

傳統戲曲的蛻變 現代意象

2012-04-01 記者 林儀文

在傳統戲曲中，京劇的表現形式包含了程式化的生、旦、淨、丑四大角色，觀眾在欣賞戲劇時，還包含了角色的穿著與臉譜、配樂的選擇、角色的台詞演繹方式等元素融合其中。而戲曲經過幾百年的劇烈演變，才成為今日我們所見的現代化的京劇，有了貼近現代觀眾的特殊審美經驗，其在劇本的主題、思想和表現技法上，其實都蘊含著廣大歷史洪流的痕跡與嘗試突破的新意。

李小平藝術涵養深厚，與大學生們分享他對於京劇的看法。（圖片來源／林儀文攝）

藝術 永恆的追尋

國家文藝獎第十五屆戲曲類得主、同時也是現任國立國光劇團導演的李小平，曾詳細地與大學生們分享他對於表演藝術、以及當今京劇呈現意象的看法；同時，也分別談到在藝術呈現上，表演者與觀眾的角色定位。他認為，所謂的表演就是從事藝術工作類的人，試圖讓這一個剎那變成他人心靈的永恆，然後窮盡一生去追求。「藝術家就是這種古怪的性格，無所不用其極地去得你生命當中永遠的記憶跟懷念，這就是藝術家。」李小平這麼形容。

從觀眾在一場表演中扮演的角色來看，李小平則認為觀眾的心態可以是相當平常而放鬆的，「你可以選擇一個陰涼舒爽的地方，給心靈一個視窗，就會看到無止無盡的表演」。或者，表演也可以回到劇場裡面，以八大藝術類的型態來呈現，而李小平最熟悉的領域——戲曲，也是在東方社會常常被拿來做為表演的一種型態。

戲曲源流與台灣文化

「戲劇」分為中國戲曲與西方戲劇兩大門類，而中國偏載歌載舞兼說故事的方式，所以又被稱為「戲」「曲」。在戲曲的分類中，因為方言上的差異，開始有了如四川川劇、河南豫劇等地方個性的系種；也有華北地區大腔大調敲鑼打鼓地唱法，和南方河流匯聚、人文濃密的聆賞方式。

戲曲裡面的京劇，是因為起源於北京的地緣關係，過去因國民政府在北平，也叫做平劇。來到台灣之後，藝文人士有心推動其成為一國之劇，所以又被稱為國劇。戲曲在台灣最早落地於宜蘭，並因著台灣歷史的因緣際會，讓許多文化來到這裡匯流，形成特別的台灣性格。像李小平這樣的藝術工作者，便開始意識到傳統戲曲在台灣社會立足的正當性頗低，常常被視為外省移入台灣的文化物種，因此，他們積極尋找新的價值：「如何讓台灣的文化情感，在這個異質的文化園地裡面重新自生？」思考著要用甚麼樣的語法，來與大眾對話。對於藝術工作者來說，不論是稱為京劇或國劇，都只是一個文化載體，如何讓它的內容說得更豐富比較重要。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

京劇的演出，包含許多面向的元素。（圖片來源／Google搜尋）

歷史上的京劇流變

從歷史上的演進來看，京劇出現不過兩百多年，卻匯聚百戲、小戲於一身，在北京樹立了一個稱做「文（文戲）武（武戲）昆（崑曲）亂（百戲雜繪）不擋」的系統。在清末時，京劇殿堂化、進了宮在國宴上演出，後來京劇被遺落，只能在戲樓演唱，尋常百姓爭相走看這個原為皇家娛樂的表演，反而成為當時社會的主流文化。

爾後，大量西方思潮進到中國，除了科學之外，還包括了人們對待戲劇的思維，所謂的「西方話劇民族化，中國戲曲當代化」說得簡單，但執行上相當需要歷練。在1966年，由於政府的政治策略需要透過文化來做為其傳聲筒，當時梅蘭芳的京劇紅極一時，政府便決定用京劇做為其傳播管道，然而，這卻成了戲曲界的十年浩劫。原本的京劇從業人員被迫演出八大樣板戲，從走位的步數、唱音的高低、乃至於臉譜的位置，都謹守公式化的演出模式。直到解嚴後，人們思想漸漸開放，京劇人員開始從「心」催生出屬於它們自己的藝術作品，對於「審美」標準的審視，也更貼近觀眾的經驗，是一種京劇的現代化。

新思維 京劇的現代化

京劇的現代化除了審美觀念的貼近外，在過去的戲曲界，是沒有導演這個位置的，老生和花旦各自教導徒弟，最後再與武場配合。李小平在男生們青春時的一段倒嗓期，恰巧有機會徹底地離開舞台的地毯，從中央走到旁邊，用客觀的視角看待整個戲曲的脈絡。他發現，戲曲尚缺乏的是一個對於整體構圖、節奏的統合有意識的角色，也就是我們所謂的「導演」一職。而從演員轉行為導演時，當時並不算資深的李小平，嘗試將多年來對生命歷程的探索，轉化成已豐厚的內在涵養，引領進傳統的戲曲圈。

做為一個傳統戲曲行業的從業人員，經歷戲曲由傳統走入現代的過程，李小平表示，彷彿是家道中落的貴族矜持著想要保有原本的身分，是一段相當漫長的歷程。國立國光劇團藝術總監王安祈也曾試圖擺脫傳統戲曲的疆界，因而產生了文學性的思維，期望將「綜合的劇場、固守戲曲傳統的、個人性格強烈的文學作品」三者結合於舞台上，在護持傳統的同時，重溫文化內涵的溫床。他們將張愛玲的短篇小說《金鎖記》改編為戲曲，試著將文學意象用不同的方法呈現於舞台上，即是一例。

國立國光劇團演出張愛玲的文學作品《金鎖記》。(圖片來源/Google搜尋)

在近年來的八點檔與好萊塢電影工業的影響之下，人們觀看戲曲時已習慣線性的敘事方法，根據角色主人翁的起承轉合，走進他的處境中，才產生了移情作用；而表演者則傾盡全力，將表演的分量灌注於角色中，帶著角色的真實情感，給與觀眾一個新的藝術刺激。就如同李小平在開始時談到的，藝術的欣賞其實就是心靈層面上的提升，正所謂「無技不成藝」、且要「由技而入藝」，經過幾十年來一次又一次地經驗累積，讓每一個訓練時的細節內化成表演者身體記憶的一部分。有內涵的演出，才能讓觀眾得到心靈上的審美過程。

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

追本溯源 探究大地之聲

大地音樂製作人吳金黛，藉著音樂的力量，使聽者重新審視自我與土地之間的連結，並以尊重的態度看待生命。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0