

聖約翰科技大學99學年度第2學期

通識教育中心「百年經典~傳奇驚艷」研討講座活動執行成果報告

活動海報

教授表演影片

精彩演講內容

與會同仁與張旭南教授

日期：100年05月19日

地點：通識教育中心文史藝術教室

主題：百年經典~傳奇驚艷

主持人：游雪玲 主任

演講者：張旭南 教授

參加人員：全校師生

參加人數：97 人

活動成果：

本次活動邀請國立台灣戲曲學院京劇學系主任張旭南教授蒞臨演講，張旭南教授是台灣復興劇校畢業，中國文化大學中國戲劇學系學士，美國奧克拉荷馬大學表演藝術碩士。曾在國立國光劇團和國立傳統藝術中心工作，早年主要的研究和創作領域是京劇「小生」表演，目前主要從事傳統戲曲的導演工作，其精闢的演說、幽默的談吐令人印象深刻，會後與教職師生的對話句句鞭辟入裡，與會人員一致肯定受益良多。藉由舉辦百年經典~傳奇艷麗通識教育研討講座引導學生透過表演、鑑賞與分析，將表演藝術融入生活，將審美寓於實用，生活藝術化；亦從美學觀點，哲學的思辨，批判思考的模式去探索自我及人類文明之發展與價值。

難得的豔陽日出現在一連多日的梅雨之後，除了蓄勢待發的盛暑，台灣藝文界「看好戲」的氛圍也正在此時蠢蠢欲動，飄蕩在空氣之中。究竟是誰有這番功力能左右全台戲迷注目的焦點？答案揭曉，由梅派傳人梅葆玖老師和魏海敏老師領銜，率領北京京劇院梅蘭芳京劇團與國光劇團，展現二十世紀京劇大師梅蘭芳始創的梅派藝術，以「遇見百年梅派」為題演出，未演先轟動，足見正統梅派於戲迷心中的份量與地位。

這次兩廳院的「遇見百年梅派」以一系列的精彩節目以饗觀眾。從老少戲迷耳熟能詳的故事《紅鬃烈馬》打頭陣；接續重現 1929 年梅蘭芳大師成為「四大名旦」之奪魁大戲《太真外傳》；第三場演出知名五折的菁華之夜，包含了梅派戲迷津津樂道的《天女散花》《黛玉葬花》《抗金兵》《霸王別姬》及《穆桂英掛帥·捧印》；最後更有梅大師根據《風箏誤》改編的喜劇《鳳還巢》。經典乍現，高潮迭起，目不暇給卻又精彩可期！

因此，趁著這一波的熱潮，為了讓新世代的年輕學子也能走入表演廳親炙傳奇經典的文化藝術，兩廳院藝術宅急配來到了聖約翰大學舉辦了導聆與推廣講座，邀請了國立台灣戲曲學院京劇學系的張旭南主任，由淺而深的引導方式帶領觀眾一饗京劇的精彩，也引領入門如何看表演，並感受梅派藝術的風範。

一開場，張主任介紹從「平劇」和「國劇」作為京劇的代稱談起，介紹了早年京劇在台灣的歷史背景，到現在台灣京劇的發展。再將時光拉回京劇盛行之勢將起的重要事件「花雅之爭」，論及乾隆五十五年（1790），為賀乾隆皇帝八十壽誕，依循舊例各地官員徵召戲班入京。以唱二簧為主的三慶班進京後，迅速為二簧調在北京劇壇打開局面，四喜班、和春班、春臺班也接踵而至，花部全面告捷，有大鳴大放之姿。花雅之爭，雅部崑曲雖受官家所推崇，且有較高的文學性內涵，卻因曲高和寡，隨著京劇的廣受歡迎，昆劇也因此逐漸式微。

而論及欣賞京劇的戲曲美學，可以從三大面向切入。「綜合性」、「程式性」和「寫意性」三大主軸勾勒出京劇的主要戲劇特徵。從綜合性來看京劇這門綜合藝術，主要是它是時間藝術和空間藝術的綜合。這種綜合性是世界各種戲劇文化所共有的然而京劇的綜合性特別強。它的畫面與定位，表演的形式與手段，有美術、音樂、舞蹈、詞曲、演藝穿插交織成了京劇特有的風貌。如同京劇大師齊如山所說「無聲不歌，無動不舞」，簡單扼要點出京劇的綜合美學於「有一點聲音，就得有歌唱的韻味，有一點動作，就得有舞蹈的意義」。

談到程式性，可從「套術」簡單說起，京劇動作透過身形發展，關門、上馬、搭船都有固定一套的程式演出。程式性也代表了京劇的規範，這也反應在不同行當演員所使用的嗓音，身著的戲服和妝容等等，然而京劇亦在規範中找靈活，呈現豐富又有理可循的程式表演美學。至於京劇的寫意性，入門觀眾常見的京劇場景「一桌一椅」中可見端倪，寫意著重意境與傳神，因此演員能引導觀眾的想像力做到「景隨人移」、「場隨口出」的劇情變化。這樣的寫意表演，不單單模擬真實生活的樣貌，更提鍊與萃化戲劇表達的精髓，亦為京劇美學引以為傲之處。

在介紹「綜合性」、「程式性」和「寫意性」三大京劇的主要特徵外，張主任也依著觀眾對京劇的了解，溫故再知新，從角色行當生旦淨丑的分類，手眼身步法的概述，蟒袍、水袖、靠、蹻等呈現，到最後臉譜和扮相的瀏覽，張主任傳授了欣賞京劇的基本功，才引領觀眾透過各式紀錄和影片，一窺梅派旦角的表演奧妙。

梅蘭芳大師的身冠四大名旦之首，除了有音質清亮、如盤走珠的唱腔外，因為他散發雍容華貴、意境和美、深沈含蓄，更並蓄了儒雅特質，成了獨特且難以超越的旦角風範。從《穆桂英掛帥》演出百感交雜，卻化為心底深層的堅毅；《霸王別姬》中，面羽則喜背羽則背的情感糾葛；《洛神》當中宓妃的似無情若有情，欲笑還顰，最斷人腸。《貴妃醉酒》則一改過往京劇詮釋貴妃的方式，風韻迭起，煞是動人。梅蘭芳大師能創作經典，成為傳奇，他的傳人梅葆玖大師曾在 2010 年造訪台灣戲曲學院時說，「因為他的父親是全然進入一個角色，演甚麼角色就要把一切遭遇、情緒都要揣摩到位，與角色融為一體，他的唱腔、舞蹈、姿勢與技術等，都是在為這個人物在服務的。」因此，這樣動人的表演，超脫了「術」進入了「藝」的境界，樹立了不朽的梅派典範。