

尋路

臺北市京劇發展史 (1990-2010)

王安祈 著

滿客謝銘

緊々來看

發揚傳統藝術

包君滿意

保存文化資產

二 零 一 二 年 四 月

臺北市文化局 開演

尋路：臺北市京劇發展史(1990-2010) / 王安祈作. --
初版. -- 臺北市：北市文化局, 2012.04
面；公分. -- (傳統藝術系列)
ISBN 978-986-03-2261-3(平裝)

1.京劇 2.戲劇史 3.臺北市

983.38

101006048

尋路 臺北市京劇發展史 (1990-2010)

作 者 | 王安祈
統籌企畫 | 劉維公、林慧芬、王逸群、李麗珠
聯絡統籌 | 郭佩瑜、李岱穎、張婷、王博律
審查委員 | 王麗嘉、徐亞湘、徐麗紗、邱建發
執 行 | 國立臺灣大學
設計印刷 | 加斌有限公司
責任編輯 | 張淑雅
美術編輯 | 徐雪紅

出版機關 | 臺北市政府文化局
地 址 | 11008 臺北市信義區市府路1號4樓東北區
電 話 | 1999 (外縣市 02-27208889)
網 址 | <http://www.culture.gov.tw>
出版日期 | 2012年4月
版(刷)次 | 初版一刷
定 價 | 新臺幣250元

展 售 處 |

一、國家書店松江門市

地址：104臺北市松江路209號1樓
電話：(02)25180207
網址：<http://www.govbooks.com.tw>

二、五南文化廣場臺中總店

地址：400臺中市中山路6號
電話：(04)22260330
網址：<http://wunabooks.com.tw>

三、臺北市政府出版品紀念品展售中心

地址：11008臺北市市府路1號1樓
電話：1999 (外縣市 02-27208889) 轉3391

GPN：1010100775

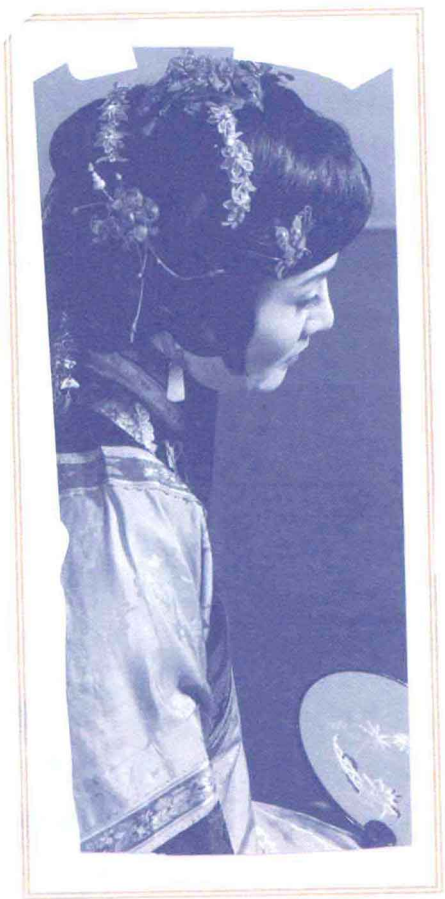
ISBN：978-986-03-2261-3

著作權管理資訊：如欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作權人同意或書面授權，
請逕洽臺北市政府文化局，電話：1999 (外縣市 02-27208889)

尋路

臺北市京劇發展史（1990-2010）

傳統藝術系列

局長序

文化資產保存維護工作向來為臺北市政府文化局業務重點，依據《文化資產保存法》相關規定，為搶救與保存臺北市瀕臨滅絕的無形文化資產，積極進行相關審查登錄程序，進而辦理保存維護等相關措施，而登錄審查程序中所需的傳統藝術資源，自創局以來，即著手進行，如2001年完成之「臺北市傳統藝術與民俗文化資源調查研究」、2002年「臺北市式微傳統藝術資源調查計畫－南管」與「臺北市式微傳統藝術資源調查計畫－北管」、2007年「臺北市傳統表演藝術資源調查計畫」與「臺北市傳統工藝美術資源調查計畫」、2009年「臺北市歌仔戲資源調查研究計畫」、2011年「臺北市布袋戲資源調查研究計畫」、「臺北市傳統藝術資源調查研究計畫－京劇」及「臺北市傳統藝術資源調查研究計畫－說唱」等。

其中南北管資源調查計畫成果均於完成時出版專書及有聲資料等，廣受各界好評。傳統表演藝術及傳統工藝美術資源調查計畫係植基於前二項及民俗資源調查等三項計畫成果，並因應2005年新版文化資產保存法頒佈施行，加強無形文化資產保存維護之精神所進行之研究調查，旨在更新臺北市傳統藝術現況。專家學者審視前二項成果後，有鑑於臺北市戲曲資源豐富，實有必要分項進行細部資源調查，以建立完整之臺北市傳統藝術資料庫。因此，臺北市政府文化局進行並完成歌仔戲、布袋戲、京劇與說唱藝術等戲曲資源調查研究。

各項調查研究除了完成各戲曲藝術個人、團體與場所資料蒐集外，並完成各項戲曲於臺北市發展之相關斷代簡史、文獻資料彙編。各項成果皆已提供各大專院校、圖書館，供學者或有興趣的民眾查閱，並出版專書，向民眾推廣臺北市傳統戲曲的風華歲月。

在此感謝所有參與戲曲研究調查計畫的專家學者：歌仔戲－徐亞湘教授、王麗嘉教授、簡史作者曾郁琚老師；布袋戲－李殿魁教授、薛湧老師；京劇－王安祈教授、張育華博士；說唱藝術－王友蘭教授、王友梅老師等，及參與各項計畫的執行團隊。

未來臺北市政府文化局將持續推動臺北市無形文化資產的保存與維護，亦期待各界能持續關注文化資產保存與維護議題，不吝給予建議與指導。是為序。

臺北市政府文化局

局長

劉維公

101年3月

自序：尋路

這本書是臺北市文化局「臺北市傳統藝術資源調查研究計畫——京劇」的部分成果。對於臺北市文化局所設定的時間範圍：近二十年，1990至2010年，我認為正是臺灣京劇在強烈衝擊下，由徬徨無主到逐漸摸索出自己方向的一段旅程，所以我以「尋路」為書名，標出論述主軸。

臺灣在1970年代政治經濟社會轉型之際，藝文界也積極探索自己在世界版圖裡的定位與價值，通過眾人的努力，至今70年代已普遍被視為臺灣的文藝復興時期。就京劇而言，自70年代末期開始，民間劇團自發的開闢一條創新之路，召喚年輕新觀眾，也建立自我主體性，古老藝術體現盎然的新機。然而一到兩岸交流，90年代初北京京劇院、中國京劇院大批名家來臺，臺灣京劇演員面對的不僅是票房困境，更是自信自尊的潰散。京劇的原鄉在北京，正統大舉入侵，臺灣京劇只能以邊緣自居，而約在此同時，甚或之前，「國劇正名」之爭更使京劇界人心惶惶。大陸熱與本土化交互衝擊下，軍中劇團解散，重整為國立國光劇團，改隸教育部。國光的成立是在遭受強烈質疑後的意外重生，因此一成立即標舉「本土化」，宣示京劇的視野將從大中原移轉至臺灣，《臺灣三部曲》雖只先完成「題材本土」的第一層意義，但積極找路、發現自己的企圖心已然透現。

因屬教育體系而衝擊較小的「復興劇校附設京劇團」（臺灣戲曲學院前身），反在1990年代掌握了兩岸交流的正面契機，聘請大陸著名編劇導演，卻能在製作人引領下以臺灣文化思潮為創作主軸，新編戲頗受藝文界關注，「取之於大陸，用之於臺灣」是90年代該校附設劇團能掌握時代脈動的成績。進入21世紀，該校創作進展較緩。而國光劇團則在新世紀初，將創作路子明確指向文學性、個性化、現代化，試圖使京劇定位從傳統的「表演藝術、演唱藝術」擴大到「當代文學作品動態展示」，掌握臺灣文化的優勢，認清自我的特質，「從劇壇挺進文壇」成為國光的追求，和中國大陸近年的大製作分道揚鑣，臺灣京劇新美學的探索信心逐漸增強，「京劇本土化」至此方能從政治落實到藝術創作。

至於吳興國的「當代傳奇」和李寶春為主的「臺北新劇團」兩家重要民間劇團，前者一開始即以莎劇登上國際舞臺，二十年來國際聲譽日隆，「跨文化改編」始終是創作方向，也因此成功打進國際市場。「臺北新劇團」大部分邀請大陸名角和文武場來臺合演，展現兩岸深度交流的意義，而「老戲新編」更是該團持續十餘年的堅定方向，近年「新老戲」成果愈來愈明確，旗下年輕團員水準也逐步提升。

尋找自己的路，是一致的追求。這幾家代表性劇團，各自以自己的方式建立自我的價值，展現臺灣京劇的特色。而近年來蔚然成風的「跨界」、「實驗」，是臺灣京劇演員的自我突破與追求；深入校園推廣京劇，則是京劇演員嘗試與觀眾面對面以建立自我價值的一種策略。本計畫針對近二十年活躍於舞臺上的臺北市京劇創作群進行普查，本書特別標出「尋路」，定出二十年來京劇發展的主軸，也指出京劇從業者的心情。臺灣京劇的師資人才遠不如大陸，但幾十年來在臺灣兢兢業業努力發現自己，值得記錄成書。

本計畫研究範圍雖只二十年，但臺灣京劇的主體性是我持續關心的問題。早在十年前，即曾執行國立傳統藝術中心（國立傳統藝術總處前身）之「臺灣京劇五十年書稿撰寫計畫」，完成《臺灣京劇五十年》上下兩冊，於2002年出版。該書已將國民政府1949年遷臺以來至1999年的京劇發展史作了完整深入的論述，時間範圍與本計畫有十年重疊，但本計畫是以「尋路、發現自己」為論述主軸，與前書所述方向不同。而在本計畫執行同時，我也在臺灣大學出版中心新出《性別、政治與京劇表演文化》一書，學術性的研究成果正可與本計畫的歷史發展相互參照。本計畫協同主持人中央大學張育華博士，畢業於復興劇校，現為國光劇團研究人員。三位研究助理為清華大學博士生吳怡穎、中央大學博士生王照璵和黃琦，他們都是戲曲狂熱份子，對於調查普查工作樂在其中。根據我的接觸與

觀察，目前京劇觀眾年齡層降低，校園中有不少類似於這幾位助理一般的熱情年輕新觀眾。看到他們對京劇的專注，聽到他們對新編戲的劇本取材、表演細節、劇場氛圍乃至於整體文學境界的考究講求，是我們作為當代京劇從業者和研究者努力衝刺的最大動力。最後並要向本計畫審查委員致謝，您的寶貴意見給我很大幫助。

王安祈 序於臺大戲劇學系研究室

101年2月

目 錄

第一章 緒 論	11
第一節 研究範圍的界定——1990至2010年	12
第二節 1949年以來京劇在臺的發展	15
第二章 20世紀末（1990年代）臺北市京劇的發展 ——「大陸熱」與「本土化」交互衝擊期	27
第一節 解嚴後的京劇劇壇——大陸熱與本土化	28
第二節 國光劇團的創作——本土化京劇	35
第三節 復興劇校的創作——取之於大陸、用之於臺灣	40
第四節 臺北新劇團的創作——兩岸交流、深度合作	46
第五節 當代傳奇的創作——跨文化改編	50
第三章 21世紀初臺北市京劇的發展 ——走出大陸、臺灣京劇新美學的探索	55
第一節 國光劇團的創作——文學化、個性化、現代化	56
第二節 臺灣戲曲學院的創作——正宗崑劇	63
第三節 臺北新劇團的創作——新老戲	65
第四節 當代傳奇的創作——跨文化的延續	67

第四章 臺北市近二十年京劇編導演	71
第一節 臺北市近二十年京劇演員	72
第二節 臺北市近二十年京劇編劇	84
第三節 臺北市近二十年京劇導演——兼論舞臺設計	89
第五章 臺北市近二十年京劇發展值得注意現象	101
第一節 綜 論	102
第二節 戲曲小劇場	112
第三節 兒童京劇	119
第四節 跨界現象	122
第五節 崑劇深度滲入京劇	128
第六節 觀眾分流 劇評新趨勢	138
結語	147
附錄 臺北市近二十年（1990-2010）新編京劇演出一覽表	152

第一章

緒論

第一章 緒 論

第一節 研究範圍的界定－1990至2010年

本書論臺北市京劇發展簡史，以創作為核心。一代有一代的文學藝術，京劇的傳承體現在演員身上，由其唱念做打功力展現，而京劇在臺北市近二十年這特定時空下的獨特性，主要由創作彰顯。主要劇團莫不以不同的方式尋找自己的路，而探索臺灣京劇新美學是一致的方向，故本書以「尋路」為題。

京劇在十九世紀末和二十世紀前半是大眾文化、流行娛樂，與社會脈動緊密結合。二十世紀初傳播來臺時，也展現了躍動的生命力，廣受民眾歡迎，自然融入常民生活。而民國三十八年（1949）以後，京劇在兩岸的社會地位都發生變化。臺北顧正秋的「永樂五年」結束後，無論是「顧劇團」成員或是其他個別演員，都無法組班營生，幸有軍中京劇團成立，整合了來臺的京劇藝人，也培養了新一代接班人。劇團置於軍中，是因京劇自晚清以來直到二十世紀前期都是大眾通俗文娛，幾乎人人會哼會唱，軍中劇團即是在「康樂隊」基礎上成立的。但時代遷移社會轉型後，京劇不敵多元娛樂，民國五十一年（1962）臺灣電視公司開播以來，娛樂型態更是迅速變化。而軍中劇團的勞軍任務在1960年代後期就已尷尬，當時年輕的軍官士兵所喜愛的已是流行歌曲，而軍中劇團另一重要任務對外公演，1950、60年代還能維持一定觀眾，到1970年代臺灣經濟起飛、社會轉型時，「國藝中心」演劇的氛圍和內涵已顯老舊，永遠演著創編於清末民初的京劇傳統老劇目，與時代嚴重脫節，等到郭小莊「雅音小集」以民間力量崛起時，即不再以回復「常民文娛」為目標，改以「精緻藝術」為京劇

重新定位，展現京劇的新生，以別於「傳統藝術、文化遺產、博物館動態文物」的身份，以自身創作的革新現代化，展現當代新興文學藝術作品的鮮活生命力。「雅音小集」以降，京劇團大都認清大眾文娛早已轉型的事實，不再祈求京劇回到民國初年流行的地位，爭取的觀眾都以文藝青年和年輕知識份子為主，專心從藝術性、文學性上精心打磨。京劇今天在臺灣社會的存在，主要即是因為它的藝術價值，比崑劇還要全面的藝術價值。因此本書以藝術本身為主軸，而不以京劇在臺灣的社會性為主。京劇藝術起源自北京，論其藝術時難免與大陸京劇的發展趨勢相互比較對看。本書從臺灣近二十年京劇創作的脈絡中，觀察出「從大陸熱與本土化交互影響，到逐漸走出大陸，臺灣京劇新美學逐漸成形」的發展主軸，作為全書主要結構依據。

本書以「臺北市」為空間範圍，而臺北市在臺灣京劇的發展版圖上原居於核心，職業京劇演出團體幾乎都在臺北，軍中劇團的「大鵬國劇隊」、「陸光國劇隊」在臺北，只有「海光國劇隊」位居左營，不過「海光國劇隊」的輪檔公演都在臺北，在南部的演出機會並不多，何況軍中劇團在民國八十四年（1995）即解散，在本書的「近二十年」時間範圍內，包括「國光劇團」、「臺灣戲曲學院附設京劇團」（以下簡稱「臺灣戲曲學院」）、「當代傳奇劇場」（以下簡稱「當代傳奇」）、「臺北新劇團」等都位於臺北。同時臺北市擁有全臺最重要的表演場地，包括「國家戲劇院」、「城市舞臺」、「新舞臺」、「國父紀念館」和歷史悠久的「中山堂」、「國藝中心」，幾乎所有新編戲或大製作都以臺北為首演地點，而後才移至中南部。全臺唯一一所培養京劇人才的學校「臺灣戲曲學院」也位於臺北，因此「臺北市京劇簡史」幾乎即是一部「臺灣京劇簡史」。

1. 國軍文藝中心正門口。
2. 城市舞臺觀眾席與舞臺。
3. 新舞臺觀眾席與舞臺。
4. 中山堂外觀照。
5. 國家戲劇院外觀照。
6. 國父紀念館大門。

本書的時間範圍為「近二十年」，約自民國七十九年（1990）至民國九十九年（2010）。這二十年恰可分為前後兩段，前十年的關鍵影響包括：大陸京劇名家來臺公演對臺灣京劇所造成的影響，以及在本土化、政治文化風潮思考下京劇的重新自我定位。大陸京劇團來臺造成軍中劇團和「雅音小集」解散，「當代傳奇」也一度暫停，新成立的「國光劇團」急忙打出「京劇本土化」宣示，不過臺灣自身的京劇新美學需要經過長期摸索才可能逐漸成形，把本土化的內涵從政治轉為藝術，已經是「近二十年」的後段幾年了。

第二節 1949年以來京劇在臺的發展

本書論民國七十九年（1990）至民國九十九年（2010），在此之前京劇與臺灣的關係，先在本節作一簡述。

民國三十八年（1949）國民政府遷臺之前的一段戲劇歷史，在呂訴上《臺灣電影戲劇史》一書開啟研究端緒之後，邱坤良《日治時期臺灣戲劇之研究（1895—1945）》以及徐亞湘《日治時期中國戲班在臺灣》兩書可被視為研究成果最豐碩的代表，¹ 政府遷臺之後的京劇史則有王安祈《臺灣京劇五十年》。² 緒論部分先按現有研究成果分階段敘述。

臺灣最早的京劇演出活動，根據連橫《雅言》一書的記載，始自光緒十七年（1891）。³ 時任臺灣布政使司的唐景崧為母祝壽，特地請上海班來臺演出京調，這是臺灣目前可考最早的京劇演出紀錄。不過因為這次演出屬於私人堂會性質，並未擴及民間，觀眾層面局限於少數特定對象，對臺灣戲劇文化影響並不大。京劇活動真正的在臺展開，必須要從日治時期算始。