

作者簡介

黃琦，擁有絕對戲曲的形體訓練，以自身為研究對象，探尋藝術身／聲的啓蒙與傳承傳統，致力於京崑藝術的推廣傳承、表演創作活動。

國立中央大學中文系戲曲組博士、碩士；中國文化大學中國戲劇學系、國光藝校國劇科，工小生。京劇師承孫麗虹、高蕙蘭、曹復永、萬裕民、喻國雄、李義利，崑曲曾向周雪雯、龔世葵、張毓雯請益，南管及學術研究師從李國俊。習演劇目甚多，發表多篇戲曲相關論著。

現任職國立臺灣戲曲學院研究發展處、京崑藝術教師。

提　　要

本研究以「京劇開蒙戲」為題，探討京劇基礎教育中劇目教學安排的進程。流傳幾代京劇人的開蒙劇目，有其重要性與傳承脈絡的延續性。狹義的開蒙戲僅指演員初接觸京劇時所學的第一齣戲，廣義則指訓練演員各種基礎的戲群組。

本研究以訪查當今戲曲學校、訪談京劇演員及文獻傳記之記載，梳理開蒙戲自科班時期到劇校體制的傳承脈絡，以各行當開蒙戲劇目的演變，從現代劇校所選用之劇目教材回溯至科班，探討演員從初學習京劇的歷程，理出開蒙戲劇目的脈絡和開蒙戲變化的因素，從中探究京劇演員養成教育的演化。

論文分為兩大部分。第二、三章以京劇教育之回顧，自富連成科班歷時四十四年教育經驗，其對十九世紀的京劇科班之承襲，以及其所建立之科班運行模式；1950年代至今逾六十年現代化的京劇教育學校，以臺灣戲曲學院、中國戲曲學院、北京戲曲藝術職業學院和上海市戲曲學校的教育狀況及開蒙劇目作一概述，探究開蒙戲的流變。第四、五、六章從生旦淨丑開蒙劇目之變遷、劇目訓練內容、實際教學現場的教材情況、各劇目類型所訓練演員的身段功法之析論等討論，探究劇目之間存在的共同性和劇目的可替代性成因。希冀開蒙戲論題的開展，對人類表演如何逐步精緻化與精緻藝術保存於當代文化傳承，做一紀錄「正在進行式」的範例，並對當代京劇教育教學方法和教材編排有所助益。

序

打從十歲父母幫我決定一生的道路——進入劇校，跪著與祖師爺磕頭的那一霎那，結下與京劇今生的緣分。懵懂練功、也曾抗拒叛逆，透過學習與欣賞，迷上京劇每一個面向的美麗，無論是接受演員訓練或是進入學術研究領域，每個階段都是十年磨一劍的琢磨。而在前人的智慧面前，我們永遠是謙卑的學習者。

戲曲是透過「人」在舞台上展示，以人為載體進行傳播與傳承，演出現場的觀眾交流、師徒間的口傳心授，即便沒有文字或科技的影音紀錄，戲曲因著「人」的存在而代代相傳，人在藝在，人亡卻藝傳。文字雖然不能對傳承做出完整的保存，但至少留下了一種紀實的方式錄。近年筆者透過推廣京劇藝術教育和學術寫作，並藉由自身的學習經驗、舞台實務和理論研究，以追本溯源之心，探尋演員的基礎訓練——「開蒙戲」，以此為題，嘗試歸納已成體系的京劇教育，如何從功法訓練、精神嚮往、甚至終身追求的各個層面，將素人小孩成為藝術表演者？京劇演員向來注重幼功、師承，一位演員從孩提時代到自成一家，以功帶戲亦或以戲帶功，在凡事講求效率的年代，戲功之間相輔相成的訓練關係，即是本書的研究重點。

本論文完成於 2013 年底，2014 年經口委意見修正，通過博士學位考試。今年（2018）獲花木蘭事業有限公司青睞得以出版，由於完成時間與出版差距甚大，諸多資料與想法未來得及補充，疏漏貽誤，望請方家指證。

目次

序	
第一章 緒論	1
第一節 研究緣起與目的	1
第二節 文獻回顧	5
一、關於戲曲教育專書	5
二、關於京劇教育	8
三、關於開蒙戲	13
第三節 開蒙釋義	14
一、開蒙戲釋義	17
二、京班中的崑腔開蒙戲	19
三、開蒙「刻模子」	23
第四節 研究方法與研究範圍	28
一、研究方法	29
二、研究對象、研究限制與研究範疇	33
三、研究困難	35
第五節 論文架構	35
第二章 科班中的開蒙教育	37
第一節 科班的基礎教育	41
一、入科選材	42
二、練武功	43
三、跑龍套	48
四、崑曲開坯子	50
五、主角配角一概全學	55
六、歸行	56
第二節 入科開蒙戲	57
第三節 富連成的開蒙戲劇目	60
第四節 小結	66
第三章 現代劇校之開蒙教育與教材	67
第一節 科班到學校的過渡	67
第二節 臺灣劇校的承襲與變遷	68

一、臺灣京劇學校建立	69
二、教育部《劇藝學校國劇科課程標準》	71
第三節 中國戲曲學院附屬中等戲曲學校京劇 表演科	76
第四節 北京戲校和上海戲校	79
一、北京市戲曲藝術職業學校京劇教育概況 ..	80
二、上海戲曲學院附屬戲曲學校京劇專業	80
第五節 現代戲校開蒙劇目	82
一、臺灣教育部「劇藝學校國劇科課程標準」 設立的國一分科劇目	82
二、中國戲曲學院附中	89
第六節 小 結	91
第四章 生行開蒙戲遞嬗	93
第一節 老生開蒙戲的教學現場	93
一、老生開蒙戲的回溯	93
二、從《黃金台》看開蒙戲的教學實踐	99
三、張鳴福老師教「復字輩」	102
文附：《黃金台》田單身段紀錄	103
第二節 武生開蒙戲——開蒙戲由崑腔到皮黃的 一個觀察	106
一、從《探莊》看開蒙戲的保留與轉變	109
二、皮黃武生開蒙戲《白水灘》	115
第三節 以小生開蒙探討開蒙戲系統的變異	120
一、從曹復永的個案談起小生開蒙教學的 情況	120
二、小生開蒙主戲——《羅成叫關》、《探母 · 巡營》及小生基本功	122
三、小生文生戲基礎的新創——以《憶十八》 爲例	127
第四節 小 結	128
第五章 旦行開蒙戲遞嬗	131
第一節 旦角開蒙戲的回溯	131
一、青衣開蒙戲的回顧	131
二、花旦開蒙戲的回溯	135

第二節 旦角的基礎教育——開蒙先學花旦	135
兩岸旦角教學劇目——從《鴻鸞禧》談起	137
第三節 兩岸戲校青衣開蒙戲——從《女起解》與 《二進宮》談起	142
一、《女起解》	142
二、《二進宮》	145
第四節 武旦與刀馬旦開蒙戲，兼論旦角類型與 劇目教學	152
一、旦角劇目教材分類的擇取	152
二、崑腔武功身段基礎——以《扈家莊》為例	156
第五節 旦角身段戲劇目淺析——以〈思凡〉為例	159
第六節 小結	163
第六章 淨角、丑角開蒙戲	165
第一節 花臉唱功戲	166
第二節 花臉身段戲	173
第三節 丑角開蒙戲	176
第四節 小結	182
第七章 結論	185
一、開蒙戲的內涵與定義	185
二、科班教育與學校教育所用的開蒙劇目	186
三、開蒙戲的教／學情況	190
四、同一行當歷時性的開蒙戲劇目	190
五、正在發展／趨向定型化	191
六、研究成果與研究不足	192
參考文獻	195
附錄	213
一、訪查人員簡介（依姓氏筆畫排序）	213
二、藝人傳記與訪談演員之開蒙／教學劇目 整理表	215
三、本文科班、劇校、演員開蒙劇目表	219
四、1982～2017 臺灣京劇（含國劇、平劇）學位 論文	222