

《性別、政治與京劇表演文化》

图书基本信息

书名：《性別、政治與京劇表演文化》

13位ISBN编号：9789860292176

10位ISBN编号：9860292175

出版时间：2011-9

出版社：台大出版中心

作者：王安祈

页数：400

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《性別、政治與京劇表演文化》

內容概要

作者身兼京劇研究學者、創作的實踐者與戲迷等三重身分，從編劇、導演、演出甚至舞台設計的角度，全方位剖析百年以來京劇發展的軌跡。

本書主張透過個性化與文學化的創作與演出，表現女性敏銳易感的情思，以活生生的劇場藝術作為京劇在當代社會中的定位。

本書收錄《孟小冬》、《金鎖記》等七部新編京劇彩色劇照，圖文並茂，呈現京劇表演的精彩身段。

本書以京劇為主題，從性別與政治角度切入，剖析民國以來京劇表演文化的藝術呈現。全書各章各有關懷、自成架構，但若綜合觀之，又共構完整體系。議題涉及「乾旦與坤生，政治與藝術，主流與邊緣，案頭與場上」。論述內容跨越百年，兩岸發展同步觀照，細膩討論京劇的「編、導、演」甚至舞台設計，所有創作層面俱涵涉其間。

本書開頭藉由乾旦與坤生對舉，說明演員對於另一性別角色性格的塑造與追摹。民初四大名旦之一的梅蘭芳，使京劇由「老生掛頭牌」轉為「旦行掛頭牌」，並以男性身分形塑舞臺上的女性角色，乾旦深刻影響了坤旦，主導了京劇文化。而經由小蘭英、恩曉峰與孟小冬等女老生的努力，脫盡脂粉，塑造男性形象，使坤生進入藝術的評價領域。

而後性別意識開始在京劇劇本中出現，一九五〇年代初期，中國大陸戲曲改革後，女性的內心被細膩鋪陳，京劇的表演藝術表現了女性對情愛與幸福人生的追求。本世紀初，臺灣的京劇也走出傳統的男性價值觀，以女性視角切入，體現了女性的自覺、自省、自矜與自信，甚至寫出情慾的流蕩和不可言說的恍惚幽情，探索的空間更大。

另一方面，本書進而申論京劇在中國大陸與臺灣面臨的處境，禁戲反映政治對藝術的監控，兩岸皆然。除此之外，戲曲改革對於京劇在中國大陸的發展，產生令人無法忽視的影響，經歷此一變革後的京劇，已非傳統的京劇；而京劇這個發源於北方的劇種在南渡之後，在臺灣則遭遇認同與被認同的問題，如何尋找新的觀眾是必須嚴肅面對的課題。

作者王安祈教授不僅是京劇的學術研究者，也是創作的實踐者，致力於通過文學化與個性化的創作，使新編京劇躋身臺灣當代文壇之列；她以文學筆法寫出女性敏銳易感的情思，將小劇場顛覆背叛的實驗精神運用在劇本創作，讓京劇不再只是被保存的「傳統藝術、文化遺產」，而是呼應現代文化思潮的文學劇場，是活生生的劇場藝術。

作者簡介

王安祈，國立臺灣大學文學博士，現為國立臺灣大學戲劇系所特聘教授、國光劇團藝術總監。曾任國立清華大學中文系教授二十餘年，出版學術著作多本：《為京劇表演體系發聲》、《當代戲曲》、《臺灣京劇五十年》、《傳統戲曲的現代表現》、《明代戲曲五論》、《明傳奇及其藝術》、《寂寞沙洲冷——周正榮京劇藝術》、《光照雅音——郭小莊開創台灣京劇新紀元》、《金聲玉振——胡少安京劇藝術》等。學術研究曾獲國科會傑出獎、胡適研究講座。

一九八〇年代開始為「雅音小集」、「當代傳奇」編寫京劇劇本，與郭小莊、吳興國、朱陸豪、魏海敏等京劇名家合作，至一九九〇年代累積京劇劇作十餘部，包括《孔雀膽》、《紅樓夢》、《袁崇煥》、《王子復仇記》等，收入《國劇新編——王安祈劇作集》及《曲話戲作——王安祈劇作劇論集》。作品曾獲新聞局金鼎獎、教育部文藝創作獎、編劇學會魁星獎、四次獲得文藝金像獎。一九八八年當選十大傑出女青年，一九九〇年獲青年獎章。

二〇〇二年任國立國光劇團藝術總監以來，新編京劇《王有道休妻》、《三個人兒兩盞燈》、《金鎖記》（與趙雪君合編）、《青塚前的對話》、《歐蘭朵》、《孟小冬》、《百年戲樓》（與周慧玲、趙雪君合編）等，前四部收入《絳唇朱袖兩寂寞——京劇·女書》劇本集。並應國家交響樂團之邀新編歌劇《畫魂》。二〇〇五年獲國家文藝獎，二〇〇一年獲金曲獎作詞獎。

書籍目錄

自序

第一章 乾旦梅蘭芳 完美女性 雅正典型

- 一、乾旦傳統：男身塑女形
- 二、她 他的雅正：梅蘭芳的性別陰影
- 三、他 她的雅正：梅蘭芳的使命

第二章 坤伶登場 從性別表演到雌雄莫辨

- 一、貓兒班女伶的性別表演
- 二、雌雄莫辨的女老生小蘭英與恩曉峰
- 三、坤旦：模擬乾旦的女角
- 四、女觀眾進場

第三章 坤生孟小冬 脫盡雌音 承繼流派

- 一、「我是來看余叔岩的」
- 二、另一個人生舞臺
- 三、余派文人氣韻
- 四、生命風格的複製
- 五、流派藝術的人文意涵
- 六、兩位杜夫人的不同藝術道路：脫卻雌音與生旦兼跨

第四章 京劇劇本的女性意識

- 一、傳統老戲的女性塑造
- 二、女性意識出自當代劇作家
- 三、臺灣新編京劇的女性意識

第五章 臺灣京劇導演的二度創作與女性塑造

- 一、京劇的表演傳統：一桌二椅、虛擬寫意
- 二、臺灣京劇創新之初舞臺「景觀」的新意涵
- 三、大陸戲曲導演與舞臺美術的影響
- 四、臺灣戲曲導演的努力：由寫意到象徵

第六章 戲曲小劇場的獨特性

- 一、戲曲小劇場：以實驗為策略
- 二、戲曲小劇場的創作與觀賞經驗
- 三、戲曲小劇場的獨特性

第七章 兩岸京劇禁戲

- 一、禁戲政令下臺灣京劇的敘事策略
- 二、禁戲政令下大陸京劇的敘事策略及其影響

第八章 版本比較 踩著修改的足跡 探尋編劇之道

- 一、同一劇本自身的修改：以《曹操與楊修》各版本為例
- 二、同一劇本不同編劇的修改：以《閻羅夢》各版本為例
- 三、不同劇種間由移植到修改的過程：以《春草闖堂》為例
- 四、同一劇本的兩代修編：以《繡襦記》為例

附錄：豫劇在臺灣的政治與藝術

引用書目

《性別、政治與京劇表演文化》

精彩短評

- 1、2016 autumn - 501 bibliography 【做學問的能力稍欠
- 2、從女性角度詮釋當代戲曲(主場在台灣)
- 3、力薦
- 4、性別與政治的視角之下，仍緊扣戲曲之為“藝術”這一本质。由演出史論至文本，再至劇場搬演、社會文化，織玉而成章，散篇布局依舊有脈絡可尋。然行文細節不及早期著作謹嚴，似為“學術文章”風格之鬆動，又第二章與人合寫畫風實在突兀。
- 5、吾師作為戲曲迷畢生心血自陳之作。

《性別、政治與京劇表演文化》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com