

認識京劇

青少年表演藝術叢書

快樂看故事學京劇

李來香 / 著

李來香
畫

序

藝術或美感體驗，在歐美國家的青少年成長過程中，扮演著非常重要的角色，許多青少年在中學的階段，多少都有一些舞台表演的經驗，這些戲劇性的演出，豐富了他們的讀書生活，陪伴著他們成長，甚至創造了人生美好的回憶，表演藝術遂為西方學校教育不可或缺的部份。

近年來國內的戲劇人口日益蓬勃，小劇場風行，青少年與兒童參

與演出的情形也較以往更為頻繁，本館有鑒於此，特別為青少年朋友設計出版表演藝術叢書，讓有志朝戲劇發展的青少年學子，有登堂入室的接觸機會，並渴望能將表演藝術的種子撒向中小學校園，以提升學生人文素養，增進教育品質，深化藝術的體驗，甚而以美感的追尋為人生的目標。

這套《青少年表演藝術叢書》是本館和國立國光藝術戲劇學校合作出版的，我們將計劃陸續出版一套十冊，計分京劇認識、戲劇之旅兩大篇，分門別類介紹給青少年朋友，並分別敦請國光的資深教師執

筆，本書文字淺白，簡明易懂，希望能帶給讀者認知與學習的樂趣，在此特別感謝國光藝校對本書於籌備編印之初所作詳實的前置規劃，此舉非但為創學校與社教機構合作推動藝術、文化的先例，更為國內讀者提供表演藝術的新視野。

國立臺灣藝術教育館館長

陳篤正

追求美善心靈的開始

序《青少年表演藝術叢書》

由對表演藝術活動的參與與認知，協助青少年朋友為人生開啟更廣闊的視野、培養更深實的社會參與能力，正是表演藝術教育重要的目標與價值之一。而青少年表演藝術教育的推動，除了專業教育體系與課程的規劃之外，更重要的或許是：讓表演藝術的欣賞更生活化、普遍化。青少年表演藝術叢書的編纂，就是這種目標的初步實現。

這套叢書的編寫原則在於強調表演藝術普遍性、時代性、精緻性、與生活緊密結合的特質，以演出作品及創作過程的實例分析、針對不同年齡層的文字及圖片安排方式，期能以生動活潑的方式幫助讀者一探表演藝術的美與善，並且引發他們參與藝術創作鑑賞的興趣與潛能。編寫的內容則以目前國內表演藝術的主要分類為依據，並依據不同年齡層的藝術教育特質與需求，分為包括傳統戲曲、現代劇場、舞蹈、及音樂等四大類別。

主辦這次編纂工作的國立臺灣藝術教育館，多年來推廣表演藝術

活動的努力，早已受到肯定：這次更能致力於表演藝術的紮根工作，令人感佩。而作為國內第一所國立表演藝術學校，本校在國內表演藝術教育的推展工作上，也自許能扮演更積極的角色。藉由此次青少年表演藝術叢書編撰計畫，相信必能對於本地文化工作的紮根及傳承產生深遠的影響，並為文化教育機構的合作建立起良好的模式。此外，館方這次在編務上對本校多所協助，在此僅表謝忱。

在發展本地藝術教育環境的工作中，這套叢書的編纂僅是其中的一個環節。我們期待更多專業教育與文化工作者的參與，繼續為更具

文化藝術涵養的社會共同努力。

謹在此歡迎所有青少年朋友一同進入表演藝術的美好世界。

國立國光藝術戲劇學校校長

柯基良

序

「國劇」，是我國傳統表演藝術之一，它透過聲音並茂的歌舞，演出離合悲歡的故事，使觀眾在欣賞甚至陶醉於美妙的演技之中，接受所謂「潛移默化」的作用。多少年來，就被開明的學者們，認為是最有效的社教工具。在提倡「心靈改革」的今天，仍然需要它補學校「德育」之不足。

本書收有《除三害》等國劇故事十六種，都寓有很正確的教育意

義、作者在文中多已講到，茲再引伸如下：

《除三害》、《狀元譜》——周處，是被人們表面懼怕，內心厭

惡的大流氓，陳大官是已經淪為乞丐的「敗家子」，一旦翻然悔悟，便能走向正途、而且出人頭地。俗語說：「浪子回頭金不換」，墮落的青年們，看了這兩個故事，可以知取自新之路。

《課子圖》——古格言云：「常於有日思無日，莫在無時念有時

。是告訴我們；有錢享樂的時候，不要忘記沒錢時的艱難。有再多的錢，也不可一味浪費？這樣才能長保盈餘，不愁凍餒。至於先富後

貧，還懷念富足時的光景，就只有自尋苦惱、到不甘忍受的時候，甚或做出違法犯紀的事來。

《鎖麟囊》——這齣戲具有雙重教育意義、一方面警告自小嬌生慣養的人，突然遭遇橫逆，片瓦無存，所感受的痛苦，要比別人加上幾倍，所以生長在富貴人家的子女，要知道物力艱難，不可過於揮霍。一方面則是宣示養尊處優的人，對貧苦者應該予以憐恤，不可輕蔑，人生的際遇，如波濤之起伏，將來如何？誰也無法預測，「種因得果」，是自然之理，並非所謂「報應循環」的迷信。

《六月雪》——又名《竇娥冤》，竇娥斬了沒有？應該讓她死還

是讓她活？元雜劇的明傳奇有著不同的結局，近代的皮黃（國劇）處

理得也不一樣、這個問題，一直是劇作家、觀眾、演員、劇評者多年

以來的爭議，實則，竇娥的「冤」、乃是問官貪贓枉法所判決的，而

竇娥在戲中，不論已斬未斬，都獲平反，貪官污吏，終於受到應得的

懲處，所以我們認為：「讓負司法責任的知所警惕」才是本劇重點。

《岳家莊》——本劇說明了一外患臨頭「家」、「國」的利害安危是

一致的，救國即所以保家。（二）青年人必須接受「文武合一」的教育，

想盡辦法逃避兵役，是最可恥的行為。(三)禍變到來，退縮沒有用，挺身赴難，才是唯一的救亡圖存之道。

這齣戲，意義自是可取，不過，這時候金兵早已席捲黃河兩岸，胡馬數度臨江，甚且及於吳越，岳飛的家屬，已經遷居九江，劇情是根據《精忠傳》所寫，與史實顯有不符，但這是另外一回事了。

《失街亭》、《空城計》、《斬馬謖》——三者應該是一齣戲，分開來演，情節是不夠完整的。《三國演義》的作者羅貫中，過於偏袒諸葛亮，這次出師伐魏，顯然是失敗了，但仍讓人佩服他的機智、

沉着，羅貫中功不可沒，劇作家完全根據小說編寫，給觀眾的啟示：應該是一、用人不可不慎。（失街亭）二、賞罰不可不明。（斬馬謖）至於《空城計》，則是「處變不驚」最鮮明的例證。但不管怎麼說，諸葛亮這次出師，還是無功有罪，所以全劇最後以「上表自貶」作為結束，何嘗不是對統兵者的警戒呢？

《鬧龍宮》、《鬧地府》——均出自《西遊記》，本是諷刺小說，「龍宮、地府，都是執政機關，怎奈上上下下，個個顛預無能，才被孫猴子鬧得雞飛狗跳，最後鬧到天宮，玉皇大帝照樣沒辦法，幾乎

讓位遷都，可是到底「邪不勝正」，猴子被如來佛壓在五行山下，五百年後，才得唐僧救難，恢復自由，改邪歸正。如果不遇到這個機會——「西天取經」，說不定要壓上一千年、一萬年，永遠不得翻身，何如一開始就安份守己，在花菓山潛心修持，照樣也可以成其正果啊！

《天雷報》——收養子女的風氣，古今中外，所在多有，養子女對父母盡孝的，固然很多，但反面負心者，也並不罕見。《天雷報》雖託諸神靈，對不孝的養子，加以懲罰，但代表了廣大群眾的心理，像這個「忘恩負義」的張繼保，不被雷殛了，觀眾是不會滿意的。聖

人說：「天視自我民視」，雷殛不孝的逆子，正是「代表民意」啊！

《御碑亭》——「休妻」的事件，在現代已經沒有了，代之的是

「離婚」，但必須構成法定的條件，所以這齣戲似乎談不上甚麼教育

意義，不過，那位被「休」的妻子——孟月華，無緣無故作的那門子

詩，詩既不高明，又帶有「語病」，豈非「自貽伊戚」？倒是柳生春

，今天的男士們，假若人人像他，就沒有那些「××之狼」的案件了。

《三娘教子》——這齣戲沒有壞人，傳聞先生已死，妻子改嫁，

並不犯法，大娘二娘，雖不為當時的社會輿論諒解，但不算壞人。老

薛保赤心護主，不惜對三娘出言冒犯，更不是壞人。三娘王春娥，丫環升級，能守志不嫁，教養非自己所生的獨子，越發不是壞人。而青少年所應效法的，是薛倚哥，雖然聽了小太保的話，頂撞三娘，但最後還是明白好歹，用心讀書，不失為一個好孩子。

據我所知，現在經常演出的傳統戲劇，有教育意義者，在三分之一以上，無疑是對當前教育工作的一大貢獻，這些「忠孝節義」的故事，實在值得少年們學習。

前文化大學國劇組教授兼主任

張大夏

紅地毯的期許（代序）

中華民族地大物博、歷史悠久，每一朝代的故事，無論是個人的或歷史的，它的發展都具有時間、空間的延伸與持續性。要把一件事情原原本本的，在二至三小時內（時間限制），表現在小小的舞臺上（空間限制）。還不能用真實的道具來輔助表演。所以，演員只好「模仿」生活上真實的動態，如：出門、開門、進門、上馬、騎馬等。再以「寫意」性的道具、「象徵」性的動作，達到告知觀眾的表演效果。

果。如：以馬鞭代替馬，演員模仿揚鞭策馬的騎馬動作，再以精湛的功夫（跑圓場，表演馬奔馳的快速）。也就是說演員在表演時，是人、物一體的。如何分別何時是人、何時是物，完全要看觀眾天馬行空的想像空間與心領神會。

因為現代的觀眾，與事情發生的當時，有時間性的、地方性的差距。所以觀眾無法馬上領會演員的表演，無法快速地與演員產生共鳴。越是新新人類，其思想、生活差距越大。也因為如此，有代表性的傳統表演，越來越少人願意去瞭解，這是我中華文化的隱憂。

為了打破這層無助地延續工作關卡，我們盡量朝生動、有趣地引導方式，帶領各位年輕朋友，如何去欣賞一齣戲、如何明瞭演員在一齣戲裡表演的重心。祈望在年輕朋友的腦海裡，能將瑰麗曼妙的傳統文化，記憶、收存，也許這小小的建檔記憶，能促使中國的「老東西」，重新發光發熱！

李來香

本文作者