

目

次

上 冊

臺灣京劇教育體系變革之研究序稿 李元皓

看見臺灣京劇教育地圖 容淑華

在路上…… 侯雲舒

誌 謝

第一章 緒 論 1

第二章 京劇教育體制之傳承與實踐 15

第一節 科班教育的形成 16

第二節 教育體制的繼承與在臺奠基 36

第三節 劇校的實驗與確立 49

第三章 臺灣京劇教育之表演、樂隊與服裝容妝 65

第一節 京劇核心教育：表演 66

第二節 京劇鏈連教育：文武場樂隊 109

第三節 京劇環節教育：服裝與容妝 121

第四章 臺灣京劇教育之文史教學發展 131

第一節 劇本集成之輔助教學 132

第二節 文史教材之啟蒙 139

第三節 劇本研讀之深化 141

下 冊

第五章 臺灣京劇教育體系擴張與現代創新·····	151
第一節 教育規模的擴張「十二年一貫制」與 現代創新·····	151
第二節 兩岸京劇教育交流與影響·····	158
第三節 從文化外交到跨文化教育推廣·····	170
第六章 臺灣京劇教育編導課程建構·····	201
第一節 戲曲編劇教育之融入·····	203
第二節 戲曲導演教育之啟動·····	211
第三節 戲曲編導教程教材之研發·····	221
第七章 結 論·····	239
參考文獻·····	259
附 錄·····	273

圖目次

圖 1 富連成科班老照片·····	26
圖 2 中華戲曲專科學校老照片·····	30
圖 3 任教軍中大鵬劇校的第一代京劇教師·····	78
圖 4 復興劇校第一代師資·····	78
圖 5 小大鵬晨功課程·····	80
圖 6 小大鵬把子功課程·····	81
圖 7 大鵬劇校登台演出《無底洞》·····	81
圖 8 楊蓮英老師稱如恩師義父蘇盛軾·····	81
圖 9 陳金勝老師與筆者後台合影留念·····	86
圖 10 郭鴻田老師武生分科教學·····	86
圖 11 秦慧芬老師年輕時飾演《棋盤山》竇仙童 劇照·····	90
圖 12 秦慧芬老師在臺灣演出之《宇宙鋒》·····	90
圖 13 秦慧芬老師與所教學生胡陸蕙合影·····	90
圖 14 秦慧芬老師青衣花旦分科教學·····	90
圖 15 「小大鵬」師生校門口合影·····	91
圖 16 「復興劇校」師生校門口合影·····	92

圖 17	戲曲許多從業者向侯老師請益，中坐者為侯佑宗老師·····	115
圖 18	侯佑宗老師的藝術成就於 1989 年獲頒中華民國教育部的民族藝術藝師·····	116
圖 19	秦德海老師為彈撥樂器專業，擅月琴、三弦，並兼笛子、嗩吶·····	117
圖 20	秦德海老師退休後常為票房伴奏·····	117
圖 21	孫阿德年輕時期學包頭·····	127
圖 22	阿德叔為影星李麗華梳妝·····	127
圖 23	孫阿德年輕時旦角扮相·····	127
圖 24	阿德叔為曹駿麟老師穿戴·····	127
圖 25	阿德叔為郭小莊老師穿戴·····	128
圖 26	阿德叔為吳興國老師穿戴·····	128
圖 27	國防部總政治作戰部振興國劇研究發展委員會出版《國劇大成》全冊·····	138
圖 28	教育部責成復興劇校執行與出版《國劇劇本》113 齣·····	138
圖 29	《文史》六冊補充教材·····	140
圖 30	《中國戲劇史》上下冊·····	143
圖 31	《國劇概論》上下冊·····	143
圖 32	《戲曲故事》一至四冊書籍版面·····	143
圖 33	《劇本研讀》一至六冊書籍版面·····	143
圖 34	復興劇校第一代《白蛇傳》專為國際演出改編，此為美國巡演王復蓉主演·····	180
圖 35	復興劇校第一代《貂蟬》美國巡演·····	180
圖 36	復興劇校第一代《貂蟬》美國巡演王復蓉主演·····	180
圖 37	復興劇校第一代《貂蟬》美國巡演呂布張復健、馬佚謝復興飾演·····	180
圖 38	西德示範講學劇目《乾坤圈》武打劇藝表現·····	182
圖 39	西德示範講學劇目《白蛇傳·遊湖》抽象程式表演·····	182

圖 40	西德示範講學劇目《昭君出塞》歌舞 並重	183
圖 41	西德示範講學劇目《穆柯寨》槍架子與 服飾特色	183
圖 42	西德示範講學劇目《頂燈》表現角色技藝 絕活兒	183
圖 43	西德講學團成員左起劉化秀、林發惠、 曹駿麟、王少洲、丁中保、張化宇、 喻族雄於西德慕尼黑留影	183
圖 44	鍾幸玲教授在 Denison University at Ohio 執導一齣英文京劇《The Taming of the Shrew》校園海報	191
圖 45	鍾幸玲教授在 MU & OCAC 進行京劇 體驗工作坊之海報	191
圖 46	國立臺灣戲曲專科學校出版之「大戲臺」 報導京劇學系「教育部計畫型獎助 2008 年國際交換教授計畫」由 Howard 教授 執導與筆者協同教學、製作《仲夏夜之夢》 演出（右英文版）	191
圖 47	美國專題海報封面及內頁節目介紹 （英文版）	194
圖 48	歐洲專題海報封面及內頁節目介紹 （英文版）	196
圖 49	「美國專題」校園演出與教育劇場	197
圖 50	「美國專題」表演工作坊	197
圖 51	「美國專題」表演工作坊互動教學體驗	197
圖 52	「美國專題」京劇講座	197
圖 53	「美國專題」專場演出之一	198
圖 54	「美國專題」專場演出之二前台謝幕	198
圖 55	「歐洲專題」進行表演工作坊	198
圖 56	「歐洲專題」教育劇場示範演出《秋江》	198
圖 57	「歐洲專題」兒童教育示範表演	198
圖 58	「歐洲專題」進行表演工作坊互動體驗	198
圖 59	「歐洲專題」在布拉格大學小型示範講座	198

圖 60	「歐洲專題」於奧勒摩格大學專場演出……	198
圖 61	導演的合作夥伴……………	231
圖 62	曲復敏老師年輕時期（左一）……………	255
圖 63	曲復敏老師以老生開蒙……………	255
圖 64	曲復敏老師主演《楊門女將·探谷》……	255
圖 65	曲復敏老師傳習劇目《精忠報國》親筆 揮毫……………	256
圖 66	曲復敏老師主演《強項令》……………	256
圖 67	曲復敏老師傳習課程教學……………	256
圖 68	曲復敏老師傳習課程教學……………	257
圖 69	曲復敏老師與傳習生成果……………	257

表目次

表 1	「富連成」的組織結構……………	22
表 2	「富連成」的教學型態……………	23
表 3	「富連成」的每日生活課表……………	24
表 4	「藝徒學堂」與「富連成」科班之相異處……	25
表 5	各校創校沿革年表……………	34
表 6	軍中劇隊「幼年班」與「復興劇校」之 學制……………	36
表 7	「小大鵬」課程配當……………	39
表 8	國立時期「復興劇校」早期課程配當……………	40
表 9	復興學校學制變革之相關新聞報導……………	42
表 10	「小大鵬」學制變革之相關新聞報導……………	48
表 11	《劇藝學校國劇科課程標準》課程科目……	51
表 12	各級課程之術科／專業知識課程／學科 之間比例分配……………	52
表 13	國立藝專「國劇科」設科說明……………	53
表 14	自 1944 年至 1954 年間中國大陸民間藝人 來臺記錄一覽表……………	69
表 15	劇校延請留臺藝師分布情形一覽表……………	74
表 16	復興、大鵬、陸光、海光文武場樂師 一覽表……………	112

表 17	「文場組」課程時數及授課內容表·····	119
表 18	「武場組」課程時數及授課內容表·····	120
表 19	臺灣各劇隊 / 劇校後台管理人員師傅 考察表·····	124
表 20	「國劇服裝道具」與「國劇容裝」課程 時數及授課內容表·····	125
表 21	京劇劇本集冊考察表（以民國年度列）··	136
表 22	《劇藝學校國劇科課程標準》編訂之 專業知識課程出版品列表（民國年度）··	141
表 23	《戲曲故事》課程節數與授課內容·····	143
表 24	《劇本研讀》一至六冊教材內容·····	144
表 25	《劇本研讀》課程節數與授課要項·····	145
表 26	京劇學系十二年一貫學制課程學分 規劃表·····	155
表 27	北京戲校來臺教學師資一覽表·····	160
表 28	國立臺灣戲曲學院「兩岸姊妹校締結」 一覽表·····	166
表 29	國立臺灣戲曲學院兩岸姊妹校交換生 人數統計（2015 至 2019 年）·····	167
表 30	京劇學系赴中國大陸「暑期研習」一覽表 （2015 至 2019 年）·····	168
表 31	京劇學系「暑期研習京苗營」教學師資與 劇目表·····	168
表 32	國立臺灣戲曲學院（含復興時期）海外 巡演紀錄·····	172
表 33	國立復興劇藝實驗學校時期之《白蛇傳》 劇本分場·····	175
表 34	國立復興劇藝實驗學校時期之《古城會》 劇本分場·····	176
表 35	赴美演出《貂蟬》（英雄美人）分場·····	177
表 36	摘錄復興劇校首度美國巡演臺灣媒體 報導（1959~1962）·····	178
表 37	京劇歐洲講學計畫與傳播場域紀錄·····	181
表 38	京劇歐洲講學選戲模式·····	181

表 39	京劇 / 貧窮劇場 / 莎士比亞各表演元素 比較	190
表 40	2010 年「京劇跨文化教育劇場——美國 專題」一覽表	192
表 41	「美國專題」選戲特色說明	193
表 42	2011 年「京劇跨文化交流——歐洲專題」 一覽表	195
表 43	「歐洲專題」選戲特色說明	195
表 44	藝術學校戲曲編劇課程開設與師資 一覽表	209
表 45	國立臺灣戲曲學院京劇學系《戲曲編劇》 課程教材	222
表 46	國立臺灣戲曲學院京劇學系《戲曲導演》 課程教材	225
表 47	傳統戲曲 VS. 現代劇場的演員訓練方法 ..	232
表 48	京劇學系學院部（含專科時期）畢業公演 一覽表	234
表 49	京劇高等教育課程地圖構想研擬	243
表 50	「臺北市藝術藝師曲復敏傳習計畫」 傳習劇目表	254