

從劇場到出版： 臺灣京劇新美學的品牌閱讀

林建華 國光劇團助理研究員

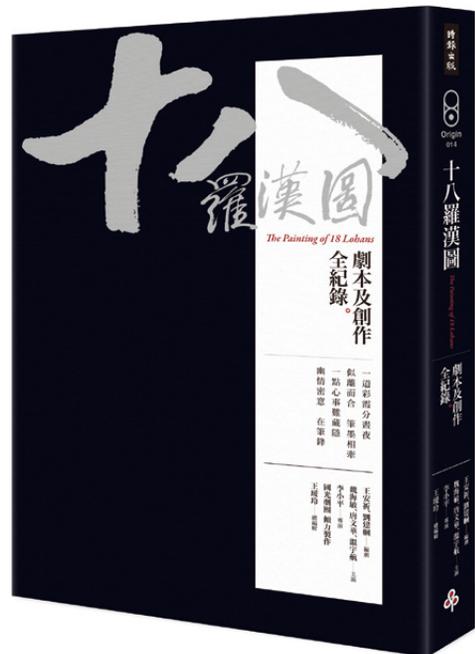
文化部國立傳統藝術中心轄下的國光劇團，成立於民國85年，而一個公部門編制的傳統京崑劇團，如何從一個公家單位，蛻變成一個形象，一個品牌，甚至一個IP？國光在團隊成員共同努力下，一方面守住傳統根基搬演經典老戲，一方面藉新編現代文學作品、開展跨界合作推新編戲，不但留住老觀眾，同時拓展新客群，還針對多元族群發展出「客製化」產品能力。創團迄今，國光開創京劇新美學風格，創作能量日趨成熟豐沛，又累積優秀經營口碑，將文化遺產轉化為文化資源，讓京崑劇在臺灣土地上生根茁壯，在兩岸傳統戲曲界引領風騷。

國光劇團的作品特色

國光作品不斷嘗試於京、崑劇傳統中注入當代意識，以「現代化」與「文學化」為創作方針，張愛玲小說、王羲之字帖均可入戲，題材多元，手法靈活。譬如《三個人兒兩盞燈》碰觸宮女之間近乎愛情的同性感情，呈現「寂寞」主題；《金鎖記》改編自張愛玲同名小說，呈現由壓抑怨怒至於扭曲變態的人性；《快雪時晴》以故宮鎮館之寶的王羲之字帖為題材，探討戰爭下的離散與土地認同；《十八羅漢圖》從古畫的修復探討藝術的真偽與情感的辯證；更進行跨國跨

界的創新如《歐蘭朵》、《繡襦夢》、《費特兒》等。作品獲獎連連，藝術總監王安祈是劇團建構「臺灣京劇新美學」的靈魂人物，魏海敏、唐文華、溫宇航、朱勝麗等都是普獲高度肯定、極具知名度的優秀演員，創作團隊共同為京劇探索未來。

近年國光劇團公演作品不斷受到各界肯定，劇團不僅推出經典劇目演出之影音光碟，也漸進規劃書籍的出版之路，期透過文字記錄的方式與

王安祈，劉建勳等作。《十八羅漢圖：劇本及創作全紀錄》（臺北市：時報文化，2019）（楊啟巽封面設計）

大家分享劇團努力經營的成果。繼 2019 年初出版《國光的品牌學：一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路》與《十八羅漢圖：劇本及創作全紀錄》兩本專書之後，今年適逢劇團成立 25 週年，再度策劃出版新書，帶領讀者從藝術總監王安祈與當家老生唐文華的角度切入，觀照劇團的演藝成績。

張育華，陳淑英著。《國光的品牌學：一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路》（臺北市：時報文化，2019）（楊啟巽封面設計）

從品牌管理到劇作催生的歷程

《國光的品牌學：一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路》由國光劇團團長張育華與資深文化記者陳淑英共同執筆，內容從品牌管理的視

情書·手繭·後戰爭

林怡秀 執行編輯：吳迺霏，黃鈴瑋 翻譯：草埕文化藝術工作室 主辦

我親 / 10906 / 112 面 / 26 公分 / 780 元 / 平裝
ISBN 9789869359580/902

殖民地歷經不同政權的統治，母語的消除、對母土認同被清洗，對國家歷史和地理的認識不斷因為統治者的更換而被新的知識系統所取代。然而，在後戰爭的情境之下，有許多掩蓋在具有語言優勢、武力優勢那一方之下的文化群體或個體，那些人的聲音和記憶或許並未消失而只是選擇了遺忘。在展覽之中藝術家們撿拾時代的碎片，專心研究殘留於自然、文化活動，以及微觀個人史上的痕跡，挖掘出我們得以尋找超越現代政治地理定義的論述方式。（我親）

元西域人華化考

陳新會 撰

世界 / 10905 / 135 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789570605808/941

此書作者陳新會對回回人的族源及源流提出新的見解，認為在區分回回人與其他種族時，應從地域、宗教、姓氏上尋找差別，並從二百餘種史書中收集了豐富的史料，分別探討元代西域人接觸儒學、佛老思想、文學、美術、禮俗、女學以後所呈現的各種作品與所取得的成就。最後，總論元文化，提出元人對西域人華化的評價，並表列元代西域人的華文著述。作者對「華化」的西域人之學術成就持讚揚、歌頌的態度，並對「華化」的意義作出高度評價。（世界）

角，探討國光劇團如何從一個傳統京崑戲班，逐步轉型為現代劇場團隊的紀錄與論述，也是國內第一本深度探討藝術表演團體如何藉由經營管理的專業，逐步建構品牌的故事。可以說，國光打造品牌的過程，就是尋求與觀眾溝通、並與多元社群建立互動關係的過程。

《十八羅漢圖》一劇榮獲 2016 年度「台新藝術獎」五大作品，劇本書由中山大學文學院副院長王瓊玲教授親自擔任總編輯並寫下精闢的導言；書中不僅收錄劇本，更完整涵括從編劇、導演、主演到音樂、舞臺、服裝、燈光等創作設計群，乃至執行製作、宣傳、舞臺技術人員等各個

面向的工作歷程，彌足珍貴。書中也收錄了這齣戲的後續效應，包括台新藝術獎的入圍理由與獲獎結果，以及在台新藝術獎與表演藝術評論台紀慧玲、張小虹、葉根泉、吳岳霖、白斐嵐、陳韻妃六位劇評家的文章，並節錄演出後劇評會王瓊玲、胡曉真、沈惠如教授的精采發言。

《一生千面：唐文華與國光劇藝新美學》由資深記者陳淑英撰稿，內容以文圖搭配，深度剖析當家老生唐文華的劇藝內涵；《京劇·未來式：王安祈與國光劇藝新美學》則由中央大學中文系博士王照瓊及臺灣大學戲劇系博士候選人李銘偉共同撰稿，詳細記錄王安祈教授擔任國光劇

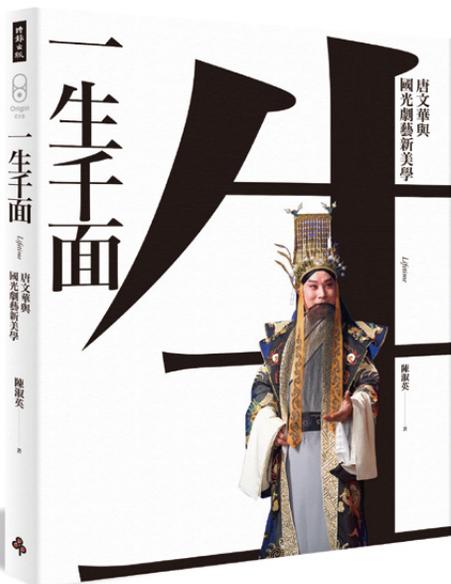

《十八羅漢圖》以繪畫的擬仿與創作為內在題旨，榮獲 2016 年度「台新藝術獎」的五大作品，也為國光劇團致力打造的「臺灣京劇新美學」再攀品牌巔峰。（劉振祥攝影）

團藝術總監 18 年來的種種策劃與創作。

一生千面 精選唐文華六齣代表劇目

《一生千面：唐文華與國光劇藝新美學》有別於一般著重個人生命歷程的傳記式寫法，精選當家老生唐文華主演的六齣代表劇目《未央天》、《閻羅夢》、《康熙與鰲拜》、《孝莊與多爾袞》、《夢紅樓·乾隆與和珅》及《關公在劇場》，以圖文並茂的方式呈現唐文華多元豐富的藝術形象。作者陳淑英投入一年多的時間親身加入唐文華的教戲社團，見證唐文華教戲一絲不苟、戲外卻又親切隨和的人生態度，

陳淑英著。《一生千面：唐文華與國光劇藝新美學》（臺北市：時報文化，國立傳統藝術中心，2020）（楊啟巽封面設計）

假聲男高音

尼古拉·德魁西 漫畫；亞利修·提歐亞 編劇；陳文瑤 譯

大辣 / 10906 / 71 面 / 31 公分 / 450 元 / 精裝
ISBN 9789869855747 / 947

本書為作者首部作品，畫風巴洛克且構圖、用色極為雕琢華麗。虛有斯城為一座充滿血腥與慾望的城鎮，市長為使城鎮恢復生機，決定舉辦一場嘉年華，並邀請舉世聞名的鬧伶瘋貓卡多回到出生地為大家演唱。市民們開始著手準備，從裝飾到華麗的服裝，並以瘋貓卡多形象製作超大型人偶作為狂歡節之王，這使得虛有斯城逐漸充滿新氣象。但在嘉年華第二夜，瘋貓卡多聲音消失，且他的聲音竟然開始在不同市民口中傳播……（大辣）

願你幸福

アボガド6 著；林子檸 譯

平裝本 / 10907 / 168 面 / 21 公分 / 260 元 / 平裝
ISBN 9789869890632 / 947

本書為アボガド6 推出的第2本短篇漫畫集，精選15篇推特瘋狂轉推的短篇漫畫，其中更有許多是網友標上「#淚腺崩壞」Tag的經典作品，震撼、催淚指數更勝前作，一次看遍アボガド6最為人稱道的創作面向。而在每篇漫畫最後，更收錄了新繪製的故事番外圖，串連成真正的「アボガド6宇宙」！（平裝本）

並引領讀者深入解析唐文華在各齣戲中，如何揣摩不同人物性格、不同戲劇情境下的眼神唱腔身段等表演詮釋。

此書第一章選劇《未央天》，即是改編自唐文華恩師胡少安的代表作《九更天》，並書寫其自幼坐科經歷與出科後帶藝拜師的過程，在恩師的指導與不斷地磨練劇藝之下，唐文華初出茅廬即嶄露頭角，仍然深下苦功，為其畢生劇藝奠下深厚的基礎。緊接著第二章《閻羅夢》是國光與王安祈老師合作，追求戲曲現代化、文學性內涵，建構品牌的開端，唐文華好比大隊接力賽的第一棒跑者，帶起整團氣勢，此劇 2002 年首演

獲選第一屆台新藝術獎年度十大表演節目，2020 年第四度登上國家戲劇院，也是國光第一齣在高雄衛武營國家歌劇院演出的劇目。

王德威 定位唐文華為臺灣鬚生第一人

中央研究院院士、美國哈佛大學講座教授王德威自承為唐文華粉絲，當仁不讓為此書撰寫長達五千字的序文，為唐文華在臺灣京劇表演史做出清楚的定位。他指出：唐文華生長於臺灣，既經歷最後一代科班式訓練，又接受了現代劇場的洗禮，將近五十年的舞臺生涯中，發展極具個

《閻羅夢》是國光與王安祈老師合作追求戲曲現代化文學品牌的開端，今年 12 月第四度登上國家戲劇院。（劉振祥攝影）

人風格的表演方式，因此得以和彼岸京劇分庭抗禮，是為臺灣文化多元的範例之一。相較於大陸同輩的「大腕」演員于魁智、李軍、杜鎮杰、張建國等，唐文華不僅唱念精準，更有獨到演技，早已超過傳統京劇表演局限，足與大陸名家爭輝毫不遜色，是為「臺灣鬚生第一人」。唐文華不僅《群借華》能一趕三飾演魯肅、諸葛亮、關羽，藝兼多派，近年新戲《關公在劇場》更能創造獨特的關公戲，足見其戲路寬廣。而他在「清宮三部曲」分別主演《康熙與鰲拜》中功高震主的一代梟雄鰲拜、《孝莊與多爾袞》中難過情關的開國重臣多爾袞、《夢紅樓·乾隆與和珅》中出入鏡花水月的乾隆大帝，三個角色各有性格缺點，也陷入命運搬弄的無奈，生命大起大落，已經逼近悲劇人物向度。

同樣為唐文華作序的藝術總監王安祈也提出相似觀點，她說：「清裝戲不念韻白，沒有水袖、鬚口、翎子，程式與生活之間最難掌握，唐文華偏是得心應手。」其人物詮釋靈動，可以清宮三部曲為代表作。還有《金鎖記》的姜三爺、《十八羅漢圖》的赫飛鵬、《孟小冬》的杜月笙、《百年戲樓》的白鳳樓等舞臺形象，是唐文華獨一無二的全新創造，是和國光夥伴共同創造的「臺灣京劇新美學」的內涵與代表。而其之所以能優游自在地創造人物，自是基於其紮實的根柢。從傳統到新編，唐文華不拘戲路，文武唱念作打兼擅，是為全能老生。

茶禪

林谷芳 著

香海文化 / 10904 / 213 面 / 23 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789869659451 / 974

茶雖日常，舉其大，則道器得兼。禪則是生命的減法，禪的特色，可以四句話作開篇拈提：「不立文字，教外別傳；直指人心，見性成佛。」歷史上，可謂禪是佛法的回歸運動；修行上，禪是生命的徹底歸零。而無論「茶」、「禪」，各有其風光，同為主體，亦可相輔相成。茶之道，原非一定在禪，但以禪入茶，茶之味，乃真能應於當下，更就所謂「一色一香，無非中道」。茶人與禪家，若能於茶於禪相互契入，乃真稱得上一人。（香海文化）

他的飛行與她的戰鬥

宮崎駿與日本動畫美少女的戰鬥情結

李世暉，鄭聞文 著

交大出版社 / 10907 / 304 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789578614437 / 987

是什麼因素令日本創作出「戰鬥美少女」？日本「少女」文本的起源從何而來？在這些日本戰鬥美少女登場的過程中，宮崎駿的動畫作品扮演了關鍵的角色。本書爬梳少女文本的起源背景，並介紹宮崎駿電影從早期《未來少年柯南》、《魯邦三世》到後來《魔法公主》、《神隱少女》中大量出現的女主角與其細緻的女性形象描寫，探討日本「戰鬥美少女」符號與社會的連結，同時以文本分析的研究方法，梳理宮崎駿動畫中的性別與敘事架構。（交大出版社）

當家老生親身帶領團隊精神

筆者從事國光清宮三部曲的創作，乃至最近參與《武動三國·她的凝視》的「關公顯聖」段落編劇，在人物分析、唱腔設計與場面安排等討論過程中，都深受「唐哥」教益。個人的觀察：唐文華又擅於利用小配件表演，如鰲拜的戒指、多爾袞的扇子、乾隆的佛珠，都有助於詮釋角色心境。又如去年團慶公演「再見禁戲」的《斬經堂》，唐文華考量此劇為最後演出的「大軸」，特別要求筆者為飾演吳漢之母的老旦羅慎貞加寫一段原板唱段，使其開場更有分量。這樣不為私我的總體考量，顯現唐文華身為當家老生的氣度與國光的團隊精神。今年《閻羅夢》演出唐文華更擔任戲劇指導，費心雕琢年輕演員，用力甚深。

唐文華的京劇人生與京劇在臺灣數十年的發展歷程密不可分。他是臺灣京劇基礎奠基期培育出來的本土優秀戲曲人才，見證過傳統京劇在臺灣社會轉型關鍵期綻放的光芒，亦經歷了京劇創新時期展現新個性的企圖表現；他身為京劇主力演員，不但有懷疑京劇跟上時代節奏的審美觀，反而更用功為臺灣京劇寫下一頁頁絢爛的篇章。

王德威院士以《康熙與鰲拜》中的「勇士歌」絕唱，譬喻唐文華在臺灣京劇大環境中的「後不見來者」，而國光劇團近年致力於青年演員的指導教學，期待有以繼之，得以撫慰這位臺灣首席老生的孤寂與蒼涼。

京劇·未來式 王安祈與國光合作的藝術生命史

《京劇·未來式：王安祈與國光劇藝新美學》去年由王照璵、李銘偉兩位青年學者密集訪談傳主王安祈老師，兩位長期關注國光演出，自接下寫作工作後，反覆觀看錄影光碟，深入訪談，廣泛參考兩岸論述，包括學術論文、劇評與網路迴響等，提出精闢的分析觀點。而當時王安祈老師一方面辛苦與癌症病魔對抗，一方面仍舊操持藝術總監工作，在多次訪談過程中回憶自幼喜愛京劇的家庭背景、中學受俞大綱先生《繡襦記》影響開啟性靈、大學畢業矢志以戲曲為終生職志、博士班畢業後與雅音小集、陸光國劇隊的合作，到《閻羅夢》開啟與國光合作之緣，乃至18年來擔任國光藝術總監的種種規劃，如數家珍、鉅細靡遺詳述各齣戲的構思過程，可以說是王安祈與國光團隊合作的藝術生命史。

王安祈總監也詳細寫下一萬多字的代序，清楚標示什麼是國光的京劇新美學：「以傳統京劇演員的身體與聲音（唱唸做打舞）與現代文學技法交互融會，共同探索人性歷史文學的虛實真偽」。視京劇為當代的動態文學創作，便不再存在「京劇到底要變成什麼樣子」的問題。因為京劇不會是完成式、過去式，它是現在進行式，更指向未來。這也正是此書名為「京劇·未來式」的用意。

當代動態文學創作 思路細密情感深刻

此書內容達 25 萬字，先以「楔子」說明王安祈教授從戲迷到編劇再到擔任國光藝術總監的背景，前六章橫向分述國光新編戲的六種面向，也概略縱向地反映出不同的創作階段，分別是：

一、改編裡的創作：向內凝視、靈魂深處，談大陸新編劇本的選材與製作改編，引用《閻羅夢》《王熙鳳》《李世民與魏徵》三齣劇目。二、「危險的女性」系列，包括《王有道休妻》《三個人兒兩盞燈》《金鎖記》《狐仙故事》等劇目。三、「英雄的喟嘆」系列，包括《關公在劇場》和清宮三部曲《康熙與鰲拜》《孝莊與多爾袞》《夢紅樓·乾隆與和珅》。四、「以戲說戲」系列，伶人三部曲《孟小冬》《百年戲樓》《水袖與胭脂》。五、藉戲論藝系列，《青塚前的對話》《十八羅漢圖》《天上人間李後主》。六、跨界跨文化製作，《歐蘭朵》與《繡襦夢》。

書中「傳統」則是王安祈總監內心最柔軟的一塊，包括傳統老戲的策展構思與劇本修編。「不拘一格求人才」剖析王安祈為了臺灣京劇的未來，悉心為青年演員量身設戲、逐步打造的過程，並兼述為「京劇小天后」黃宇琳量身打造的紅樓戲《探春》。最後，則以「五倫之外」的第六倫，來說明王安祈與創作夥伴心靈深度交流的特殊親密關係。附錄詳列出國光劇團新編劇目首

《歸鄉》的親子關係與俄羅斯文化

這位導演，讓我想起我爸媽

吳孟樵 著

新銳文創/10905/283 面/21 公分/400 元/平裝
ISBN 9789578924925/987

俄羅斯導演安德烈·薩金塞夫的電影處女作「歸鄉」，展演一對兄弟的成長：從小生活在只有媽媽和阿嬤的家庭，在離家 12 年的爸爸返家以後，被完全打散、推翻。作者以獨有的觀察力探尋這對兄弟的成長儀式，刻劃父權、拋棄與被拋棄、抵抗或服從、疏離與殘酷等議題，並延伸出蘇聯解體後，家國關係的瞬間改變。本書同時收錄作者回望自己生命經驗與家庭的感性抒懷：關於親子、家庭，以及懵懵懂懂的自我認識與成長。（新銳文創）

我的第一本量子物理

沙達德·凱德一薩拉·費隆 文；愛德華·阿爾塔里巴 圖；三民自然編輯小組 譯

三民/10908/56 面/29 公分/350 元/精裝
ISBN 9789571468464/331

生活常見的現象用古典物理學可以清楚解釋，且較容易明白。但有更多新興科技要用近代物理學來說明，其中談到量子力學常令人感到困惑。本書透過豐富的圖解指南，書中角色愛因斯坦博士將帶領我們從牛頓的古典物理開始，介紹到普朗克的量子、光的波粒二象性、物質和反物質、量子糾纏、薛丁格的貓……帶領讀者進入神秘又有趣的量子世界。（三民）

藝術

兒童／青少年讀物

演紀錄及創作群名單。全書思路細密而又情感深刻，彷彿是王安祈總監人格特質的展現。

編導演樂 共組強大的創作團隊

中研院院士王德威教授也為此書撰寫序文，王德威院士一直是京劇戲迷，與王安祈總監自大學時期即相識，多年友誼深厚，並長期觀察海峽兩岸京劇與國光劇團的發展，他高度肯定王安祈總監與光劇團兼顧守成與創新的豐碩成果，指出王安祈總監與國光劇團聯手打造的劇藝新美學的四大特色：經典回眸、抒情凝視、跨界實驗、戲劇反思，直指未來的戲曲史必有她與國光團隊共創劇藝新美學的一席之地。

王安祈教授擔任國光藝術總監迄今，不僅為魏海敏、唐文華、溫宇航、劉海苑、朱勝麗、陳美蘭等優秀演員量身打造代表作，近年也為中生代的盛鑑、戴立吾、黃宇琳以及新生代的黃詩雅、凌嘉臨、林庭瑜、李家德等著意打磨；合作的導演主要是李小平與戴君芳，也帶領趙雪君、林建華等編劇迭創新作，加上李超、馬蘭等藝業精湛的作曲家，共同形成一個強大的編導演樂創作團隊。而國光與安祈總監合作的陳兆虎、鍾寶善、張育華三任團長，無不對總監推心置腹，充分尊重配合，在大環境下化危機為轉機，才能有今日之成果。本書的出版與《國光的品牌學》一書相互參照，當可完整勾勒出國光劇團行政製作與藝術規劃二元並進的整體經營架構。

結語

從清楚定位劇團經營管理的「品牌學」，到經典代表劇目的劇本及創作紀錄，再到當家主演的表演藝術剖析，以及藝術總監的創作構思與美學內涵，國光劇團所出版的書籍，已隱然形成一個「國光學」的品牌閱讀，相信隨著劇團「臺灣京劇新美學」的持續發展，國光劇團從劇場表演到出版，將持續開發更多面向的出版傑作。

王照瑛，李銘偉著。《京劇·未來式：王安祈與國光劇團新美學》（臺北市：時報文化，國立傳統藝術中心，2020）（楊啟巽封面設計）

地球探索 大發現

兒童／青少年讀物

安娜蘇菲·包曼，皮耶利克·格拉維歐 文；迪迪耶·巴力席維 圖；邱淑慧譯

上誼文化 / 10905 / 20 面 / 34 公分 / 700 元 / 精裝
ISBN 9789577626752 / 350

月亮為什麼繞著地球轉？喜馬拉雅山是被擠壓出來的？第一個離開海洋的是哪種動物？爬蟲類曾經稱霸地球？漫長的生物演化史，人類何時才開始出現？透過精緻的插圖、立體機關和拉頁設計，將地球的形成、板塊漂移、火山噴發、生物的演化和大滅絕、氣候和自然現象等，以最生動有趣的方式呈現，加上超過 45 個零件所帶來視覺的震撼外，還能引發孩子探索知識的熱情，為孩子打開科學的大門。（上誼文化）

兒歌識字學堅持 比薩斜塔篇

兒童／青少年讀物

李光福 作

小魯文化 / 10905 / 157 面 / 21 公分 / 300 元 / 平裝
ISBN 9789865513139 / 523

識字之路漫漫——有好工具相伴更能堅持！有多年現場教學經驗的李光福老師，專為低中年級兒童所設計的識字法寶書！結合 108 課綱用部件學識字，以形、音、義兼顧的故事兒歌，帶孩子玩找「字的家族」，一步一步築起識字的高塔！學習國語文，到了下一階段，可能會感到挫折或枯燥，但就像雖然傾斜，卻不會倒塌的比薩斜塔一樣，只要學習的精神屹立不搖，就能更上一層樓！（小魯文化）

救救我們 堆滿塑膠 的星球

兒童／青少年讀物

尼爾·雷登 文圖；翁苑好 譯

大穎文化 / 10906 / 30 面 / 27 公分 / 320 元 / 精裝
ISBN 9789579125796 / 445

塑膠是誰製造的？為什麼塑膠會留在地球上這麼久？原來塑膠大約 150 年前才被發明出來，而且北太平洋垃圾帶的面積已經是法國的三倍大了！這個巨大的塑膠危機，需要我們每一個人的力量才能改善。本書使用簡單易懂的幽默敘述以及大量的圖片與照片，將科學知識、概念的前因後果、可行的解決辦法，以生動又容易吸收的視覺方式呈現，適合每一位居住在地球的公民閱讀。（大穎文化）

深夜的放屁大賽

兒童／青少年讀物

中村翔子 作；荒井良二 繪；蘇懿禎 譯

台灣東方 / 10906 / 71 面 / 21 公分 / 230 元 / 平裝
ISBN 9789863383284 / 861

假日，動物園裡的動物都在睡覺，來觀看的小孩子都好失望，不知道牠們是怎麼了，讓保育員阿原很擔心。但是，到了晚上，阿原在發放飼料的時候發現動物們一個接一個醒來了，還間接引發了搶奪食物的大戰。原來他們是要舉辦一場放屁大賽，所有動物無不使出渾身解數想獲得大賽的冠軍，讓好奇的阿原也想一探究竟。（台灣東方）