

國立高雄海洋科技大學鼓勵教師赴國內公民營機構實務研習報告書

申請系所	基礎教育中心	姓名	余蕙靜	職稱	副教授
前往研習公民營機構名稱	國立臺灣戲曲學院				
研習期間	101年07月18日至101年07月20日				
<p>一、研習目的</p> <p>學習闡釋傳統戲曲編劇入門基本概念，增加認識傳統戲曲劇本重要元素，提升學員賞析傳統戲曲之能力，並精確掌握傳統戲曲之內在精神，以具備編創劇本之功夫。另一方面，得以親炙大師風采，在戲曲編劇的園地傳承耕耘，並且獲得戲曲編劇實作之經驗。</p> <p>二、研習內容</p> <p>7/18(三)</p> <p>10:20~12:00 談當代戲曲創作實驗之「京劇小劇場」 張旭南(國立臺灣戲曲學院主任秘書)</p> <p>13:30~15:20 戲曲劇本編撰實務訓練(一) 劉慧芬(文化大學中國戲劇學系主任) (劇本結構與形式)</p> <p>15:30~17:00 戲曲劇本編撰實務訓練(二) 劉慧芬(文化大學中國戲劇學系主任) (劇本曲白與人物塑造)</p> <p>18:30~20:30 新編歌仔戲賞析《安平追想曲》 張啟豐(臺北藝術大學戲劇系助理教授)</p> <p>7/19(四)</p> <p>8:30~12:00 戲曲劇本實作(一) 劉慧芬(文化大學中國戲劇學系主任)</p> <p>13:30~17:00 戲曲身段唱腔與唸白 唐瑞蘭(國立臺灣戲曲學院京劇團團員)</p> <p>18:30~20:30 分組研討(呈現內容與分工)</p> <p>7/20(五)</p> <p>8:30~12:00 戲曲劇本實作(二) 劉慧芬(文化大學中國戲劇學系主任)</p> <p>13:30~15:20 劇作成果呈現(讀劇形式) 分組(京崑歌客四組，每組20分鐘)</p> <p>15:30~16:00 結業式+綜合座談 洪董事長孟啟 張校長瑞濱 蔡副校長兼教務長欣欣</p> <p>三、研習成效</p> <p>(一) 編劇理論的學習：</p> <p>由於研究所時期所從事的古典戲曲，雖然重在曲本分析，但因不諳編劇，也非表演訓練出身，總覺得在分析的過程當中，心中並不非常踏實。中國戲曲的特色在於音樂的編排與舞臺肢體呈現，劇本本身不似西方表達高深的哲理或人生的困境，因此若對唱腔身段與唸白完全外行，所做研究便無法一針見血，搔到癢處。在三天的研習過程中，劉慧芬主任先從劇本結構衝突的編寫開始，接著說到戲曲結構，中國古典戲曲的結構是由場次、點線、折子戲及詩歌等四種要素組成，尤其編劇不單單只是跟觀眾說一個故事，而是要跟觀眾做</p>					

更深入的互動。

西方戲劇強調共鳴腔的母音發音，所以西方歌劇演員演唱時嘴唇要張大，但中國古典戲曲演唱者重在咬字發音，尤其尖音團音要分清楚，所以嘴型不用太過張大，十三道轍口更是編劇者必須要留意的押韻韻腳。

京劇當中的板式又分為慢板、二六、流水、快板及叫板等等，板式的使用沒有一定的標準，端視劇情的需要而定。

(二) 唱腔唸白的學習：

唐瑞蘭老師因為是劇校科班出身，專攻青衣，兼及刀馬，唱腔與做工底子深厚，老師教我們旦角的走步、登場亮相(拉山膀)、以及如何操弄純粹真絲所做的彩帶，並教我們習唱〈天女散花〉當中一段膾炙人口的流水板，兼及身段表演，因為中國古典戲曲屬於「無動不舞」的戲曲美學，因此當角色開始唱時，身段表演也要隨之起舞。真絲彩帶看似輕飄，要舞出輕盈仙女的身段，但正因為材質輕軟，要掌控自如很不容易，如果不經苦練，舞臺上很容易就會被彩帶絆倒，俗語說臺上一分鐘，臺下十年功，說的應該就是我們外行人現在正體會的感受吧。

(三) 劇作成果呈現(讀劇形式)

研習最後一天，主辦單位要求各組需以團體方式上台做讀劇呈現，我所參加的京劇組成員們在研習的第二天晚上 18:30~20:30，組員全體共聚一堂，大家一起攪盡腦汁，群策群力，在其中一位團員的主動帶領之下，每人各自撰寫四句兩組七言唱詞，唱詞內容是以研習課程心得感言為主，大家共議各人唱詞創作需共同押十三道轍口當中的人辰及東中韻，再加上唱詞前面數板的設計，反覆討論，粗稿大定之後，再經第三天上午京劇組指導教師劉慧芬主任的修改，好不容易定稿，第三天下午以讀劇方式呈現，老師認為我們的創作，以短短三天速成班的成績看來，算是不錯。

感謝學校贊助參加本次研習課程，讓我從另外一個角度，重新審視古典戲曲的美學設計，尤其向劉慧芬老師請教了許多有關古典戲曲當中，有關海洋戲曲的這一部分，相信將來對於個人授課與研究，都會有莫大的幫助。