

場次 1(AA)：介紹崑劇及京劇的源流和藝術特徵，以及京崑的關係

崑劇及京劇講座大綱

講者及資料提供：鄧宛霞女士

中國戲曲

- 世界上有三種古老戲劇文化，她們分別是希臘戲劇、印度梵劇和中國戲曲。
- 中國戲曲約於 12 世紀形成完整的形態，經過幾百年的積累、革新與發展，擁有了一套獨特的舞臺表演體系。其最大特點有三：
 - 綜合性：她融詩、歌、舞、技於一身，是一種以唱、唸、做、打的綜合表演為中心的舞臺藝術。
 - 虛擬性：戲曲不以寫實方式去表現生活，好比國畫與武俠小說，她留給觀者充分的像餘地；她亦不依賴實景，所有的環境，都是通過演員的表演去體現出來的。
 - 程式性：即生活動作的規範化與舞蹈化。
- 中國戲曲凡三百多個劇種，其中以昆曲和京劇，最高度地體現了這套體系的表現手法；也只有這兩個劇種，跳出了地方戲的局限，演變成為全國性劇種。

崑曲

- 源於明代，被稱譽為「戲曲之母」、「百戲之師」。
- 2001 年被聯合國教科文組織列為「世界人文遺產」。這意味著該劇種符合了「代表人類藝術及創作的成就」、「富有藝術、歷史突出價值」等評審準則，因此是一項「值得全人類肩負起保育工作」的文化遺產。

輝煌歷史：瘋魔整個社會達 200 餘年之久

從 16 到 18 世紀，崑曲在中國引起了社會性癡迷，一年一度蘇州虎丘山中秋曲會便是一例：每年中秋日，蘇州城家家戶戶傾城而來，外地唱曲家亦紛紛雲集虎丘山，先是萬眾齊唱，繼而剩下幾百人、幾十人，最後比出一位優勝者。他登山高歌，萬人屏息而聽…此等歌唱比賽盛會，居然延續了兩個世紀之久。

文化層次：上層文化高度介入的劇種

在歷代戲曲創作隊伍中，崑曲擁有最多的高層文化人。明代以進士及第而做官的劇作家，就有 28 位之多。到了後來，崑曲更成為當代高層文化人抒發胸懷的文學藝術形式。這個現象，在客觀上奠定了崑曲的高度文化層次與審美格調。

表演特點

有了上述的基礎，崑曲很自然地成為了詩、歌、舞融匯的典範 — 美麗的曲詞、文本，委婉的唱腔，載歌載舞的身段，以及極度細膩的表演，是崑曲的一大標誌。

京劇

- 具有 200 多年歷史，在國際上被稱譽為中國「國劇」。
- 集眾多劇種特別是昆曲、徽劇、漢劇與梆子之精華，京劇在演唱技巧、調式上有很大的發展。
- 生、旦、淨、醜各行當中，均出現眾多的大師級藝術家。梅蘭芳先生於上世紀 20 年代末，把京劇首次帶到西方，在當地文化藝術界引起了震盪。差利卓別靈、蕭伯納等對梅先生推崇備至，西方戲劇界布（萊希特）氏體系的形成，亦受到了以京劇、昆曲為代表的中國戲曲表演體系的影響。