

NTT+

藝術學習 從走入劇場開始

— 京劇篇 —
國立傳統藝術中心 國光劇團
《拾玉鐲》

2024

10.16 (三) 10:30 / 14:00

10.17 (四) 10:30 / 14:00

臺中國家歌劇院 中劇院

演出長度 | 全長約75分鐘，無中場休息

主辦單位 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

演出單位 | 國立傳統藝術中心 國光劇團

特別感謝 | 玉山文教基金會、NTT藝友會

主辦單位保留節目內容異動權

 National
Taichung
Theater
臺中國家歌劇院

關於「藝起進劇場」

Let's go, 進劇場原來這麼有趣！

臺中國家歌劇院「藝起進劇場」是每年校外藝文活動盛事，提供師生到訪劇場欣賞演出的體驗活動，從前導教學、現場演出與示範講解、到觀後討論三階段，讓學生以多元方式認識表演藝術。

今年下半年「藝起進劇場—京劇篇」首度邀請國立傳統藝術中心國光劇團，搬演經典劇目《拾玉鐲》，以近乎默劇的方式，展現京劇表演的虛擬性、舞蹈化、誇張性、性格化。學生將透過演員生動的演出，以及幽默的故事情節，觀賞京劇美學並體驗古人風情。臺中國家歌劇院期望藉此活動，培養青年學子多元的學習能力，啟發思考力、創造力及想像力。

前

前導影片及教師工作坊

提供教學素材、身段體驗及教學技巧與實作，協助教師將京劇美學帶入校園。

中

現場演出

現場導聆及示範演出，帶領師生及家長欣賞經典京劇劇目《拾玉鐲》。

後

學習單

讓學生再次回顧對劇場的理解及對京劇的認識。

國立傳統藝術中心 國光劇團

國光劇團成立於1995年，隸屬於文化部的國立傳統藝術中心，即將滿30歲，主要演出京劇和崑曲，巡演於臺灣和世界各地舞台。國光劇團除經典劇目，更努力結合時代潮流、社會議題開發改編，讓觀眾透過傳統戲劇鑑古知今，透過不同媒材與技術的搭配，創造古今融合的全新戲劇體驗！還不認識我們嗎？想體驗穿越時空的感覺嗎？趕緊進劇場來看戲認識我們吧！

團長暨製作人／張育華

國立中央大學中國文學研究所戲曲組博士。2015年接掌國光劇團團長，育華團長從小就在劇校學戲，是一位武功很厲害的「武旦」！後來她投入學術研究，拿到戲曲博士學位，發揮武旦精神帶領國光到處打天下！她最大的願望就是：「讓國光劇團成為當代劇場的時尚品牌」！

《拾玉鐲》欣賞指南

國光劇團藝術總監／王安祈

《拾玉鐲》是家喻戶曉的京劇名劇，賣雞的女孩趁媽媽不在家，趕雞出來放風，自己也坐在門口捻繡線、納鞋底，眼神左飄右閃，當然是期待愛情來敲門啦。果然心想事成，一位青年路過，見少女貌美，用玉鐲當禮物表達愛意。觀眾可以欣賞虛擬寫意的穿針引線、踩蹻、趕雞、餵雞等俏麗身段，也可體會古人的戀愛風情！全劇唱念很少，近乎默劇，可以專心欣賞「虛擬性、舞蹈化、誇張性、性格化」的京劇表演。

京劇真功夫·踩蹻

現代舞台上為了要表演古代女子三寸金蓮、婀娜多姿的形態，會將木頭底部做成小腳的形狀，上面連接一塊斜面的木板（類似硬的芭蕾舞鞋），外面套上小小的繡花鞋，此即「蹻」或寫做「蹻」。演員必須將腳踩在蹻板上走小碎步、跑圓場，甚至開打、跌撲等，稱為「踩蹻」。這是一門非常高難度的技術，訓練也很艱苦，演員不只要忍受痛楚，還要維持美美的表演姿態，令人敬佩！

京劇類型別稱·三小戲

戲曲裡的小旦、小生、小丑，合起來演這種充滿生活趣味的戀愛戲，就叫做「三小戲」，這是真的專有名詞喔！本齣《拾玉鐲》即是女主角（旦）、男主角（生）以及媒婆（丑）三人為主的戲碼。這三個角色個性與展現姿態各有風采，人物間的互動更是有趣！在這之前，讓我們先來認識京劇的「唱念做打」與「行（厂尤✓）當」！

觀賞門道·唱念做打

戲曲有其獨特且系統化的表演手段，即「唱念做打」，又稱「四功」。「唱」為唱功、「念」指念白、「做」是身段表演，「打」代表武打。這些根據不同行當與角色，有不同的表現方式。

京劇中的角色行當

生：戲曲舞台上的男性角色，依據年齡、性格，又可分為老生（中年、老年的男子，通常戴鬍子）、小生（青年男子）、武生（武藝高強的男子）。

老生

小生

武生

旦：戲曲舞台上的女性角色，根據性格、形象等要素又可細分為：正旦（又稱青衣，形象端莊文雅）、老旦（年長女性）、花旦（活潑俏皮的年輕女孩）、武旦（會武功的女性）、刀馬旦（兼具武旦和花旦之長，又能打又能說的女子）等。

正旦 / 青衣

老旦

花旦

武旦

刀馬旦

淨：淨行所扮演的角色大多是性格明顯、氣質異於常人者，因臉上勾畫臉譜，故俗稱「花臉」。依據身分、性格的不同，可分為銅錘花臉（重唱功）、架子花臉（重做表功架）、武花臉（重武功）。

銅錘花臉

架子花臉

武花臉

丑：戲曲舞台上較為滑稽、風趣的角色，又稱為小花臉，可分為文丑（以做工為主）、武丑（以武功為主），另有一種滑稽、鄙陋或風趣的女性角色「彩旦」，大多也由「丑行」扮演，故又稱為「丑婆子」。

文丑

武丑

彩旦 / 丑婆子

演員簡介

凌嘉臨 飾孫玉嬌

國光花旦，國立臺灣戲曲學院京劇學系畢業。擅演劇目有《賣水》、《紅娘》、《大劈棺》等，主演本團《春草闖堂》、《十八羅漢圖》、《桃花村》、《天上人間 李後主》，新編戲《閻羅夢》、《狐仙》等。

嘉臨姊姊是名符其實的可愛花旦，扮起戲來超美，演過很多好看的戲，她曾經得過十大傑出女青年獎，還有傳藝金曲獎最佳青年演員獎喔！

陳清河 飾劉媒婆

國光丑行，擅演劇目有《大劈棺》、《活捉》、《巧縣官》、《小放牛》、《海舟過關》等，於本團眾多新編劇目演出，另主演實驗京劇《賣鬼狂想》，表現卓越。曾獲第35屆傳藝金曲獎最佳演員獎、第56屆中國文藝獎章戲劇獎。

清河叔叔是個標準的冷面笑匠，演《拾玉鐲》這種戲，最需要這樣經驗豐富的資深演員來逗笑大家。他演的劉媒婆是丑行裡的「丑婆子」，又叫做「彩旦」，很有趣吧！

王佩宣 飾傅朋

國光小生。曾習劇目《羅成叫關》、《小宴》、《黃鶴樓》，以及崑曲《拾畫叫畫》、《亭會》、《驚夢》等劇目。曾獲孟小冬金獎大賽金獎、研華華菁比賽華菁個人首獎。

佩宣姊姊私底下是個正妹，演的卻是專門跟女生談戀愛的俊帥小生，歐巴顏值擔當，是不是很「反差萌」呢？

1. 《拾玉鐲》中的孫玉嬌出身平民，個性活潑，請問你覺得屬於哪種類型的「旦」呢？
2. 請問哪種行當，在《拾玉鐲》中沒有出現呢？

線上學習單

<https://npacntt.tw/n14WMuq7>

演出創作暨製作團隊

監製／陳悅宜

副監製／陳修程、賴銘仁

製作人／張育華

藝術總監暨節目規劃／王安祈

主排／朱安麗

音樂人員

【文場】京 胡／李承霖

京二胡／凌瑜彥

月 琴／陳珮茜

三 弦／何柔澐

【武場】司 鼓／孫連翹

小 鑼／許鈞炫

箱管人員／張美芳、陳富國、華智暘

舞台監督／林雅惠

技術指導／何任洋

燈光技術指導／謝健民

音響技術指導／李思明

舞台執行／張庭儒、黃郁雯

燈光執行／張仲安

音響執行／游仁富、劉映辰

字幕製作執行／黃琦

研究推廣、營運管理暨製作經理／黃馨瑩

演出規劃／陳怡君

工作坊規劃暨執行製作／陳郁

演練規劃／李瓊美、陳麗妍

特別感謝

玉山文教基金會

NTT藝友會

NTT+ 探索學習

<https://npacntt.tw/n16xeera>

數位學苑

<https://npacntt.tw/n16syue>