

團長的話

到今年七月一日，國光劇團成立就屆滿十六週年了，適逢民國百年，從這個時間點上看京劇與國光在台灣的發展，有許多地方別具意義。

京劇在去年底被聯合國教科文組織列為非物質文化的人類共同遺產，而我們為了慶祝中華民國建國百年，特別製作《百年戲樓》這齣新編舞台劇，呈現屬於我們的百年觀點，非常榮幸總統夫人周美青女士前來觀賞我們的首演。而我們舉辦「兩岸戲曲創作及經營發展論壇」，應邀來台參加的大陸各大京劇院院長，也都表示對這齣戲深感震撼。誠如藝術總監王安祈所說的：從現代文學觀點來創造我們的新作，屬於我們這一代人的七寶樓台才能打造。

經過這幾年的努力，我們不僅贏得國人的肯定，也逐漸將新作推向大陸和歐美市場，加深了我們的國際能見度和影響力。回首國光的組成與制度、團務方向的奠立，實在必須歸功於首任團長柯基良先生的擘畫，柯先生即將從國立臺灣傳統藝術總處籌備處主任的工作崗位上退休，即使未來轉換角色，還是非常希望他繼續和我們一起為藝術文化的傳承努力。

我們以打造具有現代意識的劇場新作為宗旨，也不忘從藝術教育的角度拓展更廣大的觀眾層，今年我們第一次將行之有年、頗獲好評的「藝術直達列車」活動推廣台北以外的地區，新編兒童京劇《三國計中計》在嘉義、台南打破一般觀眾對京劇既有的刻板印象，八月份應台北兒童藝術節之邀，這齣戲將於華山藝文中心華山大草原再度登場，歡迎觀眾朋友們闔家觀賞。

這一期藝訊我們以「藝術教育 百年樹人」為主題，由鍾副團長概述本團藝術教育工作的使命與具體作法，並邀請大安高工林淑芬老師、新莊高中林金環老師、麗山高中林佳儀老師分別撰文，談他們在學校推動戲曲藝術的經驗，以及和本團合作的因緣，另外也收錄嘉義、台南前來觀賞《三國計中計》的老師、學生觀感。我們在大專院校的藝術教育以介紹講座為主，國中、國小則是「藝術直達列車」的「送戲上門」或「來團看戲」，在各個年齡層都植入藝術教育的種子，期許陪著學生們一起成長、茁壯，也期許有更多學校一起加入我們的行列。

我們可能做得不夠多、不夠好，還有很大的進步空間，但是我們一直兢兢業業，懷抱著一份使命感向前邁進，希望讓京劇藝術在台灣，長長久久地傳承下去。

出版者：國立臺灣傳統藝術總處籌備處（國光劇團）
發行人：柯基良
團長：陳兆虎
藝術總監：王安祈
主編：張育華
執行編輯：林建華
刊址：116 臺北市文山區木柵路三段七十七號五樓
印刷數量：16000 份
工本價：新台幣參拾元整
電話：(02) 2938-3567
傳真：(02) 2938-3443
網址：http://www.kk.gov.tw

印刷設計：曦望美工設計社
電話：(02) 2309-3138

國立臺灣傳統藝術總處籌備處
副主任兼代國光劇團團長

陳兆虎

目錄 CONTENTS

- 04 人物專訪 國立臺灣傳統藝術總處籌備處柯基良主任
- 06 專題文章 台灣京劇的追求
- 08 藝術教育 傳遞傳統美學——談國光藝術教育的使命
- 10 藝術教育 我如何帶領學生進入「傳統京劇」的劇場
- 12 藝術教育 深情回眸戲曲緣
- 14 藝術教育 麗山戲話—四月看戲天
- 16 藝術教育 藝術直達列車台南、嘉義巡演側記
- 18 維護傳統 國光劇場《趙氏孤兒》、《紅鬃烈馬》、《白蛇傳》
- 20 維護傳統 崑曲名家張毓文老師傳藝成果專場
- 22 年度回顧 99 年度大事紀要

唐文華 人物專訪

唐文華為本團當家老生，師承台灣四大老生之首的前輩名家胡少安，於本團主演多齣經典老戲及新編劇目，是臺灣京劇界文武老生的代表性演員，觀眾朋友對他可以說非常地熟悉。本期配合「藝術教育」專題，特別介紹唐文華在藝術教育與傳播方面的成就。

唐文華與王耀星伉儷於十幾年前即加入台灣創價學會，該學會由池田大作先生創立，致力以文化教育活動的推動來達成世界和平的主旨，經常舉辦文化藝術活動。多年前日本民族音樂協會邀請中國京劇院赴琉球演出，由唐氏伉儷為台灣成員做行前戲曲示範與說明，得到非常大的迴響，因此開啟在創價學會從事京劇藝術教育的契機，近年二位結合國光演出行程的規劃，在全國各大專院校與創價學會台灣各地會館進行多場講座，收效卓著。

這樣的演出與講座口碑逐漸流傳到國外僑界，某次加州洛杉磯的中華之聲國劇社邀請大陸京劇藝人演出《群借華》，卻因證件趕辦不及只好請唐文華臨時救場，才使得洛城僑界得知台灣仍保有如此精湛的京劇藝術及人才。

後來幾年唐文華應邀到加州中國表演藝術學院演出，該學院由徐文緬女士創立於1994年，是一個具有專業劇場與學院的非營利組織，致力於推廣以京劇為主的各種戲曲，經常邀請各地京劇表演藝術家進行各種慈善義演，也藉此增強了華人地區的凝聚力，唐文華亦甫於日前應邀演出。由於徐院長對唐文華表演藝術的肯定，除了贊助本團今年11月《未央天》在上海逸夫舞台的演出，本團曾於台大、政大、東華大學、香港中文大學等舉辦的「駐校藝術家」系列活動，亦可能結合唐文華的專場演出，來年在洛城的中國表演藝術學院呈現。

唐文華謙虛地表示：年屆五旬，如果在台灣、大陸、美國都能做專場演出，對國光和他個人生命歷程都別具意義。而更重要的是藉由這樣的合作效益，提升國光劇團的國際能見度，也讓國光更多的年輕優秀演員被看見，因為這樣的榮譽感激發同仁主動地提升自我劇藝，為國光與台灣京劇開創更美好的願景。

本團當家老生唐文華
《借東風》（飾諸葛亮）劇照，丰神俊雅。

4月22日日本團京典舞台劇《百年戲樓》於城市舞台首演結束後，總統夫人周美青女士與全體同仁合影。

起造傳統藝術的梦想工程

傳統藝術界的大家長—國立臺灣傳統藝術總處籌備處柯基良主任
傳統藝術總處籌備處科長楊雅雯 採訪撰稿

今年七月，校園驪歌高唱之際，莘莘學子將告別校園的懷抱，而傳藝總處的大家長柯基良主任，也是國光劇團的創團者，亦將從傳統藝術這個大家庭畢業了，對於柯主任退休這件事還真有一種「你的過去、我們來不及參與」的感嘆，但「你的未來、我們有無限的懷念與祝福」的況味。

打造國光新生命 開拓京劇更寬廣的未來

這一天，柯主任在百忙之中撥冗接受訪談，聊起與國光還有傳統藝術的因緣際會，他說，回想起在民國八十三年那時國內的文化環境紛沓，臺灣本土文化意識逐漸抬頭，再加上陸海空三軍劇團經營不易，國防部決定裁撤隸屬於三軍的陸光、海光、大鵬劇隊，臺灣京劇、豫劇面臨了存續的生命交叉口，幸得關心戲曲文化資產的人士多方奔走，及各部會共同努力之下，隸屬於教育部的國光劇團終於誕生了，由一群三軍劇隊的菁英份子通過嚴格甄選所組成，再次肩負起延續傳統戲曲及推動藝術教育的使命。國光的重生，對於從事京劇的演藝人員而言，猶如枯木逢春，但對於其他人來說，則是冷眼旁觀這一切，甚至還以「看好戲」的心態斷言國光不過三年，將會再次步入被裁撤的命運。柯主任當時臨危授命從文建會處長過調教育部督學，肩負眾目所視的重責大任，他說，回憶國光成團過程，首要面臨三項考驗：一是建立劇團制度，在兼顧傳統作法與西方管理制度下，不管是團員的遴聘、評鑑、酬金標準，到差勤、訓練等，無不立法予以規範，以摒除戲曲界原有的陋規；二是積極將固有的傳統經典劇目重新整理及編修，以建立劇本資料庫，同時創作更多新劇目，開拓更廣泛的觀眾群；三則是邀請戲劇界資深老師擔任排練指導，透過他們對京

劇的專業及對演員的了解，妥適安排演出角色，並對演出作後續的關心及追蹤，打破京劇演員「王不見王」的舊習。柯主任當年以「第一年調整期、第二年穩定期、第三年發展期」為目標，逐步完成各項階段性工作。

柯主任還特別提到，為了讓國光可以更深入民間，不再讓民眾認為京劇只是高高在上的「殿堂藝術」，他積極的鼓勵國光走出戶外、走向民眾。第一次下鄉演出到了北港天后宮，要團員放下身段，不但要求克服戶外演出問題，還全體總動員，搬椅子的搬椅子、發傳單的發傳單、挨家挨戶邀請民眾來看戲，結果國光的主動帶給了民眾最精彩的演出，民眾也給了全體同仁最熱烈的回應。之後，國光陸續到臺灣各角落演出、推動校園推廣、辦理周末國光劇場，一步一步拓展演出場域，生根於臺灣，更在民國八十七年推出京劇本土化首齣作品《媽祖》，啟動了京劇與本土脈絡互通的渠道。

一步一腳印 走出屬於傳統藝術中心的康莊大道

三年的時間裡，柯主任的理念與國光的同仁不斷的調適與付出，總算是奠定了穩定的基礎，也讓人耳目一新、備受肯定。在卸除國光團長職務之後，柯主任回到文建會接任國立傳統藝術中心籌備處主任，從園區魚塢與荒地，到傳藝中心的落成啟用、對外營運，開展傳統藝術的一片新領域；另一方面承接文建會辦理「民間藝術保存傳習計劃」超過一百五十餘案，為珍貴或即將失傳的傳統藝術做最完整的傳習、保存、出版及推廣，以延續命脈。此外，積極營造良好環境，重塑傳統藝術發展生態，辦理傳統藝術補助、鼓勵各大專院校延聘傳統藝術藝人傳藝、獎勵博碩士學生

研撰傳統藝術論文，積累傳統藝術基石厚度；結合縣市資源，辦理歌仔戲及布袋戲匯演，提供團隊演出的舞台與機會，並透過觀摩及交流，改良民間外台戲的生態與品質，也帶動民眾觀賞的興趣。更積極運用這幾年在傳統藝術領域醞釀熟成的能量，跨足兩岸與亞太地區，逐步與世界接軌，讓臺灣的傳統藝術可以成為全球文化的新風潮。在柯主任與傳藝中心同仁十幾年共同的努力之下，不但園區已經成為全國傳統藝術的基地，業務及經營方式成為全國文化機關爭相仿效的對象，甚至遠見雜誌還將傳藝園區評喻為「臺灣迪士尼」，傳藝中心的亮麗成績已是大家有目共睹。

帶領傳藝表演團隊成為國內演出之典範

民國九十七年，柯主任在擔任文建會主任秘書時期，即兼任現在所知的國立臺灣傳統藝術總處籌備處的主任。柯主任特別提到，他希望所屬的演出團隊，不管是國光劇團、豫劇團還是國樂團，都可以在政府預算有限的情況下，維持最好的演出品質，並且做到民間財力無法辦理之經常性常態推廣及演出工作。同時，柯主任認為，這些國家的公立劇團並不是國家的資產，而是全國人民共有的，因此，主張劇團應肩負起「領頭羊」的角色，統籌運用現有演出資源，主動對民間劇團提供演員、設備、技術等支援服務，並隨時注意國內演藝生態的發展及改變，透過資源共享的方式共同改善及提昇國內演出環境與表演品質，讓國內演出環境越來越健全。未來，將配合「文化部」組織架構之調整，將傳統藝術總處回復為國立傳統藝術中心，但仍維持國光劇團、臺灣豫劇團、臺灣國家國樂團等三個國家表演團體為國立傳統藝術中心之派出單位，專責負責各該表演團隊之經營管理、演出製作及行銷推廣，提供大眾化、多元化、精緻化、生活化的表演藝術活動，並進行國際交流演出，透過機關層級簡化的調整，期能在有限的人力與經費資源，發揮劇團更大效益。

刻劃一個充滿文化的生命印記

對於傳藝總處，柯主任還有許多目標跟期許，雖然今年七月將要離開長達三十八年的公務生涯，但柯主任認為：「生活即是文化、文化就是生活」，他的角色將從執行者轉化成觀察者，持續關心及支持國內文化藝術，如果有好看的表演，他會以實際的行動進劇場支持，有機會或許還會透過文章，根據個人這三十年來從事文化工作的經驗及心得，對國內文化發展提供看法及建言。柯主任不諱言的說，他想要為國內文化做的事還很多，不會因為退休而中斷他的理想，只是文化需要新血的注入才會更符合時代的潮流，他現在要做的僅是轉換成另一種角色、態度還有方式來完成而已，雖然退休了，還是會與我們同在，攜手共同為臺灣文化的未來一起努力！

台灣京劇的追求： 從劇壇挺進文壇

王安祈 本團藝術總監、台灣大學戲劇系教授
(轉載自「旺報文化週報」2011年5月1日。)

前年底國光劇團新編京劇《金鎖記》在北大百年講堂演出，十點半散戲，全場將近兩千觀眾，至少有三分之一留了下來，在零下三度的寒夜，參加演後即席座談。

觀眾發言踴躍。有的同學喜歡京劇舞台上的蒙太奇效果，喜歡那股說不出的華麗與蒼涼；也有同學質疑為什麼唱段都較短較碎，問道：「如果春節晚會邀你們唱三五分鐘，你能挑哪個唱段？」

我差點脫口而出：七寶樓台，拆碎下來，不成片段。

好在當下還有點警覺，縮住了口。用七寶樓台的比喻說自己劇團的作品，勢必引起誤會，雖然我的重點只在「拆碎」。

我只說：不是找不出唱段，而是不願意把唱從文本中割裂。唱段是劇情脈絡中的有機組合，我們邀請觀眾來看戲，而非只聽歌。抽掉情節、個性的單獨唱段，只是嗓音，只是旋律。我不希望精心打造的整體被片段歌曲化。

我不知道北京的觀眾接不接受，而我自己知道，這種說法衝撞了京劇傳統，卻是台灣的觀點。

京劇一向「看角兒，看流派」，以演員為中心的劇場，唱唸做打是本體，尤其是唱，老觀眾不都說是來聽戲的嗎？

這是京劇的傳統，也是正統。中國大陸京劇團的海報上都是一顆顆閃亮的名角流派繼承人，而台灣京劇做不到，我們只得另謀出路，但我相信困境可激發出轉機。我到國光擔任藝術總監八年以來，最費心的就是如何揚長避短，台灣唱將名角兒人丁單薄，排戲碼時總是左支右絀。不過我從沒失望，在接下這份職務時就樂於接受這樣的

挑戰，明星不夠多，我們就打造文學劇場。我向來不甘心京劇優美圓熟的藝術只被當作文化資產，它不僅該是當代的劇場藝術，我更想和全團一起攜手讓京劇從劇壇挺進文壇。希望國光每一部創作都能成為當代文壇值得討論的文學作品，活生生的、動態的當代文學作品。

很高興國光演員都有這樣的文化高度，突出如魏海敏，從拿到劇本開始，關心的就不只是自己有幾大唱段、能得幾次滿堂彩，每一位演員都願意當整部文學作品的演繹者。編劇不止提供演員發揮唱唸機會，更積極開發文學手段。所謂文學，不止是唱詞文采，更要有文學技法的說故事能力，要有文學筆法打造出的人物個性，也一定要有現代觀點才能稱作當代文壇的作品。導演調動現代劇場和電影運鏡各種手段，提煉意象、映照主題，「內省式」的闡釋每個人物與整體精神。這樣的創作態度已經有默契的持續好多年了，而這和大陸近十年新編戲的路子很不一樣。

民國七十幾年，我每天迫切的拼命蒐集大陸新戲資料，心情像是癡飢。「戲曲改革」初期的《白蛇傳》《楊門女將》《春草闖堂》《野豬林》等固然早已爛熟於心，七十八、九年新編的《曹操與楊修》更被我當神一樣膜拜。然而不知從什麼時候開始，搜資料的情緒不再那麼迫切了。具體時間難以精準回顧，大概始自於1999年中共建國五十吧，緊接著迎向新世紀，一直到北京奧運和建國六十，連串大事件加上經濟起飛，大陸新編戲越來越以「崇高論述」為主，舞台美術也以大取勝，經濟起飛全反映在舞台上。雖然名角依舊輩出，劇本佳作也不停生產，但是逐漸和我的口味不太相合了。這些年我和魏海敏、李小平等國光全體朋友專心打造屬於我們自己的京劇美學，

就拿剛演完的《百年戲樓》來說，走向就顯然不同於對岸。

《百年戲樓》是為了建國百年想出的題材。京劇百年身世，一言難盡，重點惟在選擇。我不想歌頌京劇藝術的輝煌，反而選擇了輝煌下的陰影，我以為這樣或可更貼近人心；我不準備以戲寫史、迎向壯闊，只想在歷史長河的流盪中，傾訴幾許嗚咽幽微的心底聲音。「世事如流水，人情皆是戲」，是戲裡台詞，也是在百年中選材的主心骨。

大陸幾大京劇院院長都因參加「兩岸戲曲論壇」而在現場觀看，他們都表示很震撼。我感覺得出不全是客套話。他們當然也看到了很多功底的缺點，但整體的文學創作態度，勢必引起他們注意。

這部戲沒寫一句新唱詞，沒有一句新唱腔，全部用老戲的唱段編織成一部全新的戲。看起來像是伶人日常生活中的哼唱，但又不是「戲中戲」，老戲唱詞唱腔都是「隱喻」，與當下真實人生的處境，或呼應、或對比、或相反，若即若離、不黏不脫，交錯纏繞、糾結互文，構成「戲中戲中戲」的結構。

大陸院團領導對此很感興趣，對照於大陸在鉅額給獎制度下一部一部新編「大」戲，他們覺得這樣反而在現代意蘊中保存傳唱了傳統經典。

他們的肯定我們非常感激，但我也知彼此的關注點不盡一致。他們肯定這是一條保存文化資產的方式，我則強調如何利用傳統唱詞為人生隱喻，打造新的文學劇場。

台灣觀眾也有非常多迴響，首演當晚就接到很多電話簡訊 EMAIL，很多年輕朋友極喜歡極感動，卻以為還有第二集，他們問：「為中華民國建國百年而做，為什麼停在文革？我們自己呢？台灣呢？」

所有的歷史都是當代史，當下的詮釋建構了歷史。國光劇團選擇用這種方式編演百年京劇，台灣的觀點就體現在裡面了。不歌頌民族瑰寶，不

用類型人物建構客觀史實，就是我們對百年的觀點。誰的百年？當然是我們的。

也有幾位剛巧在台演出的大陸名角看得激動流淚，我心虛的請他們別笑咱們基本功不到位，也請他們指正我們的唱唸，而對方的回答令我震驚，有一位說：「那不重要，重點是整個的文化精神。」當下我愣了一下，一生講究吐字落音的名角竟說「那不重要」，可見他是從文學創作的角度來看待這部戲，才能穿透唱唸看到整體的文學取向與人文意蘊。

而我更心虛。我們努力想從劇壇挺進文壇，更希望優遊自在穿梭劇壇與文壇，只是劇壇這一塊的基礎實在不穩，表演人才明顯斷層，遠不如大陸。前不久由李寶春老師邀來台灣的優秀老生武生田磊，福建京劇院的台柱，卻出身上海戲校。大陸各京劇負責人隨時穿梭於北京、天津、上海等各地戲曲學校，挑選甚至預訂優秀演員，而我們沒這條件、沒這師資，該如何在基本功上紮根呢？

不過話說回頭，基本功只是基礎，光有功夫仍是不足。京劇不僅是傳統觀念中的表演藝術、演唱藝術、流派藝術，更該是具現代觀點的當代文壇作品。編導演創作群永遠要有現代化、個性化、文學化的原則掌握，屬於我們這一代人的七寶樓台才能打造。

大陸各大京劇院院長都因來台參加「兩岸戲曲論壇」而觀賞《百年戲樓》，皆表示深受震撼。

傳遞傳統美學—— 談國光藝術教育的使命

本團副團長鍾寶善 口述

採訪整理 / 黃琦（中央大學中文系博士班研究生、本團藝術教育兼任講師）

謝謝 國光劇團的精彩演出，非常精彩，與小朋友之間的互動也很好。（永建國小二年孝班王家蔚家長）

貴單位的節目一年比一年精彩，有幸搭上這班藝術直達列車，是芝山國小一年級全體師生的福氣！謝謝貴單位精心策劃與安排！【註：草船借箭，我們大人射得比小孩更開心。】（芝山國小一年級張郁慧老師）

文化是教育的靈魂與載體，而文化之傳承更是孩子心靈生命中之根本，能有貴團的費心推動，確實令人讚佩，長路迢迢，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。（葫蘆國小三年5班黃鍊金老師）

每當看到觀眾臉上滿滿的笑容，所有付出的努力就都值得了。

1995年三軍劇隊解散，成立國光劇團至今，京劇在台灣顯現多元風貌與豐沛創意，擺脫解嚴以前政治意味濃厚的包袱，展現令人稱羨的「國光現象：台式新京劇」。儘管過程筆路藍縷，但國光身為台灣京劇的重要載體，責無旁貸必須將京劇藝術傳承下去。不僅只侷限於延續傳統經典，積極培養台灣京劇觀賞人口，更是劇團的重要使命。

身處快速變遷的嶄新時代，京劇需要與時俱進，「現代化」是必然的途徑。所謂「現代化」不僅指演出作品內涵，劇團的經營管理策略也必須和時代接軌。終究國家社會的未來希望寄諸於幼苗，京劇扎根自然也得從孩子做起。有關行銷理論重視建立低年齡層的品牌概念，即是如此。京劇是中華文化的濃縮核心，涵蓋中國歷史、人文風俗、情感思想，寫意表現等，豐富的寶藏取之不盡、用之不竭，足以啟發未來主人翁的想像能力。因此，為了拓展兒童觀眾而製作的兒童京劇，當然也得從傳統出發。例如：《風火小子紅孩兒》取材自《西遊記》；《武大郎奇遇記》出自《水滸傳》；《三國計中計》源自《三國演義》，承繼京劇經典老戲《群英會》，

稍加調整，搭配流行的三國電玩風潮，即轉化為適合兒童欣賞的京劇故事版本。

但是，普及京劇和推廣欣賞人口，僅只改編劇作，似乎無法跟上科技發達的E時代。國光籌組教案研究小組，發行影音DVD的京劇鑑賞教材。教案研究歷經兩年策劃，2003年第一部《拍案京奇——概論篇》終於誕生：邀請專家學者參與，導演運用獨特藝術視角切入，深入淺出引領介紹京劇歷史、表演特色、腳色行當、扮相行頭、身段砌末、唱腔念白，舞台的虛擬寫意觀念等，從傳統京劇出發，引申現代感十足的創意教案，提供各層級校園藝術與人文教師，轉換為劇場遊戲的輕鬆形式，以京劇元素激發學生潛能，使傳統京劇也可以生活化與現代化。2004年《拍案京奇——入門篇》選擇耳熟能詳的孫悟空作為形象代言，發展臉譜創意、桌椅組合、百變旗棍等教學素材，引領學子進入多元創意的京劇世界。2005年《拍案京奇——欣賞篇》結合傳統戲曲與現代劇場，藉由林懷民、聶光炎等劇場大師親身說法，描繪文化前行與演藝進展的京劇價值，站在巨人的肩頭，利於我們登高望遠。時值文創產業擅場，京劇的養分不容缺席，恰適以激勵創意。國光的京劇藝術教育教案，剖析演員練功、文武場、容裝衣箱、檢場，編劇、導演、舞台美術等劇場工作環節，透視舞台黑箱的神秘面紗，導引學子擷取京劇的文化養分。此外，即將開張的「國光劇團京劇經典劇目數位典藏計畫」網站（與世新大學合作），提供E化民眾24小時觸手可及的京劇賞析。國光努力結合現代化潮流，藉以普及京劇藝術的欣賞，是現階段的重要工作。

持續拓展京劇欣賞人口，推廣講座亦是重要方法。根據表演元素、舞台空間、劇目賞析等示範講座，加上充滿想像力的戲曲舞台景觀，內容豐富多彩，無論是生旦淨丑示範解析，勾臉容裝、著衣過程講解，或文武場音樂組合，皆使觀者留下深刻印象，提升走進京劇劇場的動機。若要來

趟深度的體驗之旅，也可以參加研習工作坊及整週的戲曲夏令營。從演員喊嗓、毯子功、基本功、把子功等，親身體驗科班生活。藉由經典劇目賞析，演出故事再發想，最後呈現學習成果，粉墨登場，過一回當角兒的癮，也讓參與的中小學教師們留下美好回憶，回到工作崗位上，搖身變成傳播京劇的最佳代言人。

有了校園老師們做為傳播種子，國光「藝術直達列車」駛進中小學，「送戲上門」或校外教學「來團看戲」，依據觀賞者年齡不同，撰寫輕鬆看京劇的腳本，從台前幕後到演出，透過深入淺出的講解、欣賞和互動，「國光劇場」成為傳播戲曲美學的課堂。開演前孩子們井然有序地進入觀眾席，看完戲興高采烈地和演員合影。「藝術直達列車」一天兩場，國光演職員儘管疲憊，然而所有辛苦，都隨著兒童觀眾的笑容煙消雲散。另外，國光於大專院校執行中長期「駐校藝術家」計畫，除了既定展演和體驗活動，更著眼於系列行銷與京劇扎根，結合演員現身說法、靜態展示、搭配鑼鼓喧天的舞台演出。國光駐校期間，讓整座校園沉浸在濃厚的藝術氛圍之中，京劇走進校園，也引領藝文風潮，打破既定的刻板印象。大專院校提供國光駐校機會，也是給與京劇推廣機會，學子實地參與賞析，哪怕日後只有千分之一觀者持續關注京劇動向，認同國光理念，國光的付出就不會白費。

雖然我們致力於各項推廣活動，但礙於經費、人力、場域的限制，每年規畫場次仍然有限，以往「藝術直達列車」對象皆為台北縣市學生，今年（2011）首度將觸角伸及嘉義、台南。看到一輛輛巴士載滿學童來到文化中心，當他們對舞台上的展演眼睛一亮，演職員心中的成就感便油然而生。國光此行南下同時獻演輕鬆詼諧、適合各種年齡層觀賞的喜劇《神算記》，讓嘉南地區民眾免除舟車勞頓，便能輕鬆欣賞到台北國家劇院2011的跨年節目。

2010年「聯合國教科文組織」將京劇列為全球「非物質文化遺產」，足證京劇是全人類共同擁有的藝術瑰寶。國光無論各式各樣的演出量再大，每年一定維持相當比例的藝術教育和示範講座。我們責無旁貸要讓京劇向前邁進的步伐更茁

壯；既要維護傳統經典，也要激勵創新，持續提升劇藝品質，拓展觀眾欣賞人口，是劇團不敢輕忽的團務方針。回顧這幾年，藝術總監王安祈規劃劇藝發展，團長陳兆虎引領劇團前行。國光多元的各類型公演漸受觀眾青睞，透過回顧傳統經典的當代視角，提煉出符合台灣劇藝美學的嶄新欣賞旨趣，無論大膽創新的劇藝跨界實驗、演藝題材的多元探索，在在顯示京劇邁向現代化過程中，展現無以倫比的藝文包容能量，不僅止於延續傳統，更積極從事文化創新。

近年來，國光藝術教育工作逐漸系統化，透過系列的活動模組和細緻分工，以及戲碼的整合重組，盡量達到欣賞年齡層的普及，深切期望從七歲到七十歲都是我們的服務面向，終究，廣義的藝術教育涵括終生學習。京劇蘊含浩瀚無涯的藝術能量，不論觀者的身份、地位、或年齡，總能提供一處讓您心靈感動的所在！

但，我們不敢自滿，國光做得還不夠好，還有太多的進步空間，我們期許可以像「紙風車劇團」走進「319鄉村兒童藝術工程」，我們期許像「雲門舞集」、「朱宗慶打擊樂團」獲致廣大社會認同，能有更多的藝術教育「生產線」，用以深耕全國校園社區的藝術尖兵，把京劇帶到台灣每一個角落，讓更多群眾親近京劇。未來，國光的路途或許布滿荊棘，甚而艱鉅難行，相信劇團全體同仁必然會堅持不懈，繼續做得更多、更好、更廣。

本團第一部京劇鑑賞教材《拍案京奇——概論篇》，曾蒙英文報紙TAIPEI TIMES專欄介紹，給予高度評價。

我如何帶領學生 進入「傳統京劇」的劇場

大安高工國文教師 林淑芬

這個問題是很多教師常問我的問題，也藉這份文稿，帶出工作流程，並引述學生的作品以茲體證，希望有更多的教師共同參與這個非常有意義的「推戲」活動。

培養傳統戲曲的年輕觀眾

1. 許下信諾：自民國 92 年到國光劇團參加「教師國劇研習營」深受感動，而立下「培養傳統戲曲的年輕觀眾」的信諾，算算這個良緣已延續了 8 年之久，期間帶學生進劇場的活動沒有中斷過。
2. 結合教學團隊：結合了大安高工國文科教師的合作，共同參與戲曲欣賞的推廣工作，這 8 年中，前後大約帶進了 8000 人次的大安學子欣賞「國光」的劇場。
3. 成為校訂教學特色：並於 99 學年度，徵得校長及行政主管的支持，將「國劇欣賞」列為綜高一年級學生的「必要」課外國文學學習教學活動，也成為大安高工的國文教學特色。

值得推廣的雅俗共賞「綜合文學」

1. 善用教學的影響力：教師對學生的學習有舉足輕重的影響力。
2. 教師先累積「看戲功力」：必須教師自己多去欣賞戲曲，在累積一定的看戲功課之後，甚而會由其中獲取自我人生的成長。
3. 欣賞戲曲要「引門人」：這種結合「戲曲、文學、人生」的綜合藝術，初入門道的觀眾，若沒有適時的引導，比較難立刻進入門道，一旦引進了門，再加上「心得」的修行，其實學生也可以培養出相當深刻的欣賞水準。

「看戲」是「必要的學習活動」

1. 必要的學習活動：一學期一部戲的欣賞，宜以全班性參與為宜。不宜開放學生決定「要不要看戲」。
2. 善用「學校日」的宣導：讓學生及家長明瞭「看戲」是「必要的學習活動」，且必須自行付費，由於國光劇團陳團長兆虎，慷慨允諾學生若超過 100 張的票數，即可以 5 折的票價購買戲票，是非常超值的優待。
3. 求精求變的「國光的演出」：水準與日俱增，對於我這個長期的粉絲而言，是真正的感受到這個劇團的成長及努力。

4. 「多元的戲曲欣賞享受」：學生只要付 200 元，即可欣賞到一流的傳統劇團的演出，更有悅耳的文武場，教授級的編劇、導演與服裝與劇場設計，還有超優的高級劇院的享受，觀看臺上的人生…這麼多元的享受，真是物超所值。
5. 這幾年推戲，國光劇團的演出成果，贏得學生對傳統戲曲另一種滿滿的感動。

善用國光專業又有趣的演講

1. 運用專業的「講*演」：請國光的非常有名望的導演、演員、總監、編劇來對「已買票」的班級學生進行一個小時的演講，來導引學生「看戲的門道」，每一場都是活潑有趣，聽得學生滿堂喝采。
2. 每一場演講總是看戲前的暖身活動，連教師也都受益良多。

看戲定要「書寫心得」

1. 寫作自有其必要性：這是一個「用心看戲」的前提，更是一個藝術能力培養的入門磚，需要學生透過書寫來掌握學習深度，可提昇寫作技巧的廣度。
2. 寫作即是一種心得整理：當學生懂得看戲的熱鬧後，會自動提昇自我的語文程度，與未來生涯中的文創能力。這個文創才是最重要的語文成果。
3. 生涯力的培養：學生是無法在短時間了解教師的教學用心，這也是教師最需要獨自去承擔的壓力，學子一旦能體會到老師的用心，將振筆疾書，寫下他們年輕的感動。

「戲曲、文學、人生」的綜合藝術

1. 「戲前、戲後」的緊密聯結：將戲曲的欣賞，當做教學中師生之間共同的藝文經驗，學生看完了戲讓學生講講心得，多半可以激盪出很多思考的深度。
2. 「先分享、再寫作」：將學生的作品運用網路上的交流，讓他們可以欣賞到彼此作品的特色，非常具有激勵性，而且能夠看出學生對人生的品味，雖是年輕，卻也是極具判斷性的。

以「提問性」的教學設計來引導學生寫作

1. 筆者學會依劇情，設定幾個主題提供學生來寫作，以段落式的方式組合文思，會使學生較易下筆。

2. 茲以「天下第一家」這一齣戲為例，筆者所設計的作業提示如下：

1. 寫下觀看中，「印象最深刻的橋段」並「說明原因」
2. 看戲後，對生活態度或是社會觀感，產生了什麼聯想
3. 請以 400-600 之間的文字表達
4. 劇情的敘述以摘要呈現即可，不要占太多的篇幅
5. 宜以「心情」及「省思」「聯想」為主，文章才有生命性

學生作品舉例：

(為了本文稿的字數限制，學生的文本稍做刪減)

觀賞劇目為國光劇團《天下第一家》

魏○○

印象最深刻的橋段是：其實就是劉家五代同堂，除了對話幽默風趣之外，就是他那個大家庭，其實跟我家蠻類似的，不過，我家的火藥味非常強大，每天幾乎都上演，非常羨慕「家和萬事興。」還有劉壩的過家門而不入，是為不孝，讓我警惕到每天每夜都與家人相處，劉壩是要盡忠，而不入家門，而我呢？即使過家門，也沒做到盡孝的責任，讓我為之羞愧。

行孝，一個做人的根本，「吃果實拜樹頭，吃米飯拜田頭」做人要懂得飲水思源，過去，父母照顧我們，未來，我們照顧父母，其實，也不必等待未來，現在，每天一杯茶、每天一個問候、每天一個安慰、每天……，對我來說，這就算盡了一點點的孝道了。

蔡○○

以前我覺得國劇只有 60 歲以上的老人才會喜歡看的，所以我非常不想去看，本來想說我一定會睡到躺在地上，但是事實卻相反我反而覺得國劇其實也不錯看。雖然沒有航海王 AND 日劇好看，但是真的還蠻好笑的，人物的動作啦、表情還有對話都是很生活化，真是好爆笑啊，如果下次還有機會的話我應該還會再去吧！

楊○○

剃頭師說盡皇帝好話，讓皇帝龍心大悅，奉承跟阿諛的話似乎是人人都愛聽，不論時代的轉變，能聽進批評的話語是不是更感覺真實呢？而劉羅鍋過家門的不入，是盡忠心，但卻也違反的孝順；而紀曉嵐善變的腦筋，讓人佩服，能把錯的說成對的，語言的技巧真的很讓人懾服，而劉羅鍋正好又是盡忠跟尊孝！…天下第一家真的是一部很棒的京劇，以詼諧的劇情引發人心，讓人不禁在回想中又多了不少人生的體會。

結語：

有效的語文學習必須是有人生的感觸、有感官上的刺激，才能產生生命的感動，這就是為什麼需要藉由「戲曲欣賞」來營造情境來引導學習的理由。這種情境式的學習方法在多年的經營下，已蔚成大安高工語文學習的一大特色，透過情境學習與主動學習的方法，使得參與的學生，可以很自然的與舊經驗進行交流與重整的學習，實在是一種高效益且深層的人文學習。

97 年 12 月 27 日，
林淑芬老師帶領大安高工學生前來
國光劇場觀賞《青面虎》、《醉酒》
後合影。(左一為林淑芬老師)

99 年 10 月 4 日，
本團應大安高工之邀前往演出
《擋馬》、《荷珠配》。

深情回眸戲曲緣一 側記新莊高中戲曲教育之推廣

新莊高中 林金環老師

(全文刊載於《文化新莊》第17期，2008年9月；限於篇幅，本文為刪修稿)

新莊高中戲曲教育的推動起於我開始教授音樂課。2003年我修完藝術學研究所的學分後，在公民科專業領域之外，亦兼授部分音樂課程，秉持著培養學生藝術欣賞興趣的理念，我介紹了不少藝術團體如「雲門舞集」、「表演工作坊」、「當代傳奇劇場」、「優人神鼓」等。其中「當代」台柱吳國威的作品更讓我意識到若無傳統戲曲為底子，則難以轉入現代戲曲的範疇，於是追溯傳統戲曲亦成為課程內容之一，而這樣的緣起竟微妙地濃郁了校園的氛圍，藝文風潮的馨香悄悄地飄進學生如軌道般的機械生活裡。

回首2003年，我在國光劇團教師戲曲研習營認識了李小平導演，並以初生之犢不畏虎的勇氣，熱情邀約李導演蒞校演講，而他的爽朗應允從此開啟了新莊高中戲曲講座的風氣。第一場的「臉譜」講座，他帶來三位花臉演員，藉由他幽默的口才、深入淺出的介紹，搭配演員精湛的示範，從幻燈片解說到現場勾臉示範，無一冷場，學生爭先恐後搶上台畫臉、模仿戲曲身段，台上、台下互動活潑，笑聲不斷。猶記得其中一位新入團的演員吳仁傑，外表看來略帶幾分青澀靦腆，雖與學生年紀相近，架勢一開卻展現紮實的身段與唱腔，彷彿京劇蘊含的魅力瞬間爆發，全場觀眾大開眼界並為之傾倒，戲曲魅力之於年輕學子竟爾如此之大，出乎導演與我的意料。我不禁深思，長期以來我們一直存有若干迷思：以為戲曲和年輕一輩將漸行漸遠，更認為年輕人難以進入傳統戲曲的世界。究竟是我們對傳統戲曲的信心不足，抑或長期以來在以西方潮流為中心價值的審美觀衝擊下，令我們猶豫、怯步與質疑？這場講座把我先前的忐忑不安，轉化成無比的信心，加上前一場雲門講座的成功，讓我領悟到：原來週會也可以很文藝、很震撼！原來傳統戲曲，透過適當的介紹與搭橋，也可以讓年輕學子品味出箇中滋味，繞樑三日回味無窮！

根據個人舉辦講座的經驗，學校講座以淺顯、趣味或酷炫的主題切入較容易吸引學生，例如：臉譜、把子功或武生、丑角、花旦的行當介紹；至於演員的聲腔，或文武場音樂等較進階或抽象的藝術，對從未接觸過戲曲的學生似乎較難引起共鳴。引領新手入門看戲，我始終期望能激發他們對戲曲的興趣與進劇場看戲的動機。這七、八年來十多場的戲曲講座，我總在事前一再宣傳，以期引燃學生的期待，在現場也盡力炒熱氣氛，把熱情與張力盡量發揮出來，如此學生熾熱情緒也直接感染給主講者與展演者，而一旦演員的熱情被觸動，其藝術的爆發力與感染力，總是遠遠超越我們所預期的。因此，國光劇團、雲門舞集或當代傳奇劇場都特別喜歡到新莊高中講座。這也是我經歷過多場精采講座後，才深刻領略到的，藝術之美一旦打動心靈，洋溢的春春可以是純潔與動人！生命也可以是可愛與迷人！

國光劇團到新莊高中的講座從2004年至今未曾間斷過，可說是「賓主盡歡」，更感動的是劇團對本校厚愛有加，無論行程多忙碌，總會排除萬難前來。即使我們回饋的酬勞極低，劇團為了使講座盡善盡美，亦不惜出動專業技術人員蒞校進行繁瑣的前置作業，那種全力以赴的敬業精神，令我感動與感謝不已！有時帶學生到國光劇場看戲，劇團還會額外設計導聆講座，或表演前讓學生到幕後與演員做近距離的互動、交流，以期有更多的收穫。

2006年教育部專案補助「送戲上門」活動，我們何其榮幸地搭上這班藝術直達車。那天一早，一部大卡車、三部小貨車浩浩蕩蕩地開進新莊高中，劇團的服裝與道具一一「進駐」學校禮堂，從九點到三點辛苦搭台，仔細算來，幕前幕後總共出動三十多人，就是為了讓學生看到一齣完整的戲。好戲開場時鑼鼓喧天，整個學校沉浸在歡天喜地如年節般的氣氛裡，許多同仁更聞聲飛奔而至，那天除了了解說外，還搭配精彩的《秋江》、《三岔口》展演，

同學一片叫好，彷彿回到五、六十年代的戲棚下，雖然少了來回穿梭的孩童與賣販的兜售聲，卻多了幾分企盼與專注！

我不諱言，學生從我的音樂或藝術與生活的課程裡，多半從陌生、排斥，到了解、接受與喜愛，進而領略更深的戲曲內涵。我以藝術課程為主軸，配以每學期一至三場講座，加上這些劇團也常推出作品，課後之餘，大夥們吆喝著浩浩蕩蕩一起去看戲，就這樣我們看過了：《閻羅夢》、《王熙鳳》、《三個人兒兩盞燈》、《金鎖記》、《「狐仙故事」和【鬼·瘋】系列等作品，也到國光劇場欣賞過《王有道休妻》、《巧縣官》、豫劇《劉姥姥》以及許多精煉的折子戲。猶記得2006年暑假上演由古典小說《紅樓夢》改編的豫劇《劉姥姥》，我們一口氣訂了290多張票，幾乎包下劇場一半的座位，原本以中老年觀眾居多的國光劇場，好像一下子也跟著變年輕了。豫劇皇后王海玲演活了劉姥姥的逗趣、憨厚、機靈與溫潤，搭配學生剛從國文課學過的《紅樓夢》，又適時進劇場觀賞戲劇版的劉姥姥，進而領略小說人物轉換成舞台戲曲不同形式的藝術之美，王海玲扮演的劉姥姥緊緊抓住這群高中生的心，也把曹雪芹筆下的人物透過戲曲生動地呈現，讓學生得以進一步感受到小說人物塑造之成功。謝幕時劇場充斥著學生的口哨聲、歡呼聲與吶喊聲，為傳統劇場注入新氣象。國光劇團陳團長、豫劇隊韋隊長均為之感動不已，我們也一致認為開拓戲曲新生代的觀眾，是推動傳統戲曲繼續傳承下去的一大動力。

2007年，國光再度在國家劇院推出由張愛玲小說改編的《金鎖記》，我力邀部分國文老師一起推票，透過張愛玲滄桑的身世與小說介紹，引發學生看戲的興趣，那回本校訂了高達了480多張的票，幾乎包下國家劇院三分之一的席次，不少學生背著書包、身著制服直奔劇院，散場時彼此還笑稱彷彿置身新莊高中的週會場景，這倒也貼切反應了當時新莊高中觀賞京劇的盛況，更寫下本校師生到劇場看戲的最高記錄。

看戲後，學生的反芻便是一篇篇感動我心的報告，十幾個班級的心得報告讓我沒日沒夜的批閱，而我也透過這些真情告白，得以和他們的心靈進一步對話，在真情感動中、在心情跌宕裡，分享

著他們的成長與感觸，不禁暗自雀躍、欣慰著：他們終於也從戲曲饗宴中得到莫大的藝術感動！正是這些來自心靈的話語打動著我和劇團，也讓我們願意克服所有的困難，帶領著這些年輕學子洗滌純淨心靈，一步一步地認識耀眼綻放的戲曲藝術。

這幾年到劇場看戲常會巧遇畢業的校友，看來那些隨風遍灑的藝術種子，在主人的呵護下，靜靜地汲取著養料，或生命閱歷，或藝術滋養，已在各人一方心田裡悄然茁壯，帶來不同角度的生命體悟。幾年下來，新莊高中也陸續有好幾位學生先後考上台北藝術大學、台灣藝術大學、國立中山大學或文化大學等戲劇相關科系，這對處於城市邊陲的新莊地區來說，是極為不容易的一項成績。

幾百年來、幾代人的智慧與努力，留給我們如此引以為傲的京劇文化，及至今日，依然在我們的血液流淌著，在我們的生命裡滋養著，我相信每一顆被真實觸動的心靈，都和我一樣，願意不斷親近它、守護它、傳承它！

99年5月22日

林金環老師帶領新莊高中學生

前來國光劇場觀賞《巧縣官》後合影。

本團於新莊高中禮堂舉辦講座的盛況。

麗山戲話—四月看戲天

林佳儀（臺北市立麗山高中國文科專任教師）

「喔，那轎子抬好久喔！」「就山路很遠嘛！」
「我覺得抬轎子還滿好看的哪！」（吳藝軒）

這是《美人尖》中場休息時，我與學生七嘴八舌地討論著。

「孫正陽超讚的啦！」「八十歲了還這麼會演戲，好厲害喔！」接著學著京劇演員拿腔拿調唸起戲中的台詞來了！（涂亭羽、高詮徵、黃伯昂）

這是4月18日星期一下午，幾位去看《鳳還巢》的學生，一進教室上課，滿臉興奮地與我分享他們的快樂！

啊「蟠龍繞鳳 金絲掐紅 牡丹重瓣 小繡鞋。」
（張若懷）

這是4月25日星期一早上，國光劇團《百年戲樓》演出後，學生指著我腳上穿的紅色娃娃鞋嚷嚷著！

「我要看『百年梅派』！」「我想看梅葆玖！」
（陳昱慈）（翁子涵）

與其說學生想看梅派戲，倒不如說是因為對乾旦的好奇，不過，當我拿出與梅派相關的書刊，也確實引起他們翻閱的興趣。

「這一句台詞，你要念得像《百年戲樓》裡『擘～觀眾全閃了』那個『擘～』，音調要拉長，還要有手勢！」（秦雋崑）

這是正在寫作劇本並讀劇的學生，現學現賣！

這些精采的回饋，都起源於一個單純的作業—觀劇心得，但學生們豐富的反應，已然超出我的預期！於是藉著《國光藝訊》的一角，分享這次活動如何整合跨學科的作業要求，如何經由國光劇團的講座，讓這群不看戲的孩子也心甘情願走入劇場，並且帶著滿足與愉悅走出劇場，還在城市舞台與《百年戲樓》的海報拍照！

這次進劇場看戲的學生，是筆者任教的兩個國文班級，還有選修國文專題的學生。筆者安排期中考之間的空檔，建議學生觀看的劇碼包括：

國光劇團《盜仙草》《失空斬》（3/12於國光劇場）

臺灣豫劇團《美人尖》（4/1-3於城市舞台）

臺北新劇團《鳳還巢》（4/16於國家劇院）

國光劇團《百年戲樓》（4/22-24於城市舞台）

雖然，平常推薦學生看表演，得到的反應往往寥若晨星；但這次要學生去看戲，即使是作業，也沒有費太多唇舌，大體說明戲劇是綜合的藝術，而劇本則是詩、散文、小說之外的另一種文類，期待大家能接觸不一樣的表現形式，也接受藝術的薰陶，雖然沒有一定要看戲曲，但因為舞台劇的票價較高，第一次看戲的學生通常無法接受，而國光劇團、臺灣豫劇團都給予學生團體優惠票價，歷年推出的新製作，又頗有口碑，大家也就接受去看戲曲啦！在訂票的過程中，我往往建議學生買下午場，一來不會太晚回家，二來看完戲可以跟同學去逛夜市嚐小吃，過個開心的週末，這招頗能奏效，學生甚至直言看完戲去吃東西的時光更開心。至於整合學科作業，其實很簡單，「藝術與生活」課程的老師要求學生欣賞多元的表演藝術，不必交作業，只要看表演即可；而國文老師要求學生看戲劇，並繳交觀劇心得，所以，學生看一場戲劇表演，可以滿足兩門課程的要求，彼此都很清楚這一點，且樂於這樣整合。而學生們選擇的戲碼，有三分之二是《百年戲樓》，或許是同儕效應，或許因為這是京典舞台劇，接受度比純戲曲來得高些。於是，就等著四月看戲了，為了營造看戲氣氛，我在教室及公佈欄張貼海報，也提醒孩子們看戲的時間，而《百年戲樓》的海報，更是才貼出來就有學生預約要帶回去啦！

演出前推波助瀾的活動，則是國光劇團於3月31日蒞校辦理的「《百年戲樓》·百年戲話」教師研習活動，筆者讓學生一同參與。劇團此次派出研推組張育華博士擔任主講人，還有坤生演員鄒慈愛、旦角演員劉珈后示範演出，並有包頭師傅曹金鳳、字幕執行李永德共同參與，雖然是以導覽《百年戲樓》為主，但為了讓活動更豐富，除了演員的示範，還把只有在後台才能一窺奧妙的旦角裝扮過程搬到現場來展示，匯聚許多好奇的目光！

坤生鄒慈愛一張嘴，那音色與氣勢震懾全場，即使只是穿著練功服示範老生的基本身段，大家都同意那個當下，他就是諸葛亮。學生說：

鄒慈愛老師，一個女子竟然能生動地表達出老人長者的模樣，連哭聲都維妙維肖，令我深感佩服！（鄭懷艷）

演員的動作平常都苦練很久，好像穿上戲服，角色就會上身一樣。（王孟謙）

而旦角劉珈后的裝扮過程，最吸引人的就是貼髮片修飾臉型的技術，還有滿頭水鑽的華麗光彩。接著，先是扮演小丫環，再扮演小姐，最後是《斷橋》的白娘子，每換一種服裝，就是不同的人物性格，也各有表演特色，學生歎為觀止：

印象最深的是小旦的換裝以及旦角換套衣服，就換個身分的功力。（熊莘）

劉小姐扮旦角真的好厲害，每個動作表情都有到位，都有不同的美，那些動作看起來根本難斃了！連顫抖都很棒！（陳青郁）

尤其是「下腰」的動作，後排學生瞪大眼睛站起來觀看，還發出驚喜的讚嘆，彷彿有種被征服的感覺。高難度動作的背後，學生也想見演員所下的工夫：

我明白「台上一分鐘，台下十年功」的深刻意涵，也許只是看似簡單的走幾步路，但要如何走得像，走得好看，都是門不簡單的學問。（顧庭安）

而最後拍合照時，學生或者跟著比起旦角的蘭花指，或者戴起老生的髯口，更有學著以腳尖觸地走「蹉步」，還有請演員簽名的，好一派興奮與熱鬧。甚至有想學戲的感覺：

好吧！每次我戴上髯口就會被大家稱讚實在很爽。最近更是有想學戲的感覺（先等我戰勝學測大怪獸吧）。（黃俊彰）

雖然因為時間限制，遺憾無法延續《百年戲樓》的相關介紹，但張育華博士與筆者分享國光劇團多年的推廣經驗，認為：讓演員現身說法，學生覺得戲曲有意思，願意親近，這樣的效果是最好的。從學生當場的興趣及事後看戲的反應來看，這招果然奏效！

四月的看戲熱潮過去後，有位學生在觀劇心得的最後寫著：

我對傳統中國戲曲的表演印象改觀很多，其實它並不艱澀難懂也不無聊，反而有一種很微妙的趣味。因為這次的經驗，讓我也想繼續去欣賞其他相關的演出！（鄭雨婷）

身為老師，看到學生的回饋，實是心滿意足！謝謝國光劇團的講座，以及各劇團的精采演出，我相信：只要有一個好看的故事，再加上老師及作業的一點小壓力，帶學生看戲將是令人難忘的教學活動。我們共同撒下看戲的種子，期待日後能在劇場與學生相逢！

林佳儀老師帶領學生赴城市舞台觀賞《百年戲樓》，於海報前合影。

藝術直達列車《三國計中計》

台南、嘉義巡演成果側記

5月13日(週五) 台南市立文化中心演藝廳(2場)

5月20日(週五) 嘉義縣表演藝術中心演藝廳(2場)

編按：本團今年度「藝術直達列車」活動推出新編兒童京劇《三國計中計》，除了按往例在台北國光劇場演出外(5月2日至6日共8場)，今年更首開先例，搭配《神算記》在台南、嘉義上演，贏得當地國小學童觀眾熱烈的反應！以下即擷選合作場地夥伴及部分師、生迴響。

《三國計中計》應邀參加今年台北兒童藝術節，將於8月5日(週五)晚上19:30在華山藝文中心華山大草原再度登場！

臺南市立台南文化中心主任 陳修程

傳統戲曲日漸式微，觀眾老化、流失至為嚴重，尤其南部對於京劇更是陌生有距離，此次與國光劇團首次合作推廣「藝術直達列車」，原本擔憂乏人問津，最後在開放二場席次滿額後，總算解除疑慮。

面對即將進入劇場看戲的小朋友們，心中不免擔心他們看得懂京劇嗎？後來我的擔憂真是多餘的，國光劇團為小朋友量身打造的《三國計中計》淺顯易懂，傳統與現代交錯，一幕幕進領小朋友們進入京劇殿堂，在「草船借箭」高潮中，劃下完美句點。

看到小朋友們意猶未盡、不捨、又高亢的情緒，相信這會是很多小朋友難忘的記憶，深信這場演出已為小朋友們埋下藝術的種籽，未來他們一定會再次走進劇場，唯有這樣的深耕才能真正培養下一世代的觀眾，讓精緻的表演藝術得以永續傳承。

特別感謝國光團隊用心尋求傳統戲劇的新活力，讓京戲可以很入世、很親近、很感人，也提供臺南文化中心藝文推廣的新思維與視界。

嘉義縣表演藝術中心主任 張世杰

5月下旬一個炎熱的下午，嘉義縣表演藝術中心演藝廳內充滿了學生興奮的笑聲及叫鬧聲。因為國光劇團的《三國計中計》好看又好玩，讓許多第一次接觸到京劇的同學們，驚喜於傳統劇曲的熱鬧繽紛。

表演藝術中心自民國94年成立以來，曾舉辦不少教育推廣場次的演出，包括雲門舞集的現代舞、無伴奏人聲的阿卡貝拉等，希望透過欣賞瞭解，讓藝術文化的種子在同學的心中逐漸發芽。而此次《三國計中計》的演出效果出乎預期的好，透過生動的故事情節推演、主持人的穿插解說、熱鬧興奮的箭射稻草人，使得原本應該沈重厚實的傳統戲曲，上了一雙創意的翅膀，隨著同學們的笑聲如一陣風，讓它輕盈的飛了起來……

《三國計中計》讓我們看到了傳統文化再生的新力量，縱使活動籌辦的有些急，可用的預算有些緊，但在國光劇團的用心下，為嘉義縣民眾開了一扇通往傳統精緻文化的窗，在此特別致上真摯的謝意。

台南市七股區竹橋國小五年忠班陳駿璋同學

星期五下午，我們得到一個千載難逢的機會，那就是到文化中心看國光劇團所演出的《三國計中計》。一路上，我有點兒納悶，京劇和歌仔戲有什麼不同？平常只看布袋戲的我，看得懂京劇嗎？

一開場，倪中基和香香公主介紹了京劇的角色分別為生、旦、淨、丑，每一種角色各有特點，台上的演員也各有專長。原來他們每天都勤練基本功、毯子功……等，難怪香香公主說「台上一分鐘，台下十年功」，要當一位京劇演員真是不容易啊！

《三國計中計》主要的內容是「蔣幹盜書」和「草船借箭」，這兩段故事雖然都是三國演義裡大家所熟知的故事，但是改編得生動又有趣，讓人看得目不轉睛、笑聲不斷。

入場時，每個人都發了一枝箭，原來在「草船借箭」裡，我們也成了演員，大家都是曹操的部下。在咚咚的戰鼓聲中，全場觀眾用力的把箭射向稻草人，一時之間，三國時代萬箭齊發的景象彷彿重演了。

散場時，同學送我一枝「草船借箭」裡的箭，我很喜歡，因為是一個很好的紀念品。欣賞完這一齣戲，我不但看得懂，還覺得精彩程度不輸給布袋戲。我希望在畢業之前還可以再去欣賞各種不同表演形式的戲劇。

台南市七股區竹橋國小五年忠班周姿好同學

今天我抱著期待的心情來到學校，因為今天老師要帶我們去看「京劇」，從沒看過京劇的我，很好奇「京劇」是什麼？是一堆人畫著很奇怪的妝在那唱歌跳舞嗎？錯！其實京劇是一種很有特色的戲劇。我看了很喜歡，希望大家有機會也去看看。

我很喜歡倪中基和香香公主，他們是我印象中最深刻的角色，倪中基扮演我們小朋友的代表，替我們問問題，讓大家更瞭解這齣戲在演甚麼；香香公主不僅聲音甜美，也是一位很可愛的角色，幫我們解開心中的疑問，尤其是她的武功，讓我看了目不轉睛，令我刮目相看。

整齣戲中我最喜歡的幾個部份是「草船借箭」，和大家喊「小丑就是你」，以及倪中基寫信的地方。當大家把箭射出去時，那個時候真是超好玩的。大家對著蔣幹喊「小丑就是你」的時候，震耳欲聾，我也有點喊到沒聲呢！倪中基真是聰明，「你中計了」這封信實在厲害，令我佩服！今天真的好開心，不僅讓我滿載而歸，也讓我更瞭解三國歷史和京劇。「台上十分鐘，台下十年功」，因為有大哥哥和大姐姐平常時努力的練習，我們才能欣賞到那麼棒的戲劇。

大哥哥大姐姐：你們辛苦了，休息一下吧！我想妳們今晚一定很好睡，今天真是讓我獲益不淺，很期待你們下一次的作品。

嘉義縣中埔鄉同仁國小四年甲班何彥輝同學

第一次來到嘉義縣表演藝術中心，我們要看國光劇團表演的《三國計中計》，有好多學校都來參加，裡面座位坐得滿滿的，真熱鬧。倪中基和香香公主介紹京劇的生旦淨丑各種角色，我最喜歡武生，動作威風，很有氣勢，能夠獨挑大樑。

我也喜歡蔣幹這個角色，一看就是很愛搞笑的小丑。他一上場我們所有人就一起大叫「小丑就是你」！超好玩的。打水仗也讓我印象深刻，士兵們個個使出拿手絕活，連續翻跟斗，前翻後翻，看得大家目瞪口呆，真是厲害啊！如果我也可以這麼厲害該有多好？

我發現國光劇團有好多人，音響、電腦螢幕都有專人負責，還有台上的音樂老師、演出的各種角色，都要大家分工合作，才能演出這麼精采的一齣戲。有這麼好看的表演，大家一定都要來看！

台南市善化區小新國小四年乙班陳皇蘭老師

上學期我的班上學生讀了《三國演義》，加上這次的機緣，讓學生印象非常深刻。原本報名時我還擔心學生無法接受，結果事實相反，小朋友回來後津津樂道，有時還在平常對話中學著京劇的語調，非常感謝國光劇團的用心以及提供這樣的機會。

台南市佳里區子龍國小王自強老師

符合兒童劇活潑生動的精神，內容淺顯易懂，與觀眾互動良好，也破除一般人對京劇的僵化印象。道具精美、肢體表演精湛，對話有趣，富教育意旨。

嘉義縣大林鎮排路國小蘇仁貴老師

希望可多舉辦此類下鄉活動，甚至可派師資到學校教授給學生教導如何欣賞，推廣傳統戲曲就是要從小紮根。

嘉義縣民雄鄉民雄國小李采蓉老師

京劇在南部演出場次非常少，若能以類似題材吸引較低年齡層的觀眾，相信慢慢會有更大的觀眾群。

維護傳統 國光劇場

十六週年 團慶專場

《趙氏孤兒》7月2日(週六下午2:30)

老程嬰提筆淚難忍，千頭萬緒湧在心，十五年屈辱俱受盡，佯裝笑臉對奸臣。

主演 / 王鶯華、劉海苑、汪勝光、黃毅勇、吳仁傑 主排 / 王冠強

晉國大夫屠岸賈誣趙盾以弑君之罪，將趙氏滿門三百餘口抄斬。趙盾之子趙朔娶成公之女莊姬，為靈公之妹，僅以身免。莊姬懷孕避入宮中，產下一子，取名趙武。趙氏門客程嬰暗將孤兒救回家中。屠岸賈搜孤不得，下令三日內若不獻出孤兒，就將全國與孤兒同庚之嬰兒全部殺死。程嬰與公孫杵臼合計，程嬰以自己的兒子，冒充孤兒，然後告發公孫杵臼私藏孤兒，屠岸賈殺死公孫杵臼與程子，並將孤兒認為義子，趙武長大成人後，程嬰告以實情，終得聯合大將魏絳，定計殺死屠岸賈，為趙氏一門報仇雪冤。

演員說戲：王鶯華

這個故事的演出原本以余叔岩的《搜孤救孤》為代表，包括程嬰與公孫杵臼定計、回家哀求夫人捨子、白虎大堂、法場四個主段落，篇幅較短，著重展現主演程嬰的唱腔韻味。

之後中國京劇院修編為《趙氏孤兒》(又稱《八義圖》)，由馬連良、張君秋主演，裘盛戎以銅錘花臉詮釋魏絳，屠岸賈一角則由架子花臉應工，角色齊全，故事也較緊湊，顯示京劇的審美觀也隨著時代改變。

我在國光各演過一次《搜孤救孤》和《趙氏孤兒》，非常榮幸在團慶再次主演《趙氏孤兒》，希望觀眾欣賞各行當同仁全面性的演出。

《紅鬃烈馬：別窯、武家坡、銀空山、大登殿》

7月3日(週日下午2:30)

征西涼平貴別窯 十八載武家坡夫妻相會 代戰女引兵長安 大登殿王寶釧苦盡甘來

〈別窯〉主演/王逸蛟、劉珈后 / 〈武家坡〉主演/鄒慈愛、劉珈后

〈銀空山〉主演/張家麟、陳長燕 / 〈大登殿〉主演/唐文華、王耀星、朱勝麗 主排：馬寶山

唐丞相王允生有三女，大女金釧嫁蘇龍，二女銀釧，配魏虎，皆居高官；三女寶釧因曾與薛平貴花園贈金，堅持彩樓拋球選婿。球中花郎薛平貴，王允悔之，王寶釧力爭不果，與父三擊掌，隨薛平貴投奔寒窯。

西涼戰起，薛平貴降服紅鬃烈馬，封為後軍督護。王允參奏，改為平西先行，隸屬魏虎麾下，平貴歸家，忍痛與王寶釧分別。薛平貴征西屢立戰功，卻屢被王允、魏虎陷害，因緣際會反被代戰公主招親，並駕坐西涼。

王寶釧苦守寒窯十八年，老母親身探望，不改其志，寫下血書，托鴻雁寄往西涼。薛平貴得信，急趕三關，於武家坡前遇妻試妻。寶釧逃回寒窯，隔門說明別後經歷，夫妻方始相認，並同與王允、魏虎討算軍糧。

唐王晏駕，王允篡位，與西涼交戰。薛仁貴由代戰公主保駕，降伏唐將高思繼，反攻長安，乃登寶殿自立為帝，王寶釧亦被封為正宮娘娘。

(薛仁貴與王寶釧故事可分花園贈金、彩樓配、三擊掌、投軍別窯、母女會、趕三關、武家坡、算糧、銀空山、大登殿等段落，通分八本，故亦名「薛八齣」。)

演員說戲：唐文華、王耀星

《紅鬃烈馬》是很常演出的戲，很多派別都演，老生行以余(叔岩)派、楊(寶森)派居多，旦行則以梅派為主，程(硯秋)派的〈武家坡〉也別具一格。

此次適逢團慶演出，所以安排多位演員輪番獻藝，顯得熱鬧好看；結尾的〈大登殿〉由我(唐文華)和程派的王耀星組合，加上朱勝麗的代戰公主，希望帶給觀眾朋友另一種趣味。

維護傳統 國光劇場

《白蛇傳》7月16日(週六下午2:30)

千古傳唱人蛇戀 猛回頭避雨處風景依然

主演 / 劉海苑、汪勝光、吳海倫、蔣孟純、張珈玲 主排 / 馬寶山

在峨嵋山修煉千年的白蛇與青蛇，化作白素貞與小青到西湖遊玩，巧遇掃墓歸來的許仙，因遇雨而同舟共乘，許仙復借傘與二女，一見鍾情，遂結為連理。金山寺法海和尚，警告許仙其妻為蛇妖，並唆使許仙於端午節以雄黃酒將白素貞灌醉，現出原形，許仙一見驚懼昏倒，白素貞冒死至仙山盜取靈芝仙草，回家救活許仙。

許仙病癒後至金山寺還願，被法海強留寺中，白素貞到金山寺索取丈夫，法海不允其夫妻見面，憤而以法力引江水浸金山寺，並發動水族圍攻，但法力不敵法海，大敗而歸。途經斷橋，許仙因思妻情切，追至橋亭相見，素貞雖愛恨交加，最後不念前嫌，相偕回至許仙之姐姐家中。白素貞產下一子，法海再登門尋釁，以法寶金鉢罩住白素貞，迫其離開丈夫幼兒，鎮壓於雷峰塔下。

演員說戲：劉海苑

《白蛇傳》是前輩名家杜近芳的代表作，目前的劇場演出也幾乎都依照杜近芳的版本，從遊湖借傘、說許、酒變、盜草、觀潮、索夫(金山寺)到斷橋、合鉢、祭塔；但因篇幅甚大，實際演出經常有所刪節，數年前我在國光劇場的演出即從金山寺演到祭塔結束，這次則是遊湖借傘、說許、酒變、金山寺到斷橋結束。

我本身很喜歡白素貞這種真情、貞烈、至死不悔的角色，就像《紅樓夢》中的尤三姐，和張君秋的代表作《秋瑾》一樣，難能可貴，演來非常過癮。

「故宮新韻」邀演《白蛇傳》

7月6日至9月21日每週三 14:30 至 16:00 故宮文會堂

【本刊訊】國立故宮博物院近兩年開始在「文會堂」推出的「故宮新韻」傳統戲曲定目演出系列，已呈現過《長生殿》、《西遊記》、《牡丹亭》等經典劇目，今年7至9月則由國光劇團演出《白蛇傳》，7月6日起至9月21日每週三下午14:30至16:00在故宮文會堂演出。

本團此次演出主要擷取〈遊湖借傘〉、〈金山寺〉、〈斷橋〉、〈合鉢〉等場次，首要特色即在「京崑並呈」，〈金山寺〉一律以崑劇演出，〈遊湖借傘〉、〈合鉢〉以京劇演出，〈斷橋〉則在不同時段呈現崑劇、京劇兩種版本的演出。第二項特色則是不同演員的多樣風姿展現：主演白蛇者由專攻張(君秋)派、唱腔亮麗的劉海苑、優秀青年旦角劉珈后、專攻程(硯秋)派的王耀星輪番主演；武戲〈金山寺〉由青年武旦蔣孟純、張珈玲主演；主演許仙者則由小生汪勝光、張家麟演出京劇版，享譽國際的崑劇中生溫宇航則將分別呈現崑劇、京劇兩種不同風格的演出。

崑曲名家張毓文老師 / 傳藝成果專場

7月23日(週六下午2:30)

主排 / 王冠強

《葬花》

春色年年春恨絲，花老枯枝，人老紅顏

主演/王耀星、溫宇航

黛玉雖與寶玉兩情相悅，卻難免猜嫌，黛玉於沁芳橋畔掃花葬花，巧遇寶玉，又復傷情自憐。

演員說戲：溫宇航

《葬花》是《集成曲譜》中輯錄的四折「紅樓戲」之一，另三折為《扇笑》(晴雯撕扇)、《聽雨》、《補裘》。這齣戲在上個世紀50年代由北崑的著名表演藝術家馬祥麟先生(工旦行)，和南方的崑曲名家沈盤生先生(工小生，沈傳芷之叔)一起為張毓文老師拍曲教唱，再由張毓文老師在去年(2010)傳授給我。

此一版本有別於其他劇團的新編版本，是非常罕見的崑劇老戲，在海峽兩岸可說幾乎已絕響於舞台達50年，樂曲的安排是「南北聯套」，寶玉唱南曲，黛玉則唱「鬥鶴鶉」、「紫花兒序」、「天淨沙」、「調笑令」等一整套北曲，著重演員唱功，並包含寶玉掃花、與黛玉一起讀西廂等情節，張毓文老師此次授藝也特別在身段表演上加工，使舞台呈現更加豐富。

《百花記》

海俊設計探軍情 公主贈劍定終身

〈贈劍〉主演/朱勝麗、張家麟

元朝安西王有造反之心，御史江六雲查探軍情被捉，乃自稱塾師海俊。府中近侍叭喇鐵頭，恐安西王親近海俊，遂將之灌醉，扶入百花公主寢室，如此海俊必因擅闖而被殺。不料公主對海俊一見鍾情，反以寶劍相贈，盟約訂情。

〈點將〉主演/劉珈后、汪勝光

百花公主登台點將，叭喇鐵頭欲害海俊，以白紙付之，稱安西王有詔命其宣讀，海俊將計就計，唸詔封百花宮主為帥，賜尚方寶劍，使叭喇計策未能得逞。叭喇奉命造箭十萬，違期未能完成，公主乃加以違令之罪，並命海俊帶兵出守前線。

演員說戲：溫宇航

全本《百花記》是張毓文老師1960年代在北方崑曲劇院的重要代表作之一，包括〈定計〉、〈擊鼓傳花〉、〈贈劍〉、〈點將〉、〈水戰〉、〈陸戰〉、〈百花自刎〉等段落，〈贈劍〉可以說是整齣戲的「戲核」；文革期間各崑曲院團均遭解散，70年代末期重新恢復，於是80年代成為崑曲創作的又一個高峰。馬祥麟老師屢屢想與張毓文老師整理復排此戲，不幸馬老師於1994年去世，而張老師至今仍未打消復排《百花記》的念頭，可惜年代久遠且劇本遺失，恢復不易，因此目前能夠完整傳承的僅有〈贈劍〉、〈點將〉兩折。

這齣戲也分南、北兩派，南派是俞振飛先生的版本，內容較為精簡，在台灣也有演員傳承；80年代我在北崑也經常演出〈贈劍〉，希望藉由這次傳習演出的機會，讓台灣有更多演藝同仁傳承這齣戲。

《西廂記·長亭》

曉來誰染霜林醉？總是離人淚

主演/溫宇航、陳長燕

書生張珙與崔鶯鶯於普救寺私定終身，東窗事發，老夫人命張生赴試，允以中試後成婚，鶯鶯遂與張生於長亭送別。

演員說戲：溫宇航

〈長亭送別〉一般演出多採用王實甫的「北西廂」，此次的演出則是《集成曲譜》中明代劇作家李日華的「南西廂」，一字一腔不差，有趣的是李日華此作品仍移植部分王實甫的原作，反而因此在數個「南西廂」版本中得以流傳，另外還包括〈遊殿〉、〈惠明下書〉、〈寄簡〉、〈跳牆著棋〉、〈佳期〉、〈拷紅〉等精采折子。

相對於王實甫的「北西廂」目前只流傳劇本和曲譜本，此一版本仍有前輩藝術家的舞台傳承，也是張毓文老師傳承自馬祥麟先生，目前幾乎已絕響於舞台的罕見劇目，在台灣由我和陳長燕演出可以說是「單傳」。

這齣戲和〈葬花〉同樣都是典型的唱工戲，舞台表演較單純，相對更考驗演唱的難度，張毓文老師也同樣在身段表演上局部加工，使舞台呈現更為豐富。

略談張毓文老師與我

溫宇航口述 文字整理：林建華

張毓文老師是大陸國家一級演員，1945年生，從小就在北京崑曲研習社的學員班上課，1958年考入隸屬於中國戲曲學校的崑曲高級訓練班，1962年畢業並加入北方崑曲劇院，師承韓世昌、白雲生、馬祥麟、沈盤生等崑曲名家，被譽為「北崑四旦」之一，是北崑的主要演員。

張毓文老師活躍的舞台生涯在60和80年代，文革期間，張老師被分配到京劇團，曾和裘盛戎先生合作演出革命樣板戲《海港》，這也是張老師最引以為傲的藝術往事之一。90年代她的重心轉為教學，我在整個90年代都跟著張老師學戲，除了北崑的青年專業演員之外，張老師更先後在北京的各大院校傳授近百位日本留學生，帶起一批日本人學習、演出崑劇的風潮，被崑曲界公認為「日崑」。

我在1999年離開北崑旅居紐約，2001年第一次回北京即與張老師在頤和園合演《長生殿》，2006年我開始與台灣的崑曲界合作，去年(2010)3月正式加盟國光，6、7月間即邀請張毓文老師來台，以兩個月的時間對國光同仁傳授崑曲劇目，同時也為「台北崑曲研習社」票友教唱〈刺虎〉這齣戲，期末以音樂會的方式呈現。今年非常高興促成張老師再次來台，在國光劇場以專業演出的方式將她的藝術精華傳承下來。

張老師與師丈戴祥麒先生的崑曲表演藝術與教學傳承都貢獻卓著，因此獲得聯合國教科文組織中國代表處頒發的終身藝術成就獎。

張毓文與溫宇航《斷橋》劇照。

十五週年團慶公演【女人我最大】7月9日至11日 台北城市舞台

本項公演首先於7月9日推出《珠簾寨》，由當家老生唐文華主演李克用，特邀河北石家莊京劇團優秀淨角牛征良來台飾演周德威，本團女老生鄒慈愛飾程敬思，旦角王耀星飾二皇娘，張義奎主排。7月10日《棋盤山》由青年旦角劉珈后飾竇仙童，陳長燕飾薛金蓮，小生張家麟飾薛丁山。《新樊梨花》由朱勝麗飾樊梨花，汪勝光飾薛丁山，丑角劉稀榮飾程咬金。7月11日由劉海苑、孫麗虹主演《盤夫索夫》，再由當家旦角魏海敏與國際知名崑曲巾生溫宇航合演崑劇《梳妝、跪池》（獅吼記），青年老生盛鑑飾演蘇東坡。

《金鎖記》、《王熙鳳》受邀新加坡濱海劇院演出 9月17日《金鎖記》、9月19日《王熙鳳》

繼受邀參加99年度6月上海「世界博覽會」逸夫舞台的演出之後，《金鎖記》緊接著又受邀參加新加坡濱海藝術劇院「2010藝滿中秋」活動，同行的還有另一齣經典劇目《王熙鳳大鬧寧國府》，由魏海敏主演王熙鳳，賈母一角特別邀請知名老旦曲復敏主演。

國光劇場好戲連演

7月17日《盜銀壺》由青年武丑許孝存主演。《遇太后、打龍袍》邀請河北石家莊京劇團優秀淨角牛征良、河北京劇院青年老旦馬麗輝分別主演包拯與李后。7月24日《打麵缸》由花旦吳海倫與丑角陳清河、謝冠生等主演，《起解》由青年旦角劉珈后主演蘇三、青年丑角陳清河飾崇公道，最後特邀名淨牛征良主演《坐寨、盜馬》的竇爾墩。

9月4日《戰漢陽》由青年武生張家麟主演呂布、青年淨角吳仁傑主演典韋，《釣金龜》邀請馬麗輝主演康氏，本團青年丑角陳元鴻飾演張義。10月2日《監酒令》（選段）由旅美知名崑曲巾生溫宇航主演，《陸文龍》由青年武生李佳麒主演陸文龍、坤生鄒慈愛飾演王佐、吳仁傑飾演金兀朮。

《三個人兒兩盞燈》好評加演 10月29至31日 台北市城市舞台

本團首演於2005年3月的新編京劇《三個人兒兩盞燈》，睽違五年之後再度搬上劇場，10月29至31日於城市舞台演出三天四場。

《三個人兒兩盞燈》敘說唐朝後宮三個寂寞女子的故事，題材看似以女性為主，實則：「寂寞，恆久的人生主題」，劇作談的是深刻而普遍的「人情」與「人生」。由藝術總監王安祈教授與愛徒趙雪君聯手編劇，李小平導演，唱腔設計李超，陳美蘭、朱勝麗、王耀星、盛鑑等聯合主演。

本劇榮獲2005年度台新藝術獎評審團特別獎與電視金鐘獎的雙料肯定，台新藝術獎得獎評語是：「一位年輕的劇作家以新的視野為傳統形式注入新意，對京劇本身乃至所有傳統戲曲的形式與美學，造成令人期許的良好影響，是立足傳統又能開拓新局的佳作。」

《金鎖記》受邀香港新視野藝術節演出 11月19、20日 沙田大會堂演奏廳

《金鎖記》首演於2006年5月，2009年赴大陸北京、廈門、福州三地演出六場，2010年應邀演出行程不斷，包括2010年上海「世界博覽會」（6月19、20日於上海逸夫舞台）、及中央研究院院士會議演出（7月6、7日於城市舞台），和新加坡濱海藝術劇院「2010藝滿中秋」活動的演出（9月17日），11月則應香港新視野藝術節之邀，19、20日晚上七點半於沙田大會堂演奏廳演出兩場，總計2010年度演出七場，海外演出即達五場。可謂近年最能代表國光品牌的經典作品。

本團與臺灣國家國樂團合作《樂與詩的時空交會》

12月12日午場、晚場 國家演奏廳

與本團同樣隸屬文建會「國立台灣傳統藝術總處籌備處」的臺灣國家國樂團，與本團合作《樂與詩的時空交會》，12月12日於國家演奏廳演出兩場。

在這場演出中，兩團透過各自不同的文化底蘊，提煉各自的「樂」與「詩」，讓觀眾欣賞傳統藝術中所蘊含的詩樂之美。本團由藝術總監王安祈策劃，魏海敏、唐文華、溫宇航、劉海苑、盛鑑等輪番上陣，以鍛練多年的京劇嗓音，融合國樂作曲及演奏，帶領聽眾一同感受繞樑三日不絕於耳的聲韻之美，馬寶山導演。臺灣國家國樂團則由蘇文慶擔任音樂總監，陳炫合指揮。

歡慶百年公演【喜劇京典 歡樂百分百】99年12月31日至100年1月2日 國家戲劇院

為慶賀建國百年，本團特別於跨年檔期策劃【喜劇京典 歡樂百分百】的四場喜劇演出，並邀集台北新劇團、相聲瓦舍、當代傳奇劇場、華聲電台等團體，與觀眾朋友們一同共慶百年！

12月31日跨年夜於晚間九點開演，首先邀請李寶春與魏海敏合演《遊龍戲鳳》，接下來《鎖麟囊選段春秋亭》與《送親演禮》分別由唐文華反串程派青衣、魏海敏反串丑婆子，是兩人從藝以來最大尺度的突破性演出！下半場《五花洞 掃蕩群魔》則由15對真假潘金蓮、武大郎高矮配展現喜劇的歡愉熱鬧，特邀知名武生朱陸豪飾演張天師，最後降妖伏魔大打出手，以精采絕倫的翻跟斗在午夜12點與現場觀眾朋友一同倒數跨年！總統夫人周美青女士也現身劇場與大家同樂。

1月1日午場《天下第一家》由唐文華、魏海敏、與已退休名丑劉復學主演「乾隆下江南」的故事，彰顯當代台灣文化立國的意義。晚場《春草闖堂》特邀台北新劇團當家花旦黃宇琳主演丫鬢春草，展現獨步海峽兩岸的躡功（裹小腳）絕活！1月2日午場《神算記》，由青年老生盛鑑與花旦朱勝麗、小生溫宇航、青衣劉海苑聯合主演，全場驚爆笑點連連！

國光劇場歲末封箱、新春開箱

農曆歲末，本團在國光劇場推出兩場封箱演出，也是民國一百年度國光劇場的開始。1月22日《寶蓮燈》由女老生王鶯華飾劉彥昌，張派青衣劉海苑飾王桂英。1月23日《棒打薄情郎》由魏海敏指導青年旦角陳長燕主演，小生溫宇航飾莫稽，丑角陳清河飾金松。

農曆新春過後的2月8日開箱演出《五福靈官》、《加官晉爵》、《財神進寶》等吉祥戲。2月12日演出《黃金滿台》、《拾玉鐲》、《海舟過關》、《轅門射戟》。2月26日《小宴》、《盜庫銀》、《定軍山》。3月12日《盜仙草》、《失空斬》。大陸知名馬派老生安雲武受邀來團，指導女老生王鶯華、鄒慈愛呈現正工老生的精湛演藝內涵。

新編京典舞台劇《百年戲樓》4月22日至24日 城市舞台

建國百年，本團推出新編京典舞台劇《百年戲樓》，帶領觀眾從京劇人觀點看京劇人的百年歷史，魏海敏、唐文華、溫宇航、盛鑑、劉海苑、朱勝麗等主演。由藝術總監王安祈、周慧玲、趙雪君共同編劇，李小平導演，內容縱橫京劇百年來的「男旦」盛行、「海派京劇」、「樣板戲」三個時代；4月22日首演當晚，總統夫人周美青女士亦前來一同觀賞。

兩岸戲曲創作及經營發展論壇 4月25日 中國文化大學 APA 藝文中心

邁入新世紀的民國百年，本團除了屢次以「台製新京劇」應邀巡演大陸之外，也期望透過論壇交流的模式，邀請對岸重要戲曲院團進行深度對話，因此委託台北市文化藝術促進協會承辦「兩岸戲曲創作及經營發展論壇」。

此次邀集的大陸院團有中國國家京劇院、北京京劇院、天津京劇院、上海崑劇院、福建京劇院、四川省川劇院等，台灣團隊則有本團及臺灣豫劇團、當代傳奇劇場、台灣戲曲學院京劇團、台灣崑劇團等。論壇將分別針對各院團之藝術創作、經營管理以及行銷推廣等三大議題，進行觀念探討與經驗分享，期盼藉此建立兩岸戲曲院團劇藝觀摩、資訊交流的平台，探索日後常態性資源互通、合作結盟之可能模式，以活絡、提升戲曲市場的創作力與競爭力。

藝術直達列車《三國計中計》

5月2日至6日台北8場 / 5月13日台南2場 5月20日嘉義2場

本團近年固定舉辦的「藝術直達列車」校外教學活動，今年推出新編兒童京劇《三國計中計》，故事從京劇經典老戲《群英會》出發，由「香香公主」孫尚香與現代兒童「倪中基」穿插介紹，帶領觀眾一同體驗「蔣幹盜書」與「草船借箭」，深受學生觀眾喜愛。由林建華編劇，武生李佳麒、武旦蔣孟純主演，王冠強導演。

除了於台北的國光劇場演出外，「藝術直達列車」亦首次駛向中南部，分別於台南市立文化中心演藝廳、嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出各兩場。

《神算記》台南、嘉義巡演

5月14日晚場 台南市立文化中心 / 5月21日午場 嘉義縣表演藝術中心

本團1月2日甫於國家劇院推出的《神算記》，票房及口碑俱佳，趁勝追擊南下演出，5月14日於台南、5月21日於嘉義演出各一場。

《神算記》改編自漢劇，已過世的福建劇作家林戈明編劇，是本團歡慶建國百年策劃【喜劇京典 歡樂百分百】的精采劇目之一。