

出國報告（出國類別：其他～活動巡演）

京劇歌唱劇《孟小冬》
香港【2014 臺灣月】
演出報告

服務機關：國立傳統藝術中心 國光劇團

姓名職稱：蔡玉琴 助理設計師

派赴國家：香港

出國期間：103 年 10 月 29 日至 11 月 3 日

報告日期：104 年 1 月 26 日

提 要 表

系統識別號：	C10400155					
計畫名稱：	京劇歌唱劇《孟小冬》2014 香港【臺灣月】演出及前置推廣活動					
報告名稱：	京劇歌唱劇《孟小冬》 香港【2014 臺灣月】 演出報告					
計畫主辦機關：	國立傳統藝術中心					
出國人員：	姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等	E-MAIL 信箱
	鍾寶善	國立傳統藝術中心	國光劇團	團長		
	王安祈	國立傳統藝術中心	國光劇團	藝術總監		
	王子雍	國立傳統藝術中心	國光劇團	副團長		
	李小平	國立傳統藝術中心	國光劇團	導演		
	魏海敏	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	唐慶華	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	盛 鑑	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	溫宇航	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	李佳麒	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	孫元城	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	王耀星	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		
	蔣孟純	國立傳統藝術中心	國光劇團	演員		

黃毅勇	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	演員
高禎男	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	演員
陳清河	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	演員
陳元鴻	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	演員
張起鳴	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	演員
謝馬蘭	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
周佩誼	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
廖惠中	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
金彥龍	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
許鈞炫	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
李經元	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
孫連翹	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
莊雯雯	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	樂師
陳宇彤	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	多媒體
李永德	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	字幕
邱毓訓	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	箱管
朱建國	國立傳統藝術 中心	國光劇 團	箱管
潘進輝	國立傳統藝術	國光劇	箱管

	中心	團			
張美芳	國立傳統藝術中心	國光劇團	箱管		
曹金鳳	國立傳統藝術中心	國光劇團	箱管		
任懷民	國立傳統藝術中心	國光劇團	技術統籌		
林雅惠	國立傳統藝術中心	國光劇團	舞台監督		
何任洋	國立傳統藝術中心	國光劇團	舞台技指		
蔡崇仁	國立傳統藝術中心	國光劇團	燈光技術指導		
邱祥超	國立傳統藝術中心	國光劇團	舞台執行		
吳健普	國立傳統藝術中心	國光劇團	音響主控		
李宜錠	國立傳統藝術中心	國光劇團	音響執行		
游庭婷	國立傳統藝術中心	國光劇團	科長		
傅 寯	國立傳統藝術中心	國光劇團	製作經理		
蘇 榕	國立傳統藝術中心	國光劇團	演出行政		
蔡玉琴	國立傳統藝術中心	國光劇團	文宣行政	聯絡人 grace@kk.gov.tw	
郭士榛	國立傳統藝術中心		隨團記者		
前往地區：	香港				
參訪機關：	光華新聞文化中心，香港文化中心				
出國類別：	其他				

出國期間：	民國 103 年 10 月 29 日至民國 103 年 11 月 03 日
報告日期：	民國 104 年 01 月 26 日
關鍵詞：	國立傳統藝術中心，國光劇團，香港文化中心，光華新聞文化中心，臺灣月，故事臺灣，孟小冬，魏海敏
報告書頁數：	74 頁
報告內容摘要：	繼 102 年香港光華中心所舉辦的第 8 屆【臺灣月】活動，國光劇團應邀演出新編京劇《百年戲樓》，作為去年活動的壓軸節目，獲得香港觀眾及藝文界的高度讚賞，演出後佳評如潮，更希望未來能在香港看到更多國光的作品。 103 年國光再度應邀參與【貳零壹肆・臺灣月】活動，推出與台北市立國樂團聯合製作的京劇歌唱劇《孟小冬》，展現國光劇團新編劇目的創作特色。該劇於民國 99 年首演，藉由歌唱劇形式呈現著名京劇坤生孟小冬從藝歷程，透過國樂團詩化般的樂音描繪，娓娓敘說「冬皇」畢生對余（叔岩）派老生精醇雅正聲音的追求。本次演出，在【臺灣月】的活動中再次成為注目焦點，到場觀賞演出之觀眾數為 701 人，謝幕時以熱烈的掌聲給予高度肯定。在實施效益上，不但彰顯臺灣戲曲創新實力，展現臺灣創意優勢，並達成提升台灣文化品牌的交流目標。
電子全文檔：	C10400155_01.pdf
出國報告審核表：	C10400155_A.pdf
限閱與否：	否
專責人員姓名：	
專責人員電話：	

摘要

繼 102 年香港光華中心所舉辦的第 8 屆【臺灣月】活動，國光劇團應邀演出新編京劇《百年戲樓》，作為去年活動的壓軸節目，獲得香港觀眾及藝文界的高度讚賞，演出後佳評如潮，更希望未來能在香港看到更多國光的作品。103 年國光再度應邀參與【貳零壹肆・臺灣月】活動，推出與台北市立國樂團聯合製作的京劇歌唱劇《孟小冬》，展現國光劇團新編劇目的創作特色。該劇於民國 99 年首演，藉由歌唱劇形式呈現著名京劇坤生孟小冬從藝歷程，透過國樂團詩化般的樂音描繪，娓娓敘說「冬皇」畢生對余（叔岩）派老生精醇雅正聲音的追求。本次演出，在【臺灣月】的活動中再次成為注目焦點，到場觀賞演出之觀眾數為 701 人，謝幕時以熱烈的掌聲給予高度肯定。在實施效益上，不但彰顯臺灣戲曲創新實力，展現臺灣創意優勢，並達成提升台灣文化品牌的交流目標。

目次

提要表	1
摘要	5
壹、演出目的	7
貳、執行過程	8
參、活動心得	10
肆、迴響與評價	11
伍、檢討與建議	13
陸、附件	14
附件一：演出行程	14
附件二：媒體報導及評論	15
附件三：活動照片	66

壹、演出目的：

繼102年香港光華中心所舉辦的第8屆【臺灣月】活動，國光劇團應邀演出新編京劇《百年戲樓》，作為去年活動的壓軸節目，獲得香港觀眾及藝文界的高度讚賞，演出後佳評如潮，更希望未來能在香港看到更多國光的作品。103年國光再度應邀參與【貳零壹肆・臺灣月】活動，推出與台北市立國樂團聯合製作的京劇歌唱劇《孟小冬》，展現國光劇團新編劇目的創作特色。該劇於民國99年首演，藉由歌唱劇形式呈現著名京劇坤生孟小冬從藝歷程，透過國樂團詩化般的樂音描繪，娓娓敘說「冬皇」畢生對余（叔岩）派老生精醇雅正聲音的追求。本次演出，在【臺灣月】的活動中再次成為注目焦點，到場觀賞演出之觀眾數為701人，謝幕時以熱烈的掌聲給予高度肯定。在實施效益上，不但彰顯臺灣戲曲創新實力，展現臺灣創意優勢，並達成提升台灣文化品牌的交流目標。

貳、執行過程：

本次演出在建立國際形象及文化外交推廣的實質效益方面，亦獲致相當豐碩的成果，本場演出到場之學術、藝文及政經貴賓如下：台北經濟文化辦事處處長嚴重光、香港民政事務局首席助理秘書長馮浩賢、港台經濟文化合作協進會副主席毛俊輝、港澳臺灣慈善基金會主席何玉美、香港中文大學前任校長金耀基、香港珠海學院文學院院長胡春惠、香港珠海學院新聞傳播學系主任皇甫河旺、香港演藝學院作曲及電子音樂系主任麥偉鑄、香港演藝學院人文學科系主任張秉權、嶺南大學中國語文教學與測試中心主任李東輝、嶺南大學李韶暑期研習所副總監陳化玲、香港中文大學中國語言及文學系教授兼學部主任華瑋、香港舞蹈團藝術總監楊雲濤、香港舞蹈團行政總監崔德煒、香港舞蹈團節目經理錢佑、香港舞蹈團策展人黎漢明、精萃工作坊導演陳安琪、胡琴藝術家黃安源、康樂文化事務署娛樂節目辦事處經理張玉如、康樂及文化事務署藝術節辦事處總經理楊芷蘭、西九文化管理局行政總裁辦公室總監黃寶兒、西九文化管理局表演藝術行政總監茹國烈、西九文化管理局表演藝術經理鍾玉珍、西九文化管理局藝術發展主管陳頌瑛、饒宗頤文化館館長陳萬雄、粵劇戲台創辦人李奇峰、賽馬會鯉魚門創意館館長高寶怡、城邦（香港）出版集團副總經理吳芷琴、藝術地圖執行總監樊婉貞、明報月刊總編輯兼總經理潘耀明、香港電台第四台高級編輯謝雄飛、文匯報副刊編輯賈選凝、作家蔡珠兒等人。

除安排《孟小冬》於香港文化中心的演出之外，並配合光華中心規畫「藝術直通車」及「傳統與創新」系列講座及論壇，深入香港社團及校園進行推廣講座，

分享國光劇團的營運理念，讓當地民眾對於臺灣劇藝創作及展演內容有更深入的瞭解。由鍾團長寶善以「你不知道的傳統創新關鍵－兩個台灣表演團體的創新經驗」為題，以及王藝術總監安祈與李導演小平以「回眸與追尋－從《金鎖記》到《孟小冬》談女性視角新京劇」為題，將國光劇團立足傳統、勇於探索創新及劇藝推廣的實務經驗，與香港藝文菁英展開台港深度對談，凸顯台灣創意創新的能量，進而提昇臺灣團隊在華人表演藝術產業的影響力。文化創意概念的輸出，為本次赴香港演出的一大特色。

參、活動心得：

國光劇團自2010年首次以《金鎖記》應邀參加香港「新視野藝術節」以來，今年已是第三度赴香港主流演藝場館演出新編京劇作品。三部風格不同的作品，以豐富的文化底蘊及藝術內涵，呈現臺灣傳統藝術創新發展的當代面向。無論是以文學為基底的創作文本，乃至於充滿現代意念的導演詮釋，甚或簡約精鍊的舞台燈光視覺效果，均標示出國光劇團作為兩岸三地傳統戲曲創新品牌的鮮明形象。而此以一藝術形象的建立，也逐漸在香港展現影響力。嗣後，由香港康文署在台灣辦理的「2014香港週」活動，特邀請國光劇團與香港龍飛劇團聯合演出，以「京崑迎大戲」為題，同台競藝切磋，推動台港實質文化交流。部分香港演藝團隊，亦紛紛與國光劇團洽談未來合作的方案。

肆、迴響與評價：

整體而言，本次演出受到當地媒體及觀眾高度的注目。演出前計有東方網、大公報、香港經濟日報、東週網、香港新聞網、東南網、鳳凰資訊網、藝頻、好戲網、東網即時、News Hub、海峽人民日報、WPN世界日報、DBC數碼4台、頭條日報、信報、Ebet平台、U Magazine、大公網、匯流新聞等多家媒體，報導本團演出訊息。香港經濟日報、藝頻、三角誌、U Magazine記者並來台專訪國光劇團鍾寶善團長、王安祈藝術總監及主要演員魏海敏等人。此外，本團並由藝術總監至香港辦理推廣講座，分別至嶺南大學及香港中文大學等地，由編劇、導演及表演不同面向陳述創作理念，相關聽講者對國光劇團藝術理念及創意創新的實踐作為均留下深刻印象。

依本次演出觀眾問卷調查表顯示，對本次演出滿意超過9成5。部分觀眾於意見欄中留言肯定國光劇團演出，並希劇團能經常至香港演出，推出傳統與創新不同類型劇目。現場觀眾紛紛留言肯定國光作品，如：「欣賞貴團不斷推出革新節目。」、「斯期待下一個劇目來香港。」、「繼續創新，守護傳統。」、「請常來香港演出。」觀眾喬那森在新浪博客為文形容本劇「淡雅雍容，哀而不傷，如一闕美麗蒼涼的詠嘆調。」觀眾十眾夕子寫到：「國光劇團將傳統京劇注入現代舞台劇與音樂劇元素，加強了舞台上的感染力，也讓京劇青春了。」香港英文報紙南華早報（South China Post）以「雄心鉅作」來形容國光劇團的演出作品，因其融合京劇及崑曲的歌劇風格，並稱讚主演魏海敏的表演「令人激賞」。香港亞洲電視執行董事兼高級副總裁葉家寶在《AM370—家寶有Say，我的演藝一周》

專欄中寫道：『我喜歡台灣對保留中國傳統文化的嶄新創意，「傳統創造新賞味」。這次我看了國光劇團京劇歌唱劇《孟小冬》的演出，孟小冬飾演者魏海敏一登場，觀眾便屏息觀之，她以不同的唱腔，道出「孟小冬」的一生，精準簡潔，傳統創新，魏之魅力立下大功。』世界日報（World Journal）評論：「主演的台灣國光劇團，早已將京劇的演出作出改進。一方面雖然未改傳統的鼓瑟之聲，全場音樂主旋律卻由台北市立國樂團鋪墊，綻放的音樂深情悅耳。其次舞台引入新式舞台劇的擺設和燈光，背景配以適切的動畫，讓觀眾看到的不再是只求搶眼的一堆嘈吵鮮艷，是更富現代性的舞台藝術。」信報財經新聞以「《孟小冬》台式京劇佳作」為標題報導本場演出，並評論：「此劇充滿戲劇張力，吸引觀眾看下去，加上王安祈寫的優雅歌詞，通順而又易上口，趣味豐富。此外，鍾耀光作曲，亦指揮國樂團伴奏，演出的音樂具京劇味，既動聽，也能配合加插的京劇歌曲選段。整個音樂劇，情節、音樂、歌曲和演員，都具感染力量，把我擊倒，它足可成為日後同類創作的範本。」

伍、檢討與建議：

國光劇團近年開展出的戲曲新美學，不但在大陸戲曲界引起熱烈的迴響，在國際藝文匯流的香港，亦掀起一波波熱議。自2010年《金鎖記》首度應邀至香港演出，國光劇團在四年間接續推出《百年戲樓》及《孟小冬》，三齣新編劇作分別呈現國光近年在傳統戲曲編創的三種面向。演出後啟動香港藝文界及傳媒對臺灣戲曲創新的廣泛討論，以國光劇團在傳統基礎上建構的創新概念，反思香港的戲曲發展，並主動與國光洽談合作的方案。經過多年的持續耕耘與努力，在文化部的大力協助之下，國光劇團成功輸出臺灣在地文化藝術的精華，並獲致極佳成效；而此一成效，亦亟待文化部持續協助推動，以達文化創意產業成功行銷國際的目的。

本次演出計畫前置宣傳，赴各校園進行推廣講座。學生反應熱烈，顯示本次校園推廣發揮預期之效益。未來出國演出，可考慮安排多場宣傳行程並加強當地媒體宣傳以提高演出售票率及文化宣傳效益。