

出國報告（出國類別：國際研習）

國立臺灣戲曲學院京劇系
2017年赴天津市
「天津藝術職業學院京劇暑期
研習營」成果報告

服務機關：國立台灣戲曲學院

姓名職稱：萬裕民系主任 / 楊敬明老師

派赴國家：中國大陸

出國期間：2017年7月16日至2017年8月13日

報告日期：2017年9月13日

目 次

壹、	培訓目的	p. 3
貳、	課程及活動行程	p. 4~p. 5
參、	教師及學員介紹	p. 6~p. 8
肆、	學員學習心得	p. 9~p. 14
伍、	建議與改進	p. 15
附錄	培訓照片	p. 16~p. 40

壹、培訓目的

為了京劇的繁榮和振興，使其不斷發揚光大，我們必須培養新生代的戲曲人才。增加學生京劇專業劇目的基礎，培養學生舞臺表演能力，以及京劇理論知識和專業素質。透過劇目所呈現的風格性與綜合性，加深加廣學生的文化底蘊與舞臺規範，以期學生將來滿懷信心進入職業崗位，有助京劇事業的全面繼承與發展。

此次培訓活動由天津藝術職業學校主辦，期望透過此短期培訓，讓學生在不同的環境及教師教導下，學習到更廣闊的京劇藝術。

更期盼未來兩岸京劇教學交流活動更加密切，共同為傳承、弘揚中華傳統藝術努力。

貳、課程及活動行程：

一、培訓日程安排：

2017年7月16日—2017年8月13日，共四周。

(一) 7月16日參訓學員報到；

(二) 7月17日上午培訓班開班儀式；

(地點：學院劇場)

(三) 7月17日下午開始上課；

(地點：學院教學樓)

(四) 8月12日培訓班結業儀式暨優秀學員成果彙報；

(地點：學院劇場)

(五) 8月13日參訓學員離津。

二、培訓教學安排：

	上 午	下 午	傍 晚
	9:00—11:45	14:00—16:30	18:00--19:30
週一	唱念課	劇目課	晚 課
週二	唱念課	劇目課	晚 課
週三	唱念課	劇目課	晚 課
週四	唱念課	劇目課	晚 課
週五	唱念課	劇目課	晚 課

三、學習訪問、觀摩活動計劃：

7月21日（週五）晚：

曲藝專業到中國大戲院小劇場觀摩眾友相聲藝術團演出

7月23日（周日）：

上午參觀天津古文化街、文廟博物館、鼓樓等

下午參觀戲劇博物館，觀看天津京劇院《天津青年京劇人才實踐基地常態化演出》

7月30日（周日）：

上午參觀天津文化中心、博物館、美術館、圖書館等

下午觀看天津京劇院《天津青年京劇人才實踐基地常態化演出》

8月6日（周日）：

參觀天津五大道風情區

參、教師及學員介紹：

孫元喜老師 -

國家一級演員，著名姜派小生，天津京劇院藝術顧問。從藝 60 余載，師從京劇表演藝術家薑妙香、錢世儀、閔慶林、袁青雲、徐和才、劉雪濤等名家。由於天資聰明，悟性極強，能戲頗多，因此 20 世紀 50 年代受到京劇表演藝術大師馬連良、譚富英、裘盛戎等名家大力培養和提攜，留下資料較多：《打嚴嵩》、《黃金台》、《打龍袍》、《鎖五龍》、《大紅袍》、《朱痕記》等 20 餘出。20 世紀 70 年代後期參加天津市京劇三團，長期和趙慧秋、王則昭、李經文、康萬生等合作演出。

演出《群英會·借東風》全部、《玉堂春》、《霍小玉》、《盤夫索夫》、《陳三兩爬堂》、《取洛陽》、《白莽台》、《黃鶴樓》、《打侄上墳》、《鳳還巢》、《西施》、《雙嬌奇緣》、《望江亭》、《狀元媒》等 40 餘出，20 世紀 80 年代初從事編劇整理劇

本和導演工作，先後改編導演《包公辭朝》、《蝴蝶杯》、《鋼美案》、《尉遲恭》、《鋼判官》、全部《三娘教子》、《包公擺宴》、《孫尚香》等，受到內外行專家一致好評並獲獎。20 世紀 80 年代中期為弘揚民族文化，繼承京劇傳統，重點培養青年京劇人才工作，為王豔、呂洋、薑亦珊、凌珂、陳媛、王嘉慶、李宏等排演了 30 余出傳統劇目，受到各界好評。

高淑芳老師 -

畢業於天津市戲曲學校京劇班，工青衣，現為天津市青年京劇團國家一級演員。

石曉亮老師 -

天津青年京劇團國家一級演員，工武丑，中國戲曲學院首屆京劇碩士研究生。天津河西區政協委員，中國戲劇家協會會員。石曉亮藝術上深得葉派武丑精髓。在張春華先生多年悉心傳授指導下，藝術上突飛猛進，唱念做打技巧全面。榮獲第21屆中國戲劇梅花獎、全國首屆戲劇節優秀表演獎、國家優秀青年京劇演員評比展演一等獎、享受國務院頒發的“特殊津貼”

閻 巍老師 -

天津市青年京劇團國家一級演員，青研班研究生，工武旦。自幼受家庭薰陶而對京劇產生了濃厚的興趣。於1980年考入天津市戲曲學校，先習老旦，後改刀馬旦。她練功刻苦，勤奮好學，以優異的成績畢業，於1987年分配到天津市青年京劇團，2002年考入中國戲曲學院第三屆京劇優秀青年演員研究生班。曾受教于閻世善、李金鴻、張春華、宋長榮、劉秀榮、李俊林、李近秋、許世光、渠天鳳等名家。她曾隨團赴阿根廷、古巴、秘魯、墨西哥、新加坡、泰國，及港澳臺地區演出，均獲好評。有“武旦皇后”的美譽。1996年獲得“文華表演獎”，2001年獲得全國優秀京劇青年演員評比展演“榮譽獎”，2011年獲得第二十五屆中國戲劇“梅花獎”。

李秀成老師 -

畢業於天津市戲曲學校京劇班，工武生，現為天津市青年京劇團國家一級演員。曾受教于陳雲祥、周鐵豪等教師，參加工作後，又相繼得到劉少泉、黃元慶、薑鐵麟、梁慧超和茹元俊等名家點撥。他基本功扎實，翻、撲、騰、躍均見功夫，爆發力強，既善長靠又能短打。

孫麗英老師 -

畢業於天津市戲曲學校京劇班，工老旦，現為天津市青年京劇團國家一級演員。

國立臺灣戲曲學院學員名冊：

帶隊主任：萬裕民主任				
帶隊老師：楊敬明老師				
行當	學員姓名	性別	年級	年齡
武旦	陳珮玟	女	大一	20
	陳玉白	女	高二	17
	廖亮慈	女	高三	18
	潘宜庭	女	大二	21
小生	林昱慈	女	大一	20
	奈諾·伊安	女	大二	21
	馮小玲	女	高二	17
	林璟辰	男	大四	22
武生	陳冠丞	男	高三	17
	李軒綸	男	大一	20
	李家德	男	大四	23
	林啟豪	男	高三	17
青衣花旦	呂志旻	女	高二	18
	謝樂	女	高二	17
武丑	黃家成	男	大四	22
老旦	林心緹	女	大二	21
	潘揚幸	女	大二	21

肆、學員學習心得

大二 / 林心緹

這次去天津在學技藝的過程中，我覺得此次的培訓也讓我們了解兩岸文化的不同，這次的培訓行程中我們也有進劇場觀摩演出，也在趙秀君老師張派專場演唱會中有幸能夠看到許多天津劇團一級演員的老師們，在這次訓練中不僅跟孫麗英老師學到了許多技藝也跟老師有許多行當上的交流，老師也願意再回台灣之後有任何戲上的問題都可以找老師尋求幫助，這次的培訓不僅讓我跟著孫老師學到許多行當技藝也讓我認識許多老師收穫非常多，不到一個月的時間在天津感受到了對岸對中國戲曲的熱情，這一個月的時間我也努力吸收來自老師教導的技藝不辜負學校能有如此好的培訓，在這一個月的時間結訓的當天演出完我真的非常謝謝我的指導老師用心的教導我，儘管一個月的時間教一齣戲非常吃緊，但老師還是用心教導我們也希望我們都能上台展現自己，也在最後一天離開時老師也一直叮嚀我們回到台灣後還要多複習，有任何問題也都可以為信給老師，我很感動因為一個月得培訓結束後老師還是願意照顧我們提供我們學系的管道給我們鼓勵讓我們能夠繼續學習讓我們可以繼續往前，最後我最想謝謝我的主任因為沒有主任我不可能有機會到天津學戲，讓我能夠認識這麼好的老師學到學到這麼多東西，也謝謝帶隊的楊老師在這段時間的照顧。

在升上大二的這個暑假，參與了學校為我們精心計畫安排的暑期青少年培訓，我們一夥人抱著充滿熱情的心還有活力到了天津藝術職業學院，展開為期將近一個月的密集訓練。

首先，到了天津藝術職業學院，踏進校園，領導們很熱情的迎接我們，宿舍的阿姨、餐廳的叔叔阿姨們也都帶著笑容很歡迎我們的到來，雖然離開了臺灣，但是卻又好像來到了一個充滿人情味而且一點都不陌生的環境。我覺得「學習」這件事情的本身，最重要的要素其中之一，「環境」是相當重要的環節，這次食衣住行學校與師長們都安排的很好，餐飲也很衛生，在宿舍內還提供了冷氣讓我們吹，許多民生用品的供給也帶來許多的便利性，在交通上，雖然校園距離市區有好大一段路，需要花費一些時間和路程才能抵達，可能不太習慣，但是要去哪也很方便，有帶隊老師的陪伴也給我們很大的安全感。

來到了天津，與可敬的閻巍老師學習京劇的藝術之美，前面幾天上課閻巍老師總是很忙，在青年團有很多排練，緊鑼密鼓的準備著鋸大缸的演出，老師每天在團裡排戲，我們就像是觀摩學習，在位子上光用眼睛看，就是一種學習了，劇團老師們怎麼的排練方式，老師的所有精華和身上對於情境技巧的呈現還有細節規範，每個都充滿著驚奇和新鮮感，看著看著，就更覺得自己還有好多不足的地方需要加強改進，反而告訴自己，一定要謙虛的好好學習。

在與閻巍老師學習的過程當中，老師說這次學習的重點是節奏的掌握、速度、力度、脆度，泗州城這齣戲，路子依照程度可以有不同境界的要求和呈現，層次上的不同造就一齣戲的可看性，與演員的挑戰性，技巧的運用很重要，這次來學習最主要就是訓練手裡頭，老師告訴我們方法，告訴我們每個細節，在練習的時候有時會因為頭腦和身體不一致，所以沒辦法表現出老師的要求，但是也是因為每天不停的要求自己，然後提醒自己記住老師說的每個要領，找到自己的問

題點不停反覆練習，所以可以有所成長和收穫。

來到天津不只是精進自身的藝術，我覺得戲曲這個大圈子就像是個大家庭一樣，老師們人很好，青年團的姐姐們也非常照顧我們，很喜歡這裡的學習環境，我們要好好珍惜能到大陸學習的機會，在老師身上學到很多東西，老師的經驗之談也像是給我們上了一堂寶貴的課，假日有時安排劇場的惠民演出也都使我們增廣見聞，這次的研習很充實，也很美滿，來一趟大陸為期一個月，雖然學到的技藝有限，但是大家都很努力的把所有在老師身上得到的所學表現到最好，自己能給自己一張好的成績單，回到了臺灣也要繼續維持，不要把東西還給老師，在學校繼續努力並且爭取演出的機會，成為好的京劇藝術貢獻者，也希望下次還有機會可以到大陸學戲，交流交朋友聯絡感情，能有好的機會有學校與系上的安排，讓我們可以學到更多東西是金錢換不到的，也是別人搶不走的經驗，我們要好好把握珍惜，謝謝老師！

大三 / 李家德

去年我參加了華菁計劃並入圍獲得了向大師學習的機會，這讓我在藝術生涯上又有了一大步的邁進，這次又有機會前往到天津學習對我們學生真的是大大的幫助又能再往上提升了，要知道前往大陸學習真的是非常的不容易。因為我已經有跟京劇系前往對岸學習過由光玉老師帶領著我們去天津學習，學一個戲從尋找師資、授課費用、機票、三餐、住宿，這些都是非常麻煩又急需要龐大的資金才能做的事，所以有這次天津培訓計劃對我們學生真的是非常難得的一個機會！在這裡我真的很感謝學校又辦這個活動讓我們能夠沒有金錢壓力的之下跟大師學習。

教導我的老師是李秀成老師，老師已經 54 來歲了但是精神和身體依舊是生龍活虎一般，因為在天津學習的時間只有一個月不到包含彩演所以是比較急促的，一開始上課老師就開始教戲了，每一個細節老師都給我們說的非常明白，而且把箭衣武生和短打武生的分別講的很清楚給我們知道！我在台灣的時候就做了功課所以老師只花了 5 天的時間就把戲給教完了，每天早上九點到下午五點老師都在說戲、教戲。老師真的非常有責任心而且全心全力的投入教學

老師就跟我們聊聊他以前和大師們學戲的經驗和在舞台上的經驗。老師總會因材施教告誡我們要不斷的練習和多看戲，很多東西都是需要一天一天的練習讓肌肉去習慣和鍛煉，老師也親身示範了很多給我們知道，有了第一時間的接觸學習！跟老師的學習過程中遇到了許多挫折、知道自己的不足、對藝術的領悟、滲透不夠，環境教育比較短缺的問題只能靠自己努力堅持下去！（畢竟大陸的環境與大陸老師的教學真的有差別，不是指台灣老師指導的不好，感謝我現在的一招一式因為有台灣老師的指導扎根我才可以有現在的功底，我會好好珍惜這次的學習機會的，希望未來學校或是研華文教基金會等等可以多多舉辦，對於我們有夢想卻因為金錢壓力之下無法圓夢的學生來說真的幫助我們很多，我也告訴了學弟妹要為自己好好爭取這能讓自己增長美好的機會

這是我第一次參加前往大陸與閻巍老師學戲，第一天就很幸運的碰上老師要排鉅大缸，可以看到閻巍老師排戲真的非常興奮，而且我覺得其實看戲也可以增進自己的理解能力，最重要的是可以看老師她們在排練過程中如何溝通去做調整從好到更精緻，而且我覺得老師很厲害，其他老師給他更好的意見時，她很快就可以理解並且做的非常好，不用像我們還要在下去練，可見閻巍老師的幼功真的很紮實，然後又很努力，才会有今天這個亮麗的她，跟老師見面時非常緊張，我們還有走了一個槍下場給老師看，經過老師們的討論後，最後決定的劇目是泗洲城，一開始以為跟在台灣學的差不多套路，但是學了才發現，老師教的版本演起來的感覺又不一樣，我還滿開心學到這齣戲的，因為之前在網路上就有看過這齣戲，結果真的沒想到可以有這個機會跟老師本人學戲，雖然很多人都認為泗洲城在台灣學就好，但是我覺得套路不是真正要學的，而是一些技巧上的運用，閻巍老師說她這次教我們的目的是想教我們如何找鏡頭，還有打把子的節奏以及氣孔，針對個人的缺點來做調整，我們利用了一個禮拜學完泗洲，第二禮拜老師就慢慢開始給我們一個一個拉戲，每次下課後都覺得自己每天都過的非常充實，雖然最後只有一組匯報的機會，而我也很不幸的沒有匯報到，但是閻巍老師人很好的給了我們一次響排的經驗，因為她也希望我們回學校有機會可以做個實習演出，所以即使沒有匯報老師還是每天幫我們每個人拉戲，這短短的一個月，我學到了很多，老師跟我們說了些要點，只要懂怎麼去運用它，並且融會貫通相信又會成長許多。

非常感謝這次有機會可以去天津學戲，但不同的是上次我去河北的時候是住在飯店裡面，吃飯店弄的食物，去到學校還要走大約十分鐘的路程，但這次去天津是住在學校宿舍裡面，吃學校做的食物，也加上課表上變成上下午排課，晚上自修，雖然有的時候會感覺自己練功的時間有點少，但感覺每天都非常的充實，而且老師還帶我們去劇團看他們響排，有斷橋，八珍湯，狀元媒等，在看他們排斷橋的過程中，我才明白唱好一齣戲是有多麼的難，每一招一式都有他的道理在，尤其像斷橋這種感情戲，所要求的東西還不比武戲少，讓我覺得受益良多，也讓我對斷橋這齣戲有更深一部的了解，讓我可以融入到許仙這個角色裡面。過沒多久，學校讓我們去聽趙秀君的個人演唱會，不只她，還有孟廣祿老師，閻巍老師等多名劇團成員幫她助唱，文武場的賣力感到色藝絕倫，而我這次在天津所學的戲是監酒令，這也是我第一次學二黃的腔，對我來說當然是非常的陌生，但在老師每天不厭其煩的唱給我們聽而我們也每天都唱給老師聽，不到二個禮拜，我們就把監酒令的二黃跟西皮原板都學會了，雖然因為時間的關係所以我們才學的這麼趕，但學完之後還是很有成就感的。這次去天津學戲真的讓我學到很多，由其是人物情感的表現上，讓我了解身段與人物心情是相互對應的，也希望下次還有機會能來這邊學習。

高二 / 呂治旻

非常榮幸有這次機會可以去天津參加研習，利用暑假時間去學戲增進自己。第一次去參加研習其實還挺緊張的，怕會有些不適應、跟不上，在那裡學習的時間才短短三個多禮拜，而我剛從武旦組轉到青衣花旦組一年的時間，所以對唱腔那方面還是比較不了解的，透過這次到天津研習之後我才慢慢的了解到因該如何發音、哪裡需要斷氣和偷氣，要不然我都是一氣到底的唱完。這次是我第一次學青衣戲，對我來講其實還蠻吃力的，沒有學過太多唱腔的我，剛碰觸二黃倒板還有回龍跟南梆子和一段大唸白，聽到頭都要暈了，要在如此短的期限內學會對我來說是一個很大的挑戰，剛開始我怕自己不上進度所以每天一直聽錄音逼自己趕快學會，經過了兩個禮拜的努力，我也終於是突破了自己將唱段學完了，雖然辛苦但是也非常充實。

除了每天學習唱腔身段之外，還很榮幸可以去聽趙秀君個人演唱會。老師演唱了許多張派的經典劇目，如：狀元媒、西廂記、龍鳳呈祥、楚宮恨等劇目。老師唱的非常好聽，換氣的很自然聲音很高亢，觀眾都的反應非常熱烈，這一點與台灣大不相同。欣賞之餘也令我發現到許多自己的不足，期望自己回到台灣也可以繼續精進。

這次到天津研習我收穫良多，學戲方面我學會了第一齣青衣戲，看戲則了解到觀眾原來可以如此和演員互動，不只是戲的方面，在文化上我也感受到與台灣大不同，對第一次去到大陸的我來說，這次真的是一個非常特別的經驗與回憶，希望以後還有機會可以再參加。

伍、建議與改進

此次天津藝術職業學院暑訓，學員們的學習十分用心，劇藝確實有很大的精進，令人讚賞。但與師長們開會時有提一點建議事項：

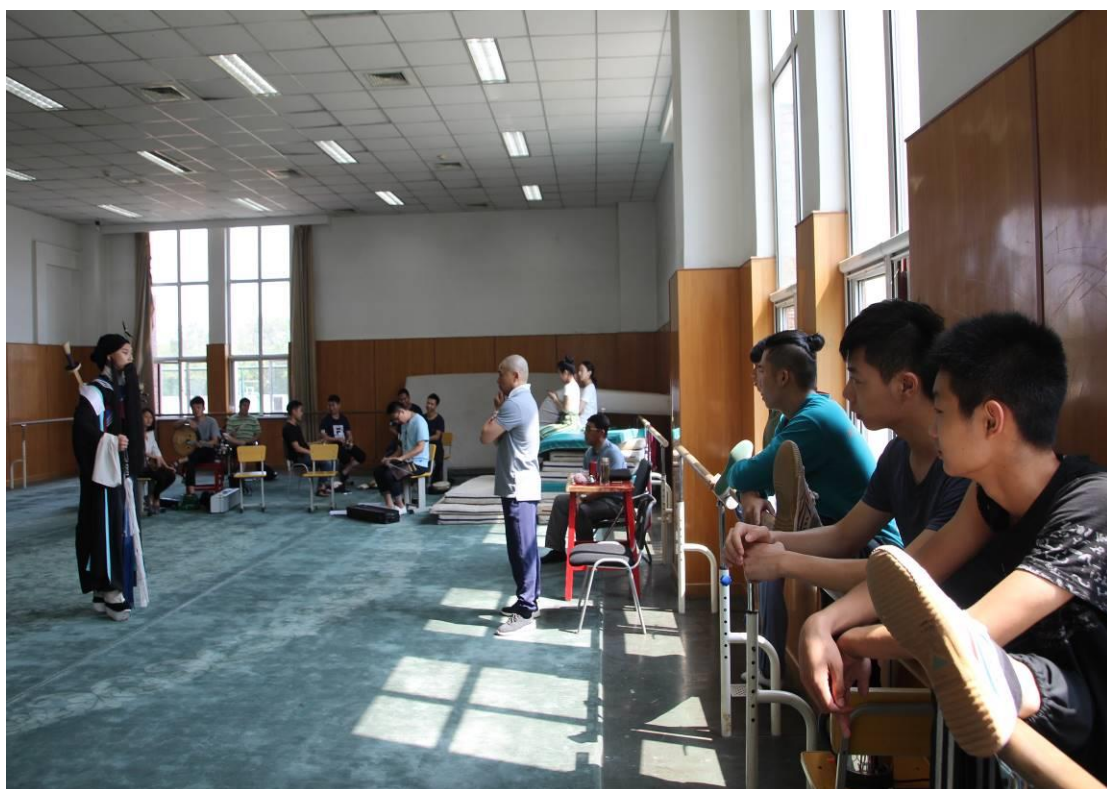
此次培訓作業較為倉促，教師們不瞭解學生程度，上課見面時才溝通，效率較低。希望有了此次教學經驗，兩校彼此瞭解，下次再辦會更有默契，提早作業，延續此次的模式，並使兩岸京劇教學交流更頻繁順暢，相互學習，讓中華傳統文化傳承下去。

附錄 培訓照片

出發囉！

上課情況

主任鼓勵與嘉勉

師長講評與指導

準備匯報演出

匯報實況

