

發行：國立臺灣戲曲學院 發行人：張瑞濱 主編：陳正熙 編輯：常志環 2018 年 11 月 20 日出刊 電話：02-27962666 轉 1242

戲曲要聞

本校參加 107 年各界慶祝國慶大會嘉年華展演 天宮賜福・國泰民安

文 / 藝文中心 蘇俊民

欣逢中華民國建國 107 年國慶大典，本校特別推出各類傳統戲曲技藝，以充滿祝禱意涵的《天宮賜福・國泰民安》花車展演以誌慶賀。藉以天上玉帝，樂善好施，特敕令天官，邀眾位福神，頒賜福祿，祝賀臺灣，生日快樂。福祿壽喜星與牛郎織女等諸仙降臨之態，齊聚祝禱，寶島臺灣，國泰民安。在熱烈歡騰的鑼鼓喧天聲中，財神到，金銀財寶滿地灑，象徵萬事吉利，百業興隆，國運步步高升。

國慶日當天上午 9 時 30 分，教育部葉部長俊榮專程蒞臨北一女中會議室，與本校張校長共同鼓勵表演同學辛勞及演出成功，同時歡迎本校外籍教師一起共同歡度國慶表演活動。

上午 11 時 54 分本校擔綱壓軸演出，上場演出學生各個呈現所學專長、認真表演、活力四射、頗獲蔡總統及中外貴賓好評，同時完成國慶演出使命，明年再見！

教育部葉部長與本校外籍老師談話

教育部葉部長俊榮親自蒞臨指導及鼓勵同學

本校國慶日總統府前學生與花車進行表演

107 年 10 月 5 日大直福西營區記者訪問及觀賞本校同學表演

張校長帶領外籍老師參加國慶活動

本校國慶演出花車

花車製作完成學生進行車上排練

教育部葉部長俊榮與張校長及同學合照

2018 年戲曲國際學術研討會 ～圓滿落幕～

文 / 研發處 黃瑋

【2018 年戲曲國際學術研討會——戲曲表演藝術的理論與實踐】，有來自美國、荷蘭、馬來西亞、中國等各地的戲曲學專家、本校與臺灣學者、與會嘉賓、學生等，兩日參加人數約 500 人次。

本屆研討會有四大看點，一為專題演講：邀請兩位在學術界舉足輕重的戲曲大家：中國清史研究者卜鍵教授及身兼京劇學者、劇作家、藝術總監於一身的王安祈教授，分別演講〈李贄與他的化工說〉、〈論戲曲文獻與視聽媒介的交互為證〉。卜鍵老師是首次在臺發表專題演說，以新觀點陳述李贄研究；王安祈老

張瑞濱校長致詞

師為了本次演講，早於三個月前開始準備，內容專為戲曲學院的師生設計，深入淺出，相當精彩。

二為會議內容針對戲曲藝術之理論與表演、戲曲音樂之研究、戲曲與雜技表演藝術之多面向探索、戲劇史料與表演流派之研究、戲曲劇種發展之研究等五項子題，共計發表論文 15 篇。曾永義院士主持「綜合座談會」，以戲曲藝術教育為主軸展開討論，本校教務長陳正熙、中國戲曲學院海震教授、荷蘭偶戲學者羅斌老師等，皆以戲曲教育目前所遇到的種種困難，未來如何前進的方向提出建言，戲曲學院現有科系將來如何其他學校、劇種可能的合作方式，讓戲曲走得更好更遠。

三為表演工作坊：邀請旅美言派老生鞠勇、荀派旦角邢紅梅伉儷，進行流派藝術實務工作坊；本校戲曲音樂學系京胡教師家吳明生，分享京胡教育的實務經驗。

四為本研討會以臺灣京崑劇團新編崑劇《情與欲——二子乘舟》首演作為壓軸活動。經過兩日腦力激盪，回到戲曲場上實踐的本質，使研討會不只有案頭討論，亦有舞台的實踐觀摩。並提供凡參與研討會者，皆可於演出現場出示證明，享有超級購票折扣，為研討會畫下完美句點。

「戲曲學術國際研討會」，自 2005 年起已連續舉辦 14 年，主題涵括京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲、地方戲曲等劇種研究，專業人才培育、戲曲藝術、文化創意、藝術教育、表演實務、導

演創作、藝術與科技，學術理論、歷史與人文等等方面，並舉行與主題相關的表演工作坊、作品展演等，除了學術理論的討論外，亦有實務應用的層面，已是國際戲曲學術界的大事，感謝各界共襄盛舉。

曾永義院士主持

卜鍵老師演講

王安祈老師演講

羅斌老師與他的戲偶們

1108 與會學者合影

1109 與會學者合影

校長致贈吳明生老師感謝函

教學資源中心

創新亞洲表演藝術工作坊成果發表——「天宮」、「驚夢」精采呈現各國藝術家齊聚一堂

文 / 教學資源中心 馮哲豪

為拓展國際交流合作，國立臺灣戲曲學院自 106 年度起辦理藝術新 4 力全民美感旗艦計畫 - 「TCPA：臺灣、創意、專業、藝術 - 新世代學習者的共學平臺」 - 計畫，邀請香港進念二十面體劇團藝術總監榮念曾來臺合作，由 106 年的「一桌二椅歐亞跨文化表演藝術工作坊」到「107 年創新亞洲傳統藝術交流工作坊」，透過來自不同國家的藝術家，進行藝術實驗工作坊。此項子計畫由香港實驗劇團「進念・二十面體」聯合藝術總監榮念曾策劃，聯同瑞士蘇黎世藝術大學、德國基森大學應用戲劇學院開展跨文化創新實驗研究活動，安排素有臺灣「美猴王」美譽 - 本校客家戲學系張宇喬老師，於 107 年 7 月 4 日至 8 月 5 日期間至瑞士蘇黎世大學、德國基森大學開始做為期四週半的傳統猴戲教學演出。本次課程也邀請來自柬埔寨擅長傳統猴舞的當代舞蹈家 - Nget Rady，以臺灣與柬埔寨兩種「傳統猴子表演藝術」為基礎，從藝術與科技、教與學、傳承與創新等層面，比較研究兩種亞洲傳統表演藝術，並一同發想創作全新的作品：《天宮》。透過作品探討「猴戲」於不同文化中的呈現及所呈現的表演是「劇場表

演」亦或是「動物園模擬」，並於 9 月份來臺，結合本校 107 年創新亞洲傳統藝術交流工作坊課程，與學生延伸創作，進行跨文化實驗藝術工作坊之演出。

本校各學系具有獨特性的傳統表演藝術能量，向外拓展，持續推動的「戲曲走出去，世界走進來」的國際交流前瞻視野，為在地經典文化的未來，開拓更為寬闊的發展途徑。107 年度更邀請各國藝術家齊聚一堂，包括來自印尼日惹跨性別傳統表演藝術家 Didik Nini Thowok、柬埔寨金邊傳統暨當代舞蹈家 Nget Rady、香港青年口琴演奏家李俊樂 (Gordon Lee)、香港進念二十面體劇團助理藝術總監陳浩峰及新加坡 Emergency Stairs 藝術總監劉曉義藝術家，蒞臨本校與本校師生參與跨文化實驗創作。

有臺灣「美猴王」之稱的國立臺灣戲曲學院張宇喬老師，日前受邀在瑞士蘇黎世大學、德國基森大學進行傳統猴戲教學演出，透過跨文化創新實驗研究活動，研究「傳統猴子表演藝術」臺灣猴王及柬埔寨猴子 (Nget Rady) 之不同呈現。兩位猴角走遍歐亞兩地，從蘇黎世到臺北，從古典高棉舞到傳統京劇，比較

兩種文化及猴角表演，比較兩種傳統藝術傳承與創新，一起大開「天宮」。嚮往學習不同文化表演藝術的印尼跨性別傳統爪哇藝術家 Didik Nini Thowok 結合崑曲身段、爪哇舞的古典之美、歐洲宮廷服飾的華麗，帶來不同的文化視覺感受的作品「驚夢」。

本次大師們為期兩週的臺灣工作坊，除與甄選出之同學一同進行實驗創作演出外，也到各學系進行大師班課程，香港口琴演奏音樂大師班 - 李俊樂 (Gordon Lee) 到戲曲音樂系授課，引導學員就既有的音樂基礎與口琴一同演出作品，從即興互動演奏中，認識不同演奏形式的展現。柬埔寨傳統與當代舞蹈大師班 - Nget Rady 至歌仔戲及客家戲介紹柬埔寨傳統舞蹈文化背景及宗教儀式，並從身體、呼吸的練習中，了解柬埔寨傳統舞蹈的訓練。印尼傳統傳統舞蹈大師班 - Didik Nini Thowok 介紹印尼不同地方的傳統舞蹈，包括傳統爪哇和峇里舞蹈的文化背景、賞析、動作。示範及教授印尼傳統舞蹈的基本功：呼吸、專注、下肢體和上肢體的控制與鍛鍊。大師班讓學生能體驗爪哇舞蹈文化、猴子扮相及口琴與傳統樂曲的交流，為本校師生開拓不同的視野及多元文化交流的機會。

瑞士蘇黎世大學 【Motion capture 動作捕捉】

動作捕捉通常是記錄人類演員的動作，並將其轉換為數字模型的動作，並生成二維或三維的電腦動畫。此次特別紀錄張宇喬老師扮演京劇美猴王一角的肢體動作。

德國基森大學 【傳統猴戲教學】

教導德國基森大學同學，傳統京劇中猴戲一角的內涵及動作表情，並讓同學扮演東方文化中最知名的神話人物 - 美猴王孫悟空，體驗其腳色魅力。

香港口琴演奏音樂大師班 - 李俊樂 (Gordon Lee) 引導學員即興互動創作，從即興互動演奏的樂趣中，認識音樂，認識不同形式演奏的可能性。

柬埔寨傳統與當代舞蹈大師班 - Nget Rady 介紹柬埔寨傳統舞蹈的文化背景及宗教儀式，並從身體、呼吸的練習中，了解柬埔寨傳統舞蹈的訓練。

印尼傳統傳統舞蹈大師班 - Didik Nini Thowok 介紹印尼不同地方的傳統舞蹈，包括傳統爪哇和峇里舞蹈的文化背景、賞析、動作。示範及教授印尼傳統舞蹈的基本功：呼吸、專注、下肢體和上肢體的控制與鍛鍊。

《驚夢》 嚮往學習不同文化表演藝術的印尼跨性別傳統爪哇藝術家 Didik Nini Thowok 結合崑曲身段、爪哇舞的古典之美、歐洲宮廷服飾的華麗，與 11 名國立臺灣戲曲學院的同學，成為這次跨文化交流合作的試點，帶來不同的文化視覺感受。

《天宮》 由兩位不同文化背景專長猴子表演藝術的張宇喬和 RADY，兩位猴角走遍歐亞兩地，從蘇黎世到臺北，比較兩種文化及猴角表演，比較兩種傳統藝術傳承與創新，聯同 11 名國立臺灣戲曲學院的同學一起大開「天宮」。

《會後合照及分享》

藝遊台灣 文 / 教學資源中心 馮哲豪

「藝遊臺灣計畫」自 107 年 3 月 1 日至 107 年 11 月 30 日由本校京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、劇場藝術學系、客家戲學系等六系安排傳統戲曲表演及藝術與人文課程，獲得國民中小學喜愛，共計 128 所國民中小學報名參加，

反應相當熱烈。

藝遊臺灣計畫經規劃後，由各系安排 85 位專業講師及 104 位課程助教赴全國各地的國中小至 51 所學進行豐富的傳統藝術體驗課程，參與學生人數達 2800 人。課程內容以本校既有豐富的傳統戲曲、雜技特技、戲曲音樂、劇場技術等多元化特色，作為國中小生體驗學習主軸，配合安排本校特色展演欣賞，讓學生

透過互動體驗學習及演出欣賞，親身領略傳統戲曲與表演藝術的特色，進而引導學生對於未來規畫之適性選擇。

課程迴響相當熱烈，增進參與同學對傳統表演藝術的興趣及知識，也一揭傳統戲曲之神秘統面紗，讓許多年輕學子更了解傳統戲曲表演之面貌，達到人文藝術與傳統戲曲扎根的目標。

民俗技藝學系《藝遊臺灣》

新北市北新國小 05/03 (四)

【肢體開發】 藉由基礎體操，多采多姿變化豐富的身體技巧，搭配體育的精神與藝術空間的融會運用，表現力與美的青春年華。

【課後合照】 在精采的課程之後，參與同學與本校講師團體合照。

歌仔戲學系《身騎白馬過三關 (載歌載式)》

臺中市大甲國中 09/26 (三)

【歌仔戲唱念作打介紹及示範】 唱念做打是戲曲表演的四種藝術手段，同時也是戲曲表演的四項基本功。

【課後合照】 在精采的課程之後，參與同學與本校講師團體合照。

戲曲音樂《文武音樂藝起來》

桃園市八德國中 05/23 (三)

【武場鑼鼓鬧喧天】 要烘托戰場激烈的打鬥，少不了打擊樂器的火熱演奏，鑼鼓樂器在戲曲樂隊中屬於「武場」，本課程介紹並操作鑼鼓樂器。

【文場樂器聲悠揚】 在伴奏戲曲的樂器中，絲竹管絃樂器屬於「文場」，本課程按照樂器的種類屬性分類介紹。

京劇學系《穿越時空》

苗栗縣照南國中 05/31 (四)

【京劇介紹及示範】 介紹京劇的由來及傳統，並讓每位同學從京劇的表演示範中，體會京劇的博大精深。

【介紹京劇四功五法】 「四功」是唱、唸、做、打「五法」是手、眼、身、法、步。四功五法是密切相連的京劇基本功，能讓同學看到京劇的細緻及精神。

客家戲學系《哈客易遊》

桃園市大成國中 05/17 (四)

【基本功示範】 四功五法為傳統戲劇之基本功，功是戲曲舞台上的表演手段，法是指表演技術的規格跟方法。經由示範後能讓同學深刻體會扎實的客家戲技巧。

【基本功教學】 藉由「四功五法」的教學，讓同學用身體感受傳統戲劇表達的劇情張力及身心合一的揮灑自如。

劇場藝術學系《舞台魔法師》

臺北市西湖國中 10/12 (五)

【空間的魔術】 你知道舞台上的場景如何變大、變小、變戶外、變室內嗎？只要一些布景或道具，就改變空間囉！

【化妝的魔力】 我們了解演員在劇中的性別、年齡的強調，都需要有適合的化妝讓觀眾相信他所扮演的角色人物。當飾演「非人物」時，更需要化妝來輔助加強。那麼如何才是「適合的化妝」呢？

