，規劃劇場讀劇演出，8 月 8 日為廖紓均《趙氏孤兒》改編版及吳明倫《真假孤兒》，展現新生代對於老故事的解讀觀點與呈現手法，8 月 9 日為陳建成《解》，則深沉地探討了近年來發生的無差別隨機殺人事件。「小劇場．大夢想」累積三年，略有小成，因此今年除了在木柵國光劇場讀劇、演出外，更在「華山 1914」舉辦特展，系列呈現三屆九齣戲的創作特色，從中可以清楚了解每齣戲各自與戲曲及小劇場所嘗試的實驗或結合，而這樣的多元跨域，實則展現了每個劇團旺盛的企圖心與創作能量！

由王友輝策劃、國光劇團主辦的「小劇場．大夢想」，在 2004 年台灣戲曲小劇場發軔十年之後舉辦第一屆，在時間上或許是個偶然，但是經過三屆累積，不僅可以看到所有參與者辛勤澆灌的成果，同時，也可以想見栽花花發、插柳成蔭的美麗風景線。

賣鬼狂想

幻戲

小劇場 大夢想 3

傳統 是永恆的時尚！

國光劇場（台北市木柵路三段 66 巷 8 之 1 號）

監製：方芷絮　　製作人：鍾寶善　　藝術總監：王安祈　　策展人：王友輝、張啟豐

文和傳奇戲劇團《代戰》

一個舞台空間，青年名角挑戰三個不同劇種：**客家戲 × 歌仔戲 × 京劇**

20 年一見的特別節慶、一條鄉村小道、一間百年歷史的廟宇、一座臨時搭建的戲棚、一位神秘客…。為了母親，他不敢懈怠地練功、演出，突如其來的意外使他幾乎喪去精神支柱，他永遠不敢唱的那一齣，這一次，他決定要為母親奮力一戰！

8/14（五）19:30　　8/15（六）14:30、19:30　　8/16（日）14:30

8/15（六）16:00-17:00

「滲透交融，多聲交響」 主持人：張啟豐　　與談人：李菄峻、徐亞湘

製 作 人：劉政結　　藝術顧問：陳麗妍
導演 / 演員：李菄峻　　編　　劇：文和編劇小組
演　　員：李素玉、馮文星、馮文亮、吳侑函、施侑岑、詹仁謹、馮思樺
文 武 場：陳玉環、洪碩韓
舞台設計：李菄峻　　燈光設計 / 舞監：陳慶雄
音樂設計：陳玉環　　服裝設計：劉政結

狂想劇場《夜奔》

夢，是誰的倒影？林沖的夢／紅拂的夢
人生抉擇的奔逃，在現代戲劇中尋訪傳統。
導演廖俊凱與編劇姜富琴聯手出招！

林沖為何而奔？紅拂為何而逃？以林沖、紅拂女在暗夜奔逃，探討「奔」的本質，無論是過去或現代，個人的處境，放置於大環境中，他 / 她該如何抉擇與面對？——關於逃脫與對抗、體制與反叛、恐懼與勇氣、生存與死亡的永恆命題。

8/21（五）19:30 錄影場　　8/22（六）14:30、19:30
8/23（日）14:30

8/22（六）16:00-17:00

「現代導『眼』看戲曲」 主持人：王友輝　　與談人：廖俊凱、宋厚寬

導　　演：廖俊凱　　編　　劇：姜富琴
演　　員：朱勝麗、韋以丞　戲曲顧問〈林沖段落〉：李柏君　編　　腔：陳敬宗
戲曲編曲：曾筱筑　　燈光設計暨舞監：何定宗　　影像設計：張博智
舞台設計：李婕綺　　音樂設計：吳欣穎　　服裝設計：李育昇
梳化設計：TeDDy、何明諺（宣傳照）　　製 作 人：曾瑞蘭
行政製作：李玉綪　　導演助理：羅湘茹　　平面設計：鄭秀芳
劇照攝影：李欣哲

國光劇團《幻戲》

妳的白骨成為我的幻影，我用我的靈魂為你重生。
懸絲傀儡、光影戲、京劇跨界新組合！

傀儡藝師張聰返家探視義父白爺爺，發現義妹冬兒已病故成白骨，但白爺爺仍以為女兒只是生了重病，張聰為了安慰白爺爺，懸絲換命，企圖讓冬兒起死回生，卻陷入愛戀的幻戲之中……。

8/28（五）19:30　　8/29（六）14:30、19:30　　8/30（日）14:30 錄影場

8/29（六）16:00-17:00

「戲曲與我，偶與戲曲」 主持人：王安祈　　與談人：石佩玉、鄭嘉音

導　　演：石佩玉　　編　　劇：洪菁
演　　員：劉祐昌、黃毅勇、劉化蒂、許立榮
動作設計：林雅嵐　　操偶演員：于明珠、洪健藏
樂師／編腔：周佩誼　　樂　　師：潘品渝
舞台設計：黃廉棨　　燈光設計：鄧振威
光影美術：夏夏　　傀儡戲顧問：江武昌

票價 400 元，購票請洽兩廳院售票系統 (02)3393-9888
國光劇團 (02)2938-3567 轉 402 ～ 410

◇退換票事宜最遲請於演出前五日辦理，酌收票價 10% 手續費，逾期恕不受理。
◇為歡慶國光二十週年，凡集滿 2015 年國光劇團主辦的五檔不同劇目之演出票券，即可於演出現場兌換「京喜包」乙份。
◇憑本檔票券購買 2015 年 7、8 月份國光劇團於中正紀念堂演藝廳演出票券享 7 折優惠。

【折扣優惠】
◇學生購票享 8 折優惠，進場需出示有效證件。
◇軍警、榮民購票享 9 折優惠，進場需出示有效證件。
◇兩廳院之友購票享 9 折優惠。
◇身障人士及必要陪同人（限一人）購票可享 5 折優惠，需同時進場且出示有效證件。
◇ 65 歲以上長者購票可享 5 折優惠，進場需出示有效證件。
◇志願服務卡、YH 國際青年旅舍卡、青年旅遊卡購票享 9 折優惠，限分銷點購買。

【套票優惠】
◇同時購買三檔節目《代戰》+《夜奔》+《幻戲》享 75 折優惠。

【贊助券方案】
凡購買《代戰》、《夜奔》2500 元贊助券（各場限量十張）可獲得貴賓票券一張、節目手冊、劇團限量贈品、感謝函及抵稅證明一張，以資感謝。（請洽文和傳奇戲劇團 (02)2812-5200、狂想劇場 (02)2898-2526）

【小劇場 ・ 大夢想 III】特展
6/5-7/26　華山 1914 文化創意產業園區中三館品牌研創中心 1F
展覽時間 / 平日 11:00-19:00(假日 10:00-19:00)
將於 6、7 月每週六與日下午 2:30 ～ 3:30，舉辦「劇場造型課」、「京劇健身操」、「夢想會客室」以及「國光電影院」等系列活動，歡迎報名入場，報名請洽藝集棒福利網 http://goo.gl/pS2YmT

【臺前幕後劇場服務培訓課程】
7/18-8/30
為培訓臺前幕後人才，以「前臺服務管理班」與「劇場技術基礎班」為分野，並實際參與國光劇團「小劇場 ・ 大夢想 III」演出製作。
報名請洽台灣技術劇場協會（02）2892-1709

阮劇團【劇本農場】讀劇演出　網路報名索票入場 http://goo.gl/kMVOSE
8/8（六）14:30《趙氏孤兒》改編版　劇作家：廖紓均　導演：宋厚寬
　　19:30《真假孤兒》　劇作家：吳明倫　導演：宋厚寬
8/9（日）14:30《解》　劇作家：陳建成　導演：廖俊凱

美國洛杉磯華特・迪士尼音樂廳巡禮

任懷民　國光劇團助理研究員

今年初筆者奉派赴美國公幹，途經西岸洛杉磯停留一日，參訪世界知名的華特・迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall (WDCH))，希望在臺灣戲曲中心興建的同時，一窺世界一流演出場館之運作狀況，對未來臺灣戲曲中心之工作產生正面助益。

然而因為時間有限，僅參加音樂廳提供的免費現場導覽，對音樂廳建築本身做一個全面性的了解，可惜表演廳內部正在進行技術調校測試，筆者無緣進入參觀，實在扼腕，只盼未來能有機會再度拜訪。但筆者對其建築設計前瞻性的構思、公民對公共建設的參與程度、整體建築的專業性均留下極深刻的印象。在國內多項大型表演場館正在興建的今日，看到迪士尼音樂廳的成果，引起心中許多共鳴。

世界十大音樂廳之一

華特・迪士尼音樂廳為洛杉磯愛樂交響樂團的駐在地，位於洛杉磯音樂中心（Los Angeles Music Center）園區中，以其聲學環境優秀聞名世界，為全世界十大音樂廳之一[1]。加上洛杉磯愛樂的進駐，使之於全球音樂藝術世界中擁有極高地位。另一件使其聞名於世的原因，則是因為建築的獨特，讓所有訪客為之驚艷。其建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）曾榮獲普立茲建築獎，為世界知名建築大師，他使用最堅硬的不鏽鋼與石頭為材料，卻運用花朵線條與流動的空間，建立一個有著強烈對比卻又充滿詩意的建築空間，使得音樂廳成為洛杉磯市中心的建築地標。

此音樂廳的興建是由華特・迪士尼的遺孀莉莉安 (lillian B. Disney) 於 1987 年提出，以華特・迪士尼為名，並捐贈美金 5000 萬元作為興建費用，洛杉磯市政府則提供土地，所以不同於一般政府計畫或私人獨資興建的公共工程，而是一個政府與民間的合作計畫。建築師法蘭克蓋瑞在 1988 年競圖後勝出，1991 年完成設計，1992 年開始興建。而建築團隊在一開始便邀請聲學大師日本永田音響設計的 Dr. Minoru Nagata 加入，這正也是音樂廳成功重要的元素。音樂廳在 1996 年完成地下停車場時，就已花費約 9000 萬美金，遠超過原預算所能負擔，引起極大的爭議。靠著後來洛杉磯市長及迪士尼家族和許多慈善家募款，才在 1999 年開始地上物興建，於 2003 年落成。

不鏽鋼牆面、自然光與公園

建築完成後有各種評論，也有各種問題，其中最奇怪也最令人津津樂道的，莫過於其外牆均為不鏽鋼牆面，並且有著各種凹凸曲線。結果導致陽光反射與聚焦，使得附近有些空間的溫度大幅提高，附近道路的溫度可達攝氏 60 度高溫。甚至傳言音樂廳馬路對街的施工三角錐受不了高溫而融化。而帶領筆者參觀的導覽人員也確實指出，亮面不鏽鋼的反射，曾造成汽車駕駛的障礙，所以音樂廳必須將一些不鏽鋼牆面以人工打磨，將表面霧化以降低反射程度。

從外面看這個建築物，除了一樓進出口，似乎完全為不鏽鋼所包圍，但其實整個建築物採用許多天窗，讓自然光流動於整個空間。最有趣的是：一般演奏廳或劇場為維持演出效果，避免噪音，大都盡量設計為密閉空間，杜絕日光進入。但該音樂廳接近天花板的四面牆壁，有玻璃天窗的設計，讓日光進入音樂廳內，帶來完全不一樣的感受。而所有的走道與大廳，也因為使用自然光線，白天整個建

築內非常明亮舒適，照明的使用上變得極為節約。在今日追求環保節能的呼聲中，這座 2003 年落成的建築物已走在前端，節省大量照明支出，對營運成本的降低也有莫大助益。另外，迪士尼音樂廳不僅是一個表演場所，同時也是一個對大眾開放的公共空間，如同一座公園。建築內不僅是音樂廳，還有公園與觀景台，可以讓市民遊憩與欣賞市景。遊客可以隨著指示牌漫遊於整座建築內，與國內各劇場在沒有演出時大門深鎖的營運方式，更為親和與具有吸引力。

追求正確與卓越的精神

華特・迪士尼音樂廳花了十六年才興建完成，期間經過經費不足、美學與聲學上的問題，又碰到 1994 年洛杉磯北嶺地震，建築物必須符合新的耐震法規重新檢討。而法蘭克蓋瑞也利用此機會將外觀重新設計，從石材改為不鏽鋼。因此各方輿論懷疑的噪音不斷，興建過程幾次中斷。但建築師、洛杉磯市政府、各方捐款者仍秉持追求正確與卓越的精神，堅持走下去。也就是這種「做對的事」的精神，使得這棟建築物成為今日的完美作品，讓洛杉磯市民享有全世界最棒的音樂廳。

反觀現今國內各項公共工程，在最低標、預算、時程管控的壓力下，往往工程品質不佳。甚至發現有錯誤時，也在責任歸屬的壓力下加以隱藏或忽視，導致被使用大眾詬病。而國內也從來無法興建一座真正符合藝術標準的世界級地標，對演出場館使用的專業需求也不夠深入重視，一座建築物常常是外觀決定一切。就如同國家戲劇院與音樂廳，當初均是先決定建築外觀，再決定內部設計，有著太多的妥協。所幸當時特殊的時代背景，獲得國家資源的全力支持，也確保了兩廳院的品質。

然而迪士尼音樂廳的興建有著清楚一致的目標，空間設計由內而外，先從音樂廳內開始設計，再到外觀，保障其目標及使用功能在最佳狀況。清楚的單一音樂廳功能目標，也是其成功所在。

“ a single-purpose hall, a space where musicians and concertgoers will feel totally at home, and the audience will embrace the performers, (with) acoustics that are rich, clear, and warm” p116[2]

一個單獨功能的廳，其中音樂家與欣賞音樂會的人們如在家中般的自由。並且觀眾們會在豐富、清晰、溫暖的聲響中，擁抱表演者。

反觀國內許多設施因為要求多功能，許多妥協也造成許多困境。最簡單的例子便是戲劇與音樂功能的並存：這兩種演出活動對聲音的要求不同，與觀眾的關係不同，在一個多功能的演藝廳中，這些要求與關係往往就因妥協而受損，場地也因而無法達到表演藝術的最佳狀況，甚至因此影響藝術家的呈現。

國內表演藝術發展日益進步，許多藝術家已在國際發光發熱，但國內表演場館的興建，有時還是會受到非專業的政策影響，而興建出令人感到可惜的場館，實為遺憾。未來國家興建表演場館應該不以大型、多功能為目標，而是單一目標小而美的專業場館，以符合國內的觀眾生態，提升表演藝術的展演環境。讓硬體隨著藝術軟實力同時並進，真正建立全方位的文化力量。

附錄、參考資料出處：

1. Aaron Green. World's Best Concert Halls. Http://classicalmusic.about.com/od/concerthallsvenues/ss/bestconcerthall_7.htm#step-heading
2. Symphony: Frank Gehry's Walt Disney Concert Hall. New York, Tive Ties Publishing, 2009.

朱靜如看國光戲　像水墨畫渲染幸福

資深記者　陳淑英

「戲迷」跟「粉絲」有什麼不同？「戲迷」不太同齣戲看很多遍，不太追著演員合照及索取簽名。「粉絲」相反，樂於同齣戲看很多遍，耐心排隊等待與演員留影，收集不同場合的見面會簽名。國光成立20年，海內外忠實觀眾難以數計，朱靜如，是千百萬戲迷之一個，不過她屬「後來居上」型，起跑很慢、追的很猛。

朱靜如說起如何與國光結緣、多麼深愛國光的戲的編導群的演員們，很像水墨畫，氣韻生動，幸福感渲染得令人嚮往。例如，《水袖與胭脂》2013 年 3 月 8 日周五於國家戲劇院首演，台北演出四場後再巡演台中，高雄各一場。朱靜如在前一年預購期，完全不知劇情下，就先買四場票——台北三場加上台中一場。

對此，朱靜如解釋，她先買 3 月 10 日下午場的票，「因為周日演完有簽名會，一定要買最後一場。」首演場也非買不可，「實在受不了別人看完戲後在臉書抒發心情，而我竟然還要等幾天才能看。」本來周六已打算看其它表演節目，左思右想，好像那個節目沒看也沒什麼關係吧，於是又買一張周六場的票。再想，「台中會很遠嗎？不會吧。」她又買了一張。

看京劇跨年才認識國光

事後談到這次《水袖與胭脂》演六場買四場票，朱靜如直說自己「賺到了」。先是，「勝券在握」的她過完元旦新年後，便一心一意等著國光農曆年後的年度開箱儀式。那一天，她跑到國光劇場，看到溫宇航，把已準備好的台中場票拿出來請他簽名。其餘三張票則留待台北場演出，再分別請安祈老師、小平導演、女王魏海敏簽名。

除了買的四場票，分別請編導演員們簽名，朱靜如還有節目冊。她在《水袖與胭脂》簽名會上，小心翻到有溫宇航劇照那頁索取簽名，拿著

今年《百年戲樓》演出，魏海敏、溫宇航 4 月 18 日赴高雄圖書館講座，朱靜如直追南下參加。

筆的溫宇航客氣問：「簽在這裡可以嗎？」「可以啊」，朱靜如心情燦爛，還開玩笑說，「你可以簽在我心上」。她還有一件最興奮也最得意的事，「安祈老師在首演場有出來謝幕，其它場次皆沒有哦。」

說起「獨家」好運氣，別以為朱靜如是資深戲迷，其實她真正認識國光是民國一百年的事。她本來就是藝文愛好者，喜歡欣賞歌劇、聽音樂會、看舞台劇……。99 年底，本來想參加跨年音樂會，無意間看到國光跨年節目單，「很酷，場面浩大，一定很喜慶，適合全家觀賞。」

國光在一生只能有一次的建國百年跨年活動，推出特殊的京劇風味大餐，有喜劇演出的《鎖麟囊選段春秋亭》，唐文華反串程派青衣、魏海敏反串丑婆子，是兩人從藝以來最大尺度的突破性演出，《五花洞掃蕩群魔》14 對真假潘金蓮、武大郎高矮配展現此齣喜劇的歡愉熱鬧，演員一邊翻跟斗，一邊踢槍，在午夜 12 點與現場觀眾朋友一同倒數跨年。

朱靜如帶著父母親上劇院，第一次在跨年夜看京劇，十分有趣。開心之餘又看到「公演期預購《百年戲樓》有 7 折早鳥優惠價」，第二天元旦，便迫不及待跑去金石堂年代售票系統買票了。

《百年戲樓》是中毒開端

《百年戲樓》從京劇視角看伶人生命故事，全劇三段時空，其中第三幕以 1960 和 70 年代文革為背景呈現，當藝術面對政治壓力時，人性的撕裂與背叛。

看過《百年戲樓》，朱靜如很震撼又感動。「我知道《搜孤救孤》的故事，印象很普通，怎麼到《百年戲樓》別有意義？」「很幸運能活在台灣，以台灣繼承京劇傳統為榮」。她後來又知道原來《百年戲樓》是國光慶祝建國一百年發展的一部全新創作，「通常為『慶祝』某某節日，推出的活動花錢又教條，但是《百年戲樓》完全沒有制式框架，反而以真誠直視京劇台前幕後的劇藝浮生。」

朱靜如因《百年戲樓》認識國光。第一次怨嘆，怎麼買這麼後面的位子？怎麼只看一場？怎麼對得起戲、對得起演員？

《百年戲樓》是「中毒的開端」。朱靜如自此開始看京劇，從天津團，中京院的傳統老戲到國光新版崑劇《梁祝》、新編大型實驗京劇《艷后和她的小丑們》等等。尤其《艷后》最特別，京劇演莎劇、十四行詩 P.K. 西皮二黃，很多人覺得太違和。朱靜如不但不以為然，認為《艷后》抓住觀眾，主角展現能量，還進而迷上溫宇航舞台唱做魅力。「溫老師本來是崑劇巾生，居然可以把一個居心叵測的羅馬大帝演得這麼壞。」

朱靜如珍藏的國光看戲筆記本。

接下來，大家都知道的，朱靜如從一個理智的戲迷蛻變成熱情又用功的粉絲。她上網查演員學戲背景、演出劇目、買《三個人兒兩盞燈》等過去演出的 DVD、參加北中南講座，以及揪親友團看國光好戲——比如《水袖與胭脂》買了四十張票，包括她自己的四張。

朱靜如回憶台中那場。一進展演廳就看到小平導演並開玩笑問她：「你還正常嗎？」她是有一點點每個粉絲都能理解的炫耀，卻是故做雲淡風清回答：「我覺得還好。」

隨身帶簽名本隨時現寶

雖然看了四場《水袖與胭脂》，朱靜如還是有遺憾，「為何沒去看高雄場」。高雄場演出那天，她人在家中，心繫高雄。想著此刻誰出場，現在演到哪。無奈又不安，只能寫臉書分享看戲心情，再度把簽名照 po 上網。為免重蹈覆轍，去年《康熙與鰲拜》演出時，她買了六場票：台北四場以及台中、台南場。

國光去年應上海大劇院之請，登陸演出「伶人三部曲」。朱靜如很哀怨，因為工作關係，最遠只有夥同媽媽到馬祖看國光在芹壁的演出。為此，她已於今年換單位，方便有朝一日請假出國，親眼見證及感受國光在海外受歡迎的盛況。

只要是粉絲，大概都備有筆記本珍藏偶像簽名。朱靜如也不例外。筆記本貼滿簽名票根及寫上一篇又一篇的看戲心得。本子只有手掌大，字跡非常小。問她什麼不換大本子？「方便隨身攜帶啊」，朱靜如眼睛發光，彷彿驚訝我竟然如此不懂粉絲隨時現寶、隨時分享的心情。這突然讓我好慚愧，我的偶像是安祈老師，卻沒有這麼做，真是無地自容呢！

大花臉變導演 —
國光排練指導王冠強專訪

李銘偉　國立台灣大學戲劇學系博士生

口傳心授　勾臉講故事

國光劇團王冠強導演從五歲半進軍中劇團，歷經金馬、大宛劇團，到聯勤體系的明駝國劇訓練班，年少時的他在部隊裡的劇團成長，跟隨著當時台灣一流的名角學習。當時的軍中劇團，像是老戲班一樣的體制，老師們手把手帶領著。王導演回憶當時情景，孺慕之情溢於言表：「演《白水灘》的時候，因為那時還小不會化妝，王少洲老師幫我勾臉，一開始畫全臉，後來就畫半張臉讓我學著畫。教臉譜時，老師邊勾臉，邊講故事，講角色的故事背景，講這個臉譜代表的人物性格。一張臉一個故事。」

在辛苦的練功之餘，當年的小冠強最喜歡在休息時和睡前聽老師說故事，於是東周列國傳、三國、水滸、西遊、濟公傳等故事的來龍去脈，透過老師們活靈活現地講述，無形之中傳承了京劇的知識與來源。王冠強認為，這樣子的教學很人性化而且深刻。當時的老師們就像是部落中的耆老，以口傳心授的方式帶著、陪著年輕的孩子，講述著一個又一個的故事，是生活，是學戲，也是建構一個孩子人格、情感、認識世界的過程。

王冠強 11 歲飾演《三岔口》劉利華劇照，演出地點為龍岡第一軍團司令部禮堂。

在王少洲、張慧川等幾位名淨老師的引領之下，王冠強導演長大後成了優秀的淨行演員。回顧這段歷程，老師們的舞台風範以及循循善誘的指導對他影響至大。當年的王冠強是個性內向的年輕人，但花臉敢愛敢恨的鮮明性格，以及大開大闔的表演方式，使他深深著迷，讓他得以透過花臉人物的表演釋放內在豐沛的情感。

細數花臉人物　青面虎別具魅力

細數眾多花臉人物，《拿高登》中的青面虎徐世英對王冠強特別有意義。因為徐世英這個人物，在花臉的粗獷外表之下有著對妹妹的深厚親情，豪放中蘊含細膩的情感。在看了王少洲老師扮的青面虎之後，王冠強便深深著迷於這個血性男兒的人物性格，並且暗自下定決心，長大後一定要演這個角色。

王少洲老師的舞台魅力以及獨到的詮釋，讓王冠強對花臉藝術有了深刻的認識，並且傳承了許多好戲，如《打焦贊》、《戰馬超》、《收關勝》、《蘆花蕩》以及厲家班的《鍾馗嫁妹》等。他說王老師當年是台灣最好的周倉，專傍「台灣活關公」李桐春老師的戲。看著老師的戲，王冠強心想，這花臉怎麼這麼美，表演得這麼好看。王少洲老師常笑著對他說：「小冠強，我跟你講，咱們這花臉媚的時候比旦角還美呀，除了花臉腔還得學學旦角腔。」

王少洲老師這一番話，提點了扮演花臉的重點，不只外在動作的豪放，還得在小尺寸上表現細膩之美。王冠強分析：「這說明了花臉表演的兩極化。外型粗獷，但內在細膩，而且表演明快，對就對錯就錯，看起來解氣過癮。犯錯的時候又突然像個小孩子不好意思，就讓人覺得特別可愛，粗獷的外在還藏著一個赤子之心。」

廿年國光生涯　從助排到導演

1995 年國光劇團成立，聚集了台灣當時最優秀的京劇演員，王冠強便在其中。當時，王冠強除了當演員還擔任了助排的工作，輔助張義奎、朱錦榮幾位老師排練。那時張慧川老師也在國光，不論是排老戲的畫面，或是新編戲的動作，每當王冠強向張老師請教，老師都不厭其煩地一一指導。張慧川老師在傳承上的奉獻精神對王冠強影響很大，直到現在，他也是這樣的對待年輕一輩，希望他們把所有京劇藝術的精髓都傳承下來。他認為，這些都是京劇的基本功，就像埋設下水道一樣，十分關鍵而重要，使整個劇團能夠維持高水平表演藝術的根基。

從年輕擔任演員時的自我淬煉，到現在擔任導演的職務，讓王冠強對京劇藝術有了更為全面而深刻的理解。他回想年輕時候學戲，許多動作就只是模仿，但現在必須掌握動作背後的動機，要是自己都不清楚為什麼要這麼做，動作沒有在講故事，也就說服不了觀眾。此外，當演員的時候，想法比較簡單，就是把自己最完美的一面呈現出來。現在站在導演的位置綜觀全局，則必須思考戲的整體效果和節奏，有時就會跟演員的立場抵觸。以前老戲比較尊重演員的傳承和流派，但是現在做的戲必須要跟時代結合，就像是面對一塊上好的老件布料，需要以當代的精神拿捏裁切。為了讓好戲歷久彌新，就勢必有取有捨。

演員身段培訓自動化教學系統

這些思考也引領他在傳承上探索新的可能性。以國光劇團目前正在發展的「演員身段培訓自動化教學系統」為例，邀請優秀旦角演員朱安麗示範《貴妃醉酒》的身段動作，加以 3D 數位擷取，突破現有 2D 錄像的單一視角限制，讓觀眾可以三百六十度全面觀看，配合演員說明身段心法，希望讓觀眾了解動作中蘊含的故事。

這也是王冠強在執導時思考的重點。他以雲手為例：「很多動作都是從雲手轉變出來的，但是為什麼同樣的雲手，用在不同人身上、用在不同的情節和情境裡頭，會形成不同的形體線條呢？這些變化都是發源自心裡頭的想法。演員要是明白掌握了一個動作的含義，以及掌握人物這時候心裡的潛台詞，做出來的表演也就到位了。導演必須要注意一個個的小細節，對戲的每個環節追根究底，才能幫助演員的演出更加細膩。」

王冠強在教育講座方面著力甚深，圖為今年 6 月 9 日為匈牙利駐台使節團進行京劇解說，右為匈牙利駐台代表雷文德先生。

國光劇團身為國家劇團，除了在藝術上精益求精，創作與時代呼應的作品之外，也肩負著開發新觀眾與傳承的重任，王冠強導演也在這方面著力極深。特別是在兒童教育，王導演認為藝術必須往下扎根，讓現在的孩子們開始認識與欣賞京劇。推廣的時候，王導演也幫小朋友畫臉，如同當時讓王少洲老師畫臉。「這是一個傳承。」王冠強說。

一門精彩的藝術，需要多少因緣俱足方能成就？當我們深究京劇藝術背後的故事，就能明白在精彩的演出背後，承載著多少世代的生命歷程以及對生命的體悟。 聽王冠強導演談他從學習京劇到走入傳承的歷程，就像一部斷代史呈現了一個時代的京劇文化，其中每一個故事在平淡中蘊含著動人的力量。

火爆浪子小辣椒 —
專訪邱海訓、吳海倫　悶燒鍋裡的嗆辣夫妻檔

高美瑜　國立臺北藝術大學戲劇學系博士候選人

國光後台生命線

中國人向來喜歡「六」這個數字，常來國光的人就會發現，無論是東西要借要還、演員生病、受傷、心情鬱悶、排戲不順，甚至婚娶提親、祖師爺供奉，任何人有什麼疑難雜症，只要對著後台箱房高聲喊出「六」這個字，甭管是叫「小六、老六、六哥、六爸」，都意味著會有一位神通廣大又公正和藹的土地公，對這聲呼喊有求必應，而此人就是後台的心靈導師兼緊急生命線，箱管扛霸子——邱海訓。

邱海訓本名邱毓訓，是小海光第一期五十一個同學中唯三的道地本省人，由於進校時口音已經定型，跟高德松老師學架子花臉，光是為了矯正一口台味十足的腔調，就不知挨了多少打，甚至被老師用戒尺伸進嘴巴裡攪得血沫橫流。

頭一次上台演《紅娘》當中搶親的孫飛虎，城樓那場有句台詞：「小姐你可別死呀！」硬是被邱海訓用台灣國語念成「小姐你可『北』死呀！」頓時前後台笑成一團，特別是女同學，從此戲稱他為「台客」，讓他的心靈倍感受傷，忍不住流下小小男兒淚。但幸運的是，當時少數沒有跟著起哄取笑他的女同學吳海倫，隔年就和他成為了班對，畢業後結婚，牽手相伴至今將近五十個年頭，現在她就像是個土地婆般，天天跟著土地公邱海訓忙前忙後，一起在國光後台服務廣大鄉民。

小六小二從十二歲就緊緊相依攜手至今。

土地公土地婆　在家唱武戲

這對從十二歲青梅竹馬時期就結下不解之緣的班對夫婦，因為從前在隊上的編號一個是 16 號、一個是 42 號，所以海訓喚海倫「小二」、海倫則稱海訓「小六」。在外人眼中，兩人平時對話幾乎都是輕聲細語，少有一句大聲嚷嚷。幫忙大家解決各種問題時，也是熱心體貼又周到。不料，當我問起他們夫妻數十年來融洽恩愛的相處之道時，兩人首先是面面相覷，空氣凝結了五秒鐘，彷彿從來沒有人用這類的語彙來形容他們。心直口快的吳海倫忍俊不住噗哧一聲笑了出來，用花旦標準的淘氣表情嬌嗔說「才怪呢！」，接著出現了以下這些「招供」，我們才知道，原來土地公土地婆以前經常在家裡「唱武戲」，吵鬧起來，可是會拳腳相向誰也不讓誰！（以下邱海訓簡稱「六」、吳海倫簡稱「二」）

六：年輕的時候，人家都叫我火爆浪子！

二：我的外號是小辣椒、小母雞，講話又急又快，絕不讓人有插嘴的餘地。

六：所以我們兩個從小吵到老、從小打到老，拳頭、菜刀哪樣沒用過，若要認真算起來，離上十次婚都不夠。

二：每次吵完打完，我便嚷著要離婚，自己很假溜的先在離婚協議書上把名字簽好丟給他，而他總是一把拿過來啪啪啪就撕成碎片。事後氣消回想起來，我都會害怕的捏出一把冷汗，要是他當下真的簽下去，該怎麼辦才好。

六：我不會輕易簽的，因為我一直有個觀念，大人做錯事，不應由小孩來承擔。婚姻是我自己的選擇，我就要為我的人生負責，建立一個圓滿的家，是我這輩子最重要的事。人家愈想看笑話，我們愈要爭一口氣，絕對走完一輩子！

畢業後二人一起出遊，照片中吳海倫看起來像大姊，其實都是邱海訓在照顧她。

原來悶燒鍋裡的嗆辣味兒，普通朋友沒嘗過，小海光同學卻從小看到大。大夥都說這兩人脾氣一樣衝，結婚恐怕只是兒戲，蜜月期一過就該「打亂鎚」收場了。「絕對不是兒戲！我們可是經過審慎考慮才回頭互定終身的呢！」吳海倫不諱言，劇校畢業前二人曾短暫分手，各自都有追求者和談得上話的對象，但是她心裡知道，真正能招架得住她、真心照顧她的只有小六一個人。邱海訓也坦承，在校時確實常為了護著小二，好幾次都跟隊職官或老師損起來。更曾經只是因為她想吃點水果，他就偷溜出營門購買，回來後被師長打到上台演出一瘸一瘸登場，他也沒叫過苦。正所謂，好姻緣不怕吃回頭草，只要彼此願意相守到老。

貧窮夫妻也有幸福時刻

不過，談戀愛可以浪漫，結婚後兩個窮光蛋要面對「開門七件事」的生活經濟壓力，可就沒那麼輕鬆了。邱海訓悻悻然地說「我們兩個窮到付了房租後，連張雙人床都買不起，新婚第一夜睡的竟是上下鋪！」那時兩人都在海光劇隊搭班，薪水極其微薄，還得各自拿錢奉養雙親，家徒四壁，什麼家電家具都沒有。不久盛夏溽暑來臨，海倫懷孕體溫升高，身上長出了濕疹和膿泡，拿著扇子猛搧也不解熱。某天下班，小六哄著她一起去逛街，走到一家電器行前，小六問她如果將來有了錢，會想要什麼樣的冷氣、冰箱和電視，吳海倫想「反正做夢不花錢」於是就告訴他，如果有了錢，會喜歡這個、會喜歡那個！小六當下不動聲色，第二天「叮咚叮咚！」送貨工人竟然把昨晚她欽點的那些家電都扛進屋來。吳海倫簡直嚇壞了，直嚷著「我們可沒錢買呀！」此時小六摟著她說道「我不願意看到你這樣受苦，錢的事別擔心，我只要多兼一些差，肯定能按時分期付款的。」說完兩人抱頭痛哭了一場。想起這幕，雖已事隔多年，吳海倫還是忍不住濕了眼眶，「這一路走來感動的事情很多，但我一輩子都不會忘記那個晚上，當時我真得覺得自己是這世上最幸福的女人。」

鑽進箱房裡　三年不出來

的確，幸福並非憑空而降，對於像邱海訓吳海倫這樣白手起家，事業和家庭全然綁在一起的夫妻而言，更是不容易。尤其是邱海訓剛從演員轉為箱管的頭三年，他心虛自己對箱上的事務不夠了解，幾乎整天都窩在箱房，每樣東西一一拿出來摸索、清點、記錄，即使天黑下班也不回家。海倫忍不住抱怨：「乾脆在箱房裡擺張床住那兒好了！」不是海倫不諒解，三個寶貝千金好幾天看不到爸爸一面，卻是不爭的事實。對此海訓二手一攤：「沒辦法，我的個性就是這樣。面對婚姻，你願意跟著我，我就照顧你一輩子；面對工作，你只要把任務派給我，我就算把命給你也要做到最好！」或許正是這股賭上命運般的使命和正氣，讓他們夫婦成為了國光後台的定心丸，演員們都說，只要有六哥和海倫姐在場，就讓人有種心安的感覺。

邱海訓吳海倫苦盡甘來，開始含飴弄孫。圖為三女兒出嫁幸福合照。

鑽進老箱房 —
認識京劇後台的戲箱與箱管

高美瑜　國立臺北藝術大學戲劇學系博士候選人

每個戲班都有間神秘的老箱房，裡頭推放著各式或大或小、或長或方的老戲箱，別看這畝小天地總是昏暗窄仄，瀰漫著汗水混合高粱而蒸騰揮發的複雜氣味，還有諸多神秘的禁忌，然而它卻是打造戲劇世界裡，所有帝王將相、才子佳人、販夫走卒乃至神仙妖怪的萬能百寶箱。戲台上視線所及之物，除去演員，舉凡角色人物從頭到腳的外在裝扮 — 「行頭」(ㄒㄧㄥˊ ㄊㄡˊ)，還有標誌戲劇情境的桌椅、景片、大小道具——「砌末」(ㄑㄧˋ ㄇㄛˋ)，都屬於箱房管理人員——箱管（箱倌）師傅的轄理範圍。

在箱房裡，老師傅最常掛在嘴邊的一句話是「寧穿破不穿錯！」意思是說，演員即便是愛美、趕時髦，在扮演各種角色時所著行頭，無論是樣式、色彩、紋飾、質料，都得依照歷代前輩藝人根據人物的年齡、身份、氣質、性格、職業、貧富、遭遇，甚至是表演程式需求……等，多方面考量所訂下的分類原則，縱使衣飾有些許的蟲咬蟻蛀，也不可逾矩穿搭，歪曲了人物的形象。

然而戲台上的人物成千上萬，每個角色從頭到腳穿戴配飾少說十件上下，在這個智慧都藏在手機裡的時代，沒有個八台唉鳳、十台平板，誰記得住這些繁瑣的規則呢？別著急，國光劇團後台「扛霸子」六哥邱海訓告訴我們，戲曲故事橫越數千年，若依各朝各代背景來設計每個人物的造型，那才真是浩繁無章，因此這些規則反而是化繁為簡，只要在戲曲世界浸潤夠久，自然可以抓到其中的原則要領。

例如京劇的行頭大多不受時代、季節和民族限制，但基於中國自古便有華夷分別的思維，漢民族以外的滿、蒙、回、藏族群，皆以京劇形成時期的清朝旗人服飾為參照樣本，有時再加上翎子、狐狸尾等配件來裝飾。其他搬演漢族故事的劇碼，主要都是以明朝的漢民族所穿之服裝樣式為主。懂得這個原理，至少可以對番／漢加以區別。

當然更重要的是，箱房裡還有眾多超級金頭腦的箱管師傅各司其職，一代又一代口傳心授地將這些穿戴葵花寶典傳承下來，由經驗豐富的斲輪老手嚴謹把關，演員絕對安心。是故，前文提到所謂「老」箱房、「老」戲箱、還有「老」師傅，並不意味著京劇後台存放行頭砌末的樓房年久失修，或者收納服飾的衣櫃破舊，當然，箱管師傅更不必是老邁衰朽。這裡所說的「老」，實際上是指依循著「老祖宗」智慧來運行的衣箱管理法則——「五箱一桌」。

「五箱一桌」等於六個不同的行頭砌末管理部門，其中「五箱」是指「大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱」，而「一桌」就是百變女王的梳裝台，專門為「旦」行女性角色做造型的「包頭桌」[註]。那麼這些箱子裡都裝些什麼呢？相信熟悉國光劇團歷年創新劇目的朋友，對於《百年戲樓》裡黃毅勇飾演鳴鳳班管事的貫口表演一定是印象深刻，從他的台詞內容，我們可以快速概覽後台戲箱的樣貌：

一口戲箱訴說一個戲班的興亡，圖為《百年戲樓》演出照。

「大衣箱」蟒袍、官衣、開敞、斗篷、男帔、女帔、褶子八件；正黃、正紅、藏青、水藍、淺灰、粉紅、全黑、全白，男女各一；

「二衣箱」大靠、軟靠、箭衣、馬掛、抱衣、抱褲、帽子、大帶；

「三衣箱」帶管「靴包箱」坎肩、腰包、水衣、胖襖、厚底、薄底、大子履，各一十四雙、彩鞋二十、蹻七付；

「盔頭箱」、「旗把箱」刀槍把子、守舊台幔、前臺桌椅、後臺妝鏡，一併在此，清冊呈上！

當然基於表演上的考量，這份念白中的清冊未能一次全表，只羅列出各衣箱部分的內容，但也足以讓我們窺一斑而知全豹，以下簡單解說各衣箱的責任分工和特色。

大衣箱

一口戲箱訴說一個戲班的興亡，大衣箱掌管文戲角色所穿的戲服，它是戲箱之首，自然也象徵著戲班的命運，所以裡頭擺放第一件戲服就叫做「富貴衣」。此衣通常由未發達的落魄文人所穿，取其「眼下雖窮困、將來必富貴」的寓意，將它置於衣箱上層，便是為戲班討個吉利。另外，在戲班裡有著僅次於祖師爺般神聖地位的木雕小娃娃「喜神」或稱「大阿哥」、「彩娃爺」，也永遠是面朝下的安放在大衣箱裡，保佑著戲班，因此後台第一條禁忌便是大衣箱絕對不能坐！

大衣箱

二衣箱

二衣箱放置武戲角色所穿的服飾，上自元帥將軍，下至綠林好漢，不分男女，但凡劇中需要舞刀弄槍、飛簷走壁的人物，他／她的更衣室必在二衣箱。此箱最特別的服飾稱之為「靠」，即是武將所穿的戰袍鎧甲，背上有四支放射狀「靠旗」插在「靠巴掌」裡，平常與「靠身」分開，演出前，再由二衣箱箱管用繩索幫演員「紮靠」。整座「靠」重達三、四公斤，師傅必須掌握好力道，讓「靠」穩穩貼在演員身上緊而不麻，在台上才能自在地舞動翻跌。

二衣箱

三衣箱

三衣箱通常放置太監、皂隸、龍套等次要角色的服飾，同時也管理護領、胖襖、水衣、彩褲、靴鞋、彩匣子……等舊時藝人跑江湖搭班需自備的貼身用品，因此也稱做靴包箱、雜箱。

三衣箱

三衣箱又叫靴包箱

頭。正所謂「勒早了吐，勒晚了誤；勒鬆了掉，勒緊了哇哇叫」，鬆緊高低全靠師傅一手掌握，分寸拿捏實屬不易。

旗把箱

如果把戲班後台比作軍營，那麼旗把箱便是名符其實的器械室，裡頭排列著舞台上所有的刀槍劍戟長短兵器，以及車船馬旗，平時閒人不得亂入，因為關老爺用的青龍偃月刀，也以紅布裹住刀頭置放於其中，據說若有人在沒演關公戲時不小心動了關刀，當晚演出必有人會出彩見血，不可不慎。

以上說明，僅僅點出了箱房裡大略的管理法則，而這些也只是箱管師傅千百樣工作瑣事中的鳳毛麟角。事實上「魔鬼就藏在細節裡」，實際運作時，每一個環結都有訣竅、都有講究。下次在後台遇上箱管師傅，千萬別再誤會他們只是幫演員穿衣戴帽的工作人員哦！

盔箱

盔箱負責管理所有角色頭上戴的盔、冠、巾、帽，還有臉上戴的各式髯口，以及各種裝飾於頭部、臉部的配件，如面牌、翎子、狐狸尾、甩髮、耳毛子……等等。戲曲演出翻滾撲跌動作誇張，這些盔帽飾品戴在頭上必須能穩妥不掉。因此，盔箱師傅必備的獨門功夫就是幫演員勒（ㄌㄟ）

盔箱

旗把箱

關於包頭桌的簡介，詳見高美瑜，〈百變女王的梳妝台— 京劇後台包頭桌工作現場直擊〉，載《國光藝訊》91 期，頁 30-31。

亞太地區戲曲交流論壇

【Next Wave：探索下一波戲曲藝術新浪潮】

方尹綸　本團研推科助理編導

由國立傳統藝術中心營運的「臺灣戲曲中心」將於 104 年底完工，並預定年底前展開第一波的試營運，以迎接明年的正式開幕。為逐步鋪陳建構臺灣戲曲中心第一波試營運，並結合串連起中心多年以來所舉辦之「2015 亞太傳統藝術節」和國光劇團【小劇場 ‧ 大夢想】分享平台，預計於今年 8 月份規劃辦理「亞太地區戲曲交流論壇」，主題以戲曲的內涵、合創為主軸，並搭配人才培育之經驗交流與分享，由該論壇形塑戲曲創作交流的「平臺」，循序漸進並深入聚焦，進而於亞太傳統藝術節的場域建構當代戲曲多元面貌與論述體系。期望能透過本年論壇的醞釀，探索下一波戲曲藝術新浪潮，把戲曲中心作為亞太地區戲曲首演場域之定位予以鮮明化。

傳統藝術中心自 2000 年起舉辦「亞太傳統藝術節」，13 屆以來呈現亞太地區民族音樂及舞蹈為主題之節目，展現各地藝術風貌，傳遞亞太傳統藝術的知識與論述體系，逐步建構「亞太文化生活圈」意象。本年 10 月將辦理第 14 屆，並以「戲曲在當代」為主題，聚焦小戲、偶戲到當代精品劇作等類型，首度展現傳統戲曲在當代的劇藝風姿。而隸屬於傳統藝術中心的國光劇團，今年適逢 20 年慶，夾著過往藉由「小劇場」對當代戲曲創新的探索，也將於今年演出節目中連結起當代劇場、偶戲等劇種。因此，在經由兩者的交錯鍊結下，本次論壇期能聚焦於「當代戲曲人才培育」此重點，為未來的台灣戲曲中心培育劇藝人才，擘劃戲曲永續經營的藍圖。

本次論壇初步規劃兩大階段，第一階段以「戲曲人才培育課程」為主軸；第二階段則是與會的國際人士之分享、交流及參訪。在第一階段「戲曲人才培育課程」方面，課程方向又分為：

1. 創作交流班：由「編劇」和「導演」兩個創作面向著手。設計「戲曲創作專題交流」、「青年戲曲劇作家交流暨劇本分享」、「青年導演分享交流」…等課程，邀請兩岸三地編導共同交流，分享彼此經驗，深度探討戲曲與當代劇場創作的多元可能。
2. 劇藝管理班：從藝術節策展、演出執行製作到場館經營管理，藉由國內外大師齊聚的機會，為當代兩岸三地劇場管理經理人設計一緊密課程。並可與台灣表演藝術專業團隊互相切磋，共同分享彼此經驗，藉此培養彼此的高度專業技能和工作熱忱。

第二階段，則規劃邀請大陸、香港、日本、韓國、新加坡等亞太地區之表演藝術相關機構或團體總監、總裁、團長級貴賓來台擔任講座並參訪，如：張鳴（上海戲曲藝術中心總監）、茹國烈（香港西九文化區行政總監）、中村雅之（橫濱能樂堂館長）、郭宇（上海戲劇學院副院長暨上海戲劇學院附設戲曲學校校長）等貴賓。貴賓除擔任「大師講座」、「國際論壇」課程之講座外，並安排其參訪臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區、所屬團隊等，企圖架構未來合作平台，以達未來合作及交流邀演機會。

藉由此論壇，希望建構起亞太地區傳統戲曲合作平台，亦可作為試營運期間辦理之國際論壇的鋪墊與前奏，逐步建構臺灣戲曲中心於國際視野與當代語境之下的角色定位與任務使命。也希望延續亞太地區戲曲交流論壇與亞太傳統藝術節論壇的彼此相互扣合凝聚與對照呼應，逐步累積執行成果與創意軌跡，進而形塑臺灣戲曲中心作為當代戲曲創意基地的核心價值與焦點脈絡，由強化國際鏈結之整體思考下，建立今後的合作模式與發展面向。

新書搶先看

【光譜 · 交映　國光 20】

編按：國光劇團成立二十週年，為了與戲迷朋友一同回顧、分享國光二十年來的足跡，特別規劃出版【光譜 · 交映】光譜篇與【鏡象 · 回眸】劇目篇兩本專書，分別請資深記者陳淑英與青年劇評家吳岳霖撰稿，光譜篇預定於八月出版，藉此與讀者分享第四章「謝幕不卸妝」的一節「不離不棄，跨越年齡層的粉絲群」部份內容。

●永遠的國光人　謝杯杯

曾經有這麼一個人，可以說是國光老世代戲迷的代表。

士官長退休的外省老杯杯，某一天看了國光的演出，現場大聲唱歌手舞足蹈不算，後來竟還摸進國光的排練場，每天一個人安安靜靜在觀眾席坐著。有人跟當時的團長陳兆虎反映，「虎哥」心軟，「老人家沒事幹，他也不打擾誰，就讓他坐著吧。」

從此以後，「謝杯杯」比誰都像國光人，每周 1 到周 5，早上 9 點到下午 5 點，從沒缺席過，晚上加班排戲他也來。國光對外的演出行程他無役不與，台北的演出不論，即使如花蓮、台東、馬祖，他照樣自費坐火車、搭飛機、住旅館，當然還買戲票。團員總有休假、請假的時候，謝杯杯卻是每天都在，除非他生病，被兒女擋駕不讓來。

久而久之，謝杯杯跟大家都熟了，也常常逛到後台，請團員吃便飯。請太貴的團員會不好意思，點個麥當勞、喝杯咖啡也可以，總之是一番心意，謝杯杯就是想跟團員們說說話，打打氣。

這樣的日子大約有 15 年，某一天休假過後同仁上班，才知道謝杯杯走了的消息，所有人無不紅了眼眶。頭七那天，國光劇場演出，子女兒媳在靈前怎麼樣也擲不到聖杯，劇場這邊，體質敏感一點的同仁都知道：謝伯伯來看戲了！

告別式那天，團長親自到場給老人家上香，一些團員們也紛紛請假到場送他一程。至今已經 5 年，大家還是常會想起他。

他，是國光第一號鐵桿粉絲，謝根生。

●金馬影帝陳松勇

金馬影帝陳松勇，大概沒人會料到他跟京劇有什麼關係吧？可能很少人知道，「進桑」也是國光劇場的常客！

或許有人要問：他來看戲會不會被圍著索取簽名？其實還好，可能族群差異的關係，野生影帝不太會被捕獲，但還是曾有電視台跟著來採訪。

「進桑」其實很懂戲，尤其愛看老生、花臉戲，說起三國戲、老爺戲、水滸戲頭頭是道。國光的文宣品寄送名單裡有他一份，才知他是大老遠從林口來。

進桑代表著本土人士愛看京戲的一群，每次國光劇場，總也不乏這種聽得出來的本省口音排隊買票，可能來自土城、三重、新莊、蘆洲，問起他們感覺跟歌仔戲的差別如何？歐巴桑說：「歌仔戲是比較有親切感啦，可是京戲的藝術卡好！」

這幾年進桑身體大不如前，來看戲的次數少了。許多老觀眾也都是如此，病了一場，之後就不容易再出現，讓人掛念。不過國光劇場總有新面孔，大學生的比例愈來愈高，問起他們怎麼會來看戲？「老師介紹的呀！」

演出售票訊息　花漾 20，談戀愛吧

7/4(六)14:30 國光 20 慶生專場	鎖麟囊	王耀星
7/5(日)14:30 傑出坤生孫麗虹榮退	鳳還巢	劉海苑　孫麗虹 陳清河　陳元鴻
7/11(六)14:30 閻惜姣的愛情	烏龍院	朱勝麗　鄒慈愛　王鶯華
	活捉（崑）	陳美蘭　陳元鴻
7/12(日)14:30 廟裡的人神戀	寶蓮燈	劉海苑　王鶯華
	劈山救母	李佳麒
7/18(六)14:30 7/19(日)14:30 庵觀裡的愛情	玉簪記（崑）	溫宇航　陳美蘭 王耀星　朱勝麗
7/25(六)14:30 7/26(日)14:30	棋盤山	劉珈后　蔣孟純　張家麟
	蘆花河	劉海苑　鄒慈愛
8/1(六)14:30 8/2(日)14:30	棋盤山	劉珈后　張珈羚　張家麟
	蘆花河	朱明月　劉化蒂
8/8(六)14:30 8/9(日)14:30	西廂俏紅娘	凌嘉臨　黃詩雅　王佩宣
8/15(六)14:30	白蛇傳 〈遊湖借傘〉至〈盜仙草〉	劉珈后　凌嘉臨　張家麟
	〈金山寺〉（崑）	戴心怡　張珈羚
	〈斷橋〉	劉珈后　蔣孟純　汪勝光
	〈合缽〉	朱勝麗　汪勝光
8/16(日)14:30	白蛇傳 〈遊湖借傘〉至〈盜仙草〉	黃詩雅　凌嘉臨　張家麟
	〈金山寺〉（崑）	戴心怡　張珈羚
	〈斷橋〉	黃詩雅　凌嘉臨　張家麟
	〈合缽〉	朱勝麗　汪勝光
8/22(六)14:30 楊四郎的愛情《四郎探母》	〈坐宮〉	劉化蒂　朱明月
	〈盜令〉	王耀星　黃詩雅
	〈出關〉、〈巡營〉	華智暘　王璽傑
	〈見弟〉、〈見娘〉	鄒慈愛　劉祐昌　蔡佳君
	〈見妻〉、〈哭堂〉	王鶯華　陳美蘭
	〈回令〉	劉化蒂　朱明月
8/23(日)14:30	大家一起談戀愛 〈荷珠配〉凌嘉臨　陳元鴻 〈彩樓配〉劉海苑（拋彩球） 〈思　凡〉林庭瑜 〈打麵缸〉陳清河　蔣孟純　劉祐昌　許孝存 〈扈家莊〉戴心怡　王詠增 HAPPY ENDING 辦婚禮　發囍糖	

演出地點 / 中正紀念堂演藝廳（愛國東路大孝門進入直走100公尺）
地　　址 / 臺北市中正區中山南路 21 號
票　　價 / 團慶公演（7 月 4 日、5 日）300、500、800、1000、1200 元
　　新秀亮相（7 月 11 日至 8 月 23 日）200、300、500、600 元
優惠辦法 / 65 歲以上、身心障礙（含陪同一位）、學生 5 折；文山區居民、中正區居民（同時購買 2 場以上不同節目）5 折；軍警、榮民、誠品之友、志願服務卡、YH 國際青年旅舍卡、青年旅遊卡 9 折；套票 A（同時購買 4 場不同節目）七折優惠；套票 B（同時購買 2 場不同節目）八折優惠；其他優惠，請洽國光劇團。
●兩廳院售票系統 (02)3393-9888（www.artsticket.com.tw）
●國光劇團 (02)2938-3567 轉 402-410