

作者簡介

黃兆欣，國立中央大學中文系戲曲組博士、國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩士。高中時，由李孟雲女士開蒙，學習京劇，自此投入戲曲表演。為探本溯源，數赴中國向諸多老藝術家求藝——以身體做研究，從研究啓發創作，進而嘗試將京崑與當代藝術結合，是兼具學術與演出經歷的藝術家。曾推出的實驗戲曲創作有：《王紫稼》、《聊齋》、《易——京劇身體實驗》、《聶隱娘》、《張協 2018》、《畫皮》、《地獄變》。

提 要

傳承系統的討論是本文研究架構的建立依據，亦是影響旦行美學發展的關鍵例證，本書在旦行發展師承脈絡提出「陳德霖－王瑤卿－梅蘭芳－程硯秋」的傳承系統，主要關照的面向為：教育傳承、表演功法、表演藝術生態、演員的自覺與認同。力求在表演史的的架構下，梳理其表演功法的演變過程，探究旦行演員之表演風格與流派技巧成形的各種因素，是「一幹多枝」式的表演藝術討論。

京劇旦行是由男性建立的表演系統，如何化解自我與社會對於生理性別轉換扮演所產生的疑慮，是演員們的畢生課題；然而民國後，文化衝擊與國家動蕩更是他們難以抗衡的強大力量，自我與體制始終不斷地相互拉扯，由是京劇旦行表演藝術在唯美純熟的技巧中，更是蘊藉著演員自身與政治社會交相辯證關係。故而本書以「傳承」與「對話」為題，藉此討論京劇旦行傳承系統與表演藝術本質，重看隱於「口傳心授」中，演員於美學風格之抉擇。

目

次

緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法	11
第三節 研究回顧	24
小結：如何討論旦行表演藝術？	26
第一章 京劇旦行傳承脈絡	29
第一節 四大名旦師承關係探溯	30
第二節 京劇旦行之崑曲傳承系統	36
第三節 親屬與私寓間的傳承體系	42
小結	48
第二章 正聲：青衣典範之成形	51
第一節 早期旦行審美趨勢	52
第二節 青衣唱法之成形	58
第三節 青衣表演風格	69
小結	76
第三章 融鑄：王派花衫之開創	79
第一節 嗓音特色於唱法的技巧發展	81
第二節 板式節奏的靈活運用	89
第三節 生動韻致的念白技巧	94
第四節 不拘一格的花衫表演風格	99
小結	104
第四章 對話：梅程相應的藝術發展	107
第一節 梅程初創時期之劇目創演	108
第二節 梅程表演風格發展對應	114
第三節 梅程之藝術自覺	122
小結	127
第五章 衝撞：戲改下的程硯秋	129
第一節 「寫實」的爭議	131
第二節 戲改局的裁制權	136
第三節 京劇本位的捍衛	140
小結	142
結論	145
參考文獻	149