

台積心築藝術季 本事劇團 X 元聲京戲坊

碰老戲

問樵

Chinese Opera in Motion, Asking the Woodcutter

凌珂、竇騫 主演
邢本寧 編創統籌

梅花獎得主凌珂出入角色之間，連說帶唱，闡釋戲曲表演精妙原音人聲，帶你領略骨子老戲背後的詩意美學

2016

5/14 (六) 新竹 14:30&19:30 交通大學 演藝廳

5/16 (一) 5/17 (二) 臺南 19:30 成功大學 鳳凰樹劇場

凌珂不上妝、不帶彩，從一身素身布衣開始，結合生命故事，出入角色之間，立體闡述京戲表演。邊說邊演，層層剖析骨子老戲《瓊林宴·問樵》一折的表演美學及深刻內蘊。並於臺上扮戲，同步示範如何應用行頭表演，來塑造人物，傳情達意。最終以完整彩唱〈問樵〉，呈現骨子老戲的精髓。

總有人問，怎麼會想做《碰老戲》呢？因為我想大聲說：「老戲好好看！」在這眾聲喧嘩的年代難比音量，就做齣戲，說說這句話吧。這句話該怎麼說？

回想起高中初學崑曲，遇上大師張繼青，十幾堂課還是什麼也學不起來，但只要聽張老師口唱，我就捨不得低頭看曲譜。六十多歲的老太太，素身布衣，幾聲宛轉，手指翻飛，只要扇子一開，就是牡丹亭裡遍地花開。戲在人身，全不用深解艱澀的曲詞，我心已醉，突然，什麼都明白了。

老戲劇情總淡，卻透著澄明的人情韻致，往往只一句詞，就能令人一再低迴。觀眾早已熟知故事，反能有餘裕，從容評點，品味深情。要耐看耐品，美學形式必須堅實，承載詩意，韻味長留。而其堅實的美學載體，正是戲曲的表演體系。而表演，存於人身。

劇場能說故事，但它不只是文學，更是屬於演員的，以音聲形體向你撲面而來。「臺下十年功」絕對並不只是技術，而是一種生命的態度，以血汗、眼淚深深刻鑿於戲曲演員的肉身中，是歷史活生生的存在。

戲既在人身，要說老戲的好，非得與好演員一塊兒碰撞，令觀眾第一次碰見老戲，就能直接碰觸心坎兒。「我來拉個本子，把老戲好在哪兒說明白，你來演如何？」一通電話往天津，另一端凌珂說：「這事非做不可！」

我和凌珂選中《瓊林宴·問樵》作為首次嘗試拆解的劇目。一是因為我們以此戲結緣，相識第一天，一塊兒蹲坐在敦南誠品的書櫃前，展讀周正榮的傳記《寂寞沙洲冷》，光封面一張周老師飾演范仲禹的劇照就令我們神往萬分。二是〈問樵〉故事極簡，只一段森林中窮儒與樵夫的問答，卻蘊含幾乎所有老生、丑行做與念的表演精華。

二十多分鐘的戲，一生一丑一問一答，有許多句式重複，舞蹈對襯的幾何美感。其形式與表演，涵藏了此劇百餘年從崑曲本至民間藝人累代積累的流變與豐富表演。同為傳統故事中的人物典型，卻絕不教條，在似是而非的對話中，體現著世間沒啥道理可講的荒謬哲思。它不說大道理，只演故事，將詮釋空間全給觀眾。

「聽戲」、「品表演」說難不難，放開全副五官去感受便是。然而細想它卻不簡單，不像繪畫、雕塑、建築、沒有時間的維度，能反覆賞玩之。戲，它考驗

你的記憶和想像，在劇場中，時間與空間皆是伸縮變換的。欣賞《瓊林宴·問樵》，樵夫舞動斧子砍柴，就為領你在心中見著一片森林，引你順著想像這麼一路順著走……

創作《碰老戲》正為在這條路，立些路牌，畫張地圖，指指方向。我先拉出一個結構，寫出一些文字，拉出段落，每段都是構成這齣戲的表演元素。將凌珂真實的生命情境融入本子中，再一起聊戲、即興表演、整理文本。我們不停地地自問，也彼此挑戰探問「一齣戲是怎麼構成的？」

《碰老戲》是齣還在持續碰撞中的作品。在臺北大稻埕思劇場首演時，凌珂運用了古典的口訣，以身示範如何運「腰」勁，來控制四肢，乃至將力道延展至行頭水袖，以傳情達意。北京巡迴，請來相聲奇人陶陽一塊兒腦力激盪，以接地氣。又一塊閱讀參照《劇場人類學辭典》論說表演的觀點，再次重省京戲表演。這樣的碰撞定當繼續。

還盼望在戲的森林裡，與你一塊兒拿著斧頭闢出一條碰觸老戲的秘徑。

最愛瓊林宴

◎凌珂

我最喜歡的戲就是《瓊林宴》。

《瓊林宴》也就是〈問樵鬧府〉、〈打棍出箱〉，彷彿一部公路電影。文曲星范仲禹，起起落落生生死死，一會兒丟了孩子，一會兒找著了，一會兒瘋了，一會兒醒了，一會兒中了狀元。

小時候，在科班裡頭學戲，李甫春老師就老說一定要學〈問樵鬧府〉、〈打棍出箱〉，因為這齣戲可以卸工架，可以把身上卸下來。才知道該怎麼穿褶子，怎麼在臺上站著。那會兒，我就想：「這是一齣怎麼樣神奇戲啊？可以解決那麼多問題。」

後來入了湖南省京戲團，參加了第一齣新創劇目《天家孽》排練，有一場戲表現漢惠帝瘋了，大約是說：「你是誰？你又知道你是誰？」大夥兒都不知道該怎麼表現，突然一位老先生說：「這不就是〈問樵鬧府〉、〈打棍出箱〉嗎？」立刻運用了裡頭念詞的方法，把戲排了出來，令我茅塞頓開，第二次見識到這齣戲

的神奇。

「要是我學會《瓊林宴》的話，那我該多會創作啊！」從此瓊林宴裝在我心裏面了。直到我十年前，一位臺灣朋友給我看了周正榮先生《瓊林宴》的光碟，令我真真正正地見識到了此劇的神奇。劇情極其簡單，卻有豐富之極的表演手段，太有魅力了，讓我一直想學。

二〇〇七和李甫春老師學了一遍，但當時拿起這齣戲有些吃力，用不到嗓子。二〇〇九年和陳志清老師學了問樵，鬧府出箱則是得自陳超老師。陳志清老師與陳超老師這齣戲又都得自於劉增復先生，是比較正宗的譚派的傳承。

通過這齣戲，裡面很多表演方法和藝術思想影響到我很多其他的戲。《瓊林宴》彷彿一個營養素一樣給我提供了各種不同的養分，好比我創排《洛陽宮》時，就運用了其中很多表現手段。

這齣戲每個年齡段都可以演，小時候學是為規矩，這戲囊括了老生這個行當幾乎所有的身段。演好了《瓊林宴》演別的戲樣子就規範了，也不會僵了。然而在人生經歷過一些起起落落之後，才會更體會到其中的蒼涼與無奈。

一個書生、一個樵夫，在空曠的森林裡，一問一答，看似牛頭不對馬嘴，其中的況味，何其淒涼。大山林裏，遠遠迴盪著書生的呼號！富貴前程與死去活來，以平行狀態共存，而又突如其來地交會。命運就是這樣，在你身後冷冷看著你，任你大起大落，左衝右突，終在它的掌握之中，哪能動它半分？

我們從《瓊林宴》摘出〈問樵〉一段，來創作《碰老戲》從素身比劃起，去掉所有輔助手段，反而更能看過其中細節，體現京戲的美感。真的只有懂戲的人能看戲嗎？非得學個十年八年的戲，才能知道京戲是怎麼回事兒嗎？我總覺得美就是美的，凡是對美有感知之人，一定都能夠欣賞京戲之美。

瓊林宴

本事

一座大山裡，有個書生，丟失了妻兒，找啊找，找得急瘋了。山裡，還有個樵夫是左一斧，右一劈砍柴度春秋。書生遇上了樵夫，樵夫遇上了書生，一問一答，一答一問，說是人兒被壞蛋抓走了。書生找上了壞蛋，被壞蛋灌醉扔進一口箱子。兩個窮當差的找著了箱子，碰見從箱子裡蹦出來的書生……

特色

《瓊林宴》是齣歷經兩百年舞台錘鍊的京戲劇目。此劇深富詩意美學，尤其〈問樵〉一段，講新科狀元范仲禹與妻兒在山中走散，心急如焚，遇一耳背樵夫探詢妻兒下落，來回幾番詢問，卻難得要領，在荒山絕嶺，呈現出人處絕境，癡愚瘋傻之態。

此戲表演極為精彩，運用了所有老生唱、念、做、打的精華。諸如范仲禹和樵夫相遇時，一問一答極具舞蹈性，兩人必須配合得嚴絲合縫，且要好武功，又不能外露，一個儒雅，一個老態龍鍾。〈問樵〉又極盡「重複」之能事，在形式上也極為特出。

此戲取材自《七俠五義》第二十三至二十七回，從崑曲本到皮黃本，還另有梆子的路子，從道光年間至今，已有約兩百年左右的演出歷史。以〈問樵鬧府〉、〈打棍出箱〉兩段，最常演出。經過張二奎、余三勝、譚鑫培、余叔岩等歷代大師琢磨加工，實為骨子老戲中之精品。

邢本寧

本事劇團團長，編劇。就讀臺大戲劇系時受王安祈老師啟發，有志於寫戲曲劇本。後入北藝大劇本創作研究所，師從劉慧芬老師研習傳統京劇寫作之法。畢業京劇劇本《紅衣與金箭》獲最高分殊榮，並獲刊於《戲劇學刊》。曾參與 1/2Q 劇場《半世英雄·李陵》的崑曲唱詞編寫。創立本事劇團，編創戲曲荒謬劇《三顆頭》。為國光劇團撰寫三位丑角擔綱的小劇場戲曲《賣鬼狂想》獲台新藝術獎提名，已於全臺灣及香港巡演。相信戲劇能超越日常的繁瑣，想像的邊界，使人得以自由。

凌珂

唱京劇老生，亦習崑曲，一個三歲女孩的爸爸，中國演員最高榮譽梅花獎得主，天津京劇院一級演員。好讀書，愛自由，喜歡一切古老的事物。醉心鑽研余叔岩、楊寶森等大師深刻的韻致。師承陳志清、關正明、葉蓬等前輩。主張「摒棄胸麥，回歸原聲」，二〇一一年創立元聲京戲坊，以精湛的唱、唸、做、打近距離撼動觀眾，並致力推廣戲曲藝術，深入校園。相信好的藝術，能使人安靜。

寶騫

天津京劇院優秀青年丑行演員。師從馬晨華、徐鳴遠、劉少泉、穆祥熙、鄭岩、鈕鏢、石曉亮。常演劇目有《時遷偷雞》、《九龍杯》、《連環套》、《三岔口》、《小放牛》、《群英會》、《審頭刺湯》、《法門寺》、《女起解》等劇目。曾榮獲中央電視臺舉辦全國青京賽優秀表演獎銀獎。嗓音寬亮，基本功扎實，能演文武戲，對葉盛章、蕭長華派藝術執著追求，勤勤懇懇，塑造的每個人物都能達到有血有肉。

劉磊 司琴

天津京劇院國家二級京胡演奏員。自幼喜愛音樂，跟隨資深京胡教師劉寶林學習京劇伴奏。一九九五年考入天津藝術學校，師從張連弟、金子明等學習京胡演奏；二〇〇五年拜于天津京劇院國家一級琴師湯振剛先生門下，悉心學習余、楊兩派京劇伴奏藝術。現為天津京劇院優秀青年老生演員凌珂專職琴師，曾多次參加全國各類京劇演出及大獎賽，並多次代表天津京劇院出國演出，受到一致好評。

孫永 司鼓

生於一九八二年，畢業於天津市戲曲學校、中國戲曲學院音樂系習京劇打擊樂。師從張鳴起、郭中昌、耿連軍等老師。二〇〇七年入天津京劇院，並長期從京劇著名鼓師李鳳閣學習，二〇〇八年又拜入京劇著名鼓師崔洪門下。對京劇板鼓的

伴奏、音樂理論、人物分析都有精深研究。長期與著名京劇表演藝術家王平、凌珂、呂洋合作，並曾與張幼麟、楊乃鵬、鄧沐偉、李莉、薛亞萍、康萬生等名家合作。傳統戲尤其擅長京劇老生和青衣程派的伴奏。於《康熙大帝》、《香蓮案》等新戲創作中，擔任打擊樂設計和司鼓，參與天津京劇院創排的在京劇節中榮獲金獎，《香蓮案》、《洛陽宮》獲得梅花獎。望這次寶島之行能給臺灣的朋友帶去好的藝術享受，能交到更多的朋友，留下美好的回憶！

方蓓蓓 衣箱

一九八〇年生，天津戲校學習舞臺美術，二〇〇〇年進入天津京劇院實驗團舞美隊工作。京劇的後臺工作可以分為大衣箱，二衣箱，三衣箱，盔箱，梳頭桌，旗包箱，檢場等幾個工種。我的工作主要負責給演員在後臺扮戲，穿服裝，梳頭，戴盔頭，趕場，臺上的道具和景片還有桌椅的擺放。舞美工作很了不起，雖然在後臺，觀眾朋友看不見我們工作的過程，但是支撐著整場演出的順利進行。我在我們團負責三衣箱，承蒙凌老闆厚愛，有幸做凌老闆的助理，負責凌老闆所有演出中從頭到腳的穿戴。謝謝大家！

張哲龍 影像設計

畢業於成功大學工業設計學系、臺北藝術大學劇場設計學系碩士班，現任國立臺北藝術大學戲劇系講師。大稻埕《思劇場》創辦人，大稻埕國際藝術節(TTTIFA)發起人暨藝術總監。近年投入影像編導工作，成立《境外即思》影劇共創團隊，以台北大稻埕為根據地號召同好藝術家從事創作。同時也是褶子劇團團長，導演《死刑犯的最後一天》。舞臺設計作品涵括現代戲劇、傳統戲曲、舞蹈、科技藝術、大型表演活動等等，長期與《表演工作坊》賴聲川導演合作，《如夢之夢》、《暗戀桃花源》、《十三角關係》、《那一夜，旅途中說相聲》、《冬之旅》皆為其作品。

本事劇團相信劇場能使人與人化去界線，彼此相遇。

本事劇團二〇一二年由邢本寧創立於臺北，邀集了京劇、歌仔戲、爵士音樂、現代劇場、舞蹈各界藝術家，一同創作《三顆頭》，使行動不止於個人，而擴及群

體。使跨領域跨世代的創作人材彼此傳承、激盪、學習。透過實際製作，讓「跨界」進一步成為「化界」，再無界線阻隔你我。

元聲京戲坊

元聲京戲坊二〇一一年由凌珂創立於天津，力求「摒棄胸麥，回歸傳統，打磨骨子老戲」，將京劇藝術最細膩、純粹、精緻的聲音與表演，近距離呈現給每一位觀眾。成立迄今，優質的演出，吸引了大量年輕觀眾、校園學子。期待讓京劇以常態生活在社會中、生活在我們每個人周圍。

Come in Contact: a Peking Opera lecture performance by LING Ke

Plum Blossom Prize (highest honor for actors in China) winner LING Ke and playwright HSING Pen-ning demonstrate the exquisite art of classical Peking Opera with one of the oldest plays available in the genre. In this commentated performance, LING takes up multiple roles on stage, highlighting the mastery of a distinguished actor while reflecting the philosophy and art of classical Peking Opera.

One section of the original play (“Wun-Qiao” , “Asking the Woodcutter”), for instance, depicts the protagonist’ s state of great folly after losing his wife and child in the mountains. In the forgotten ridges of the mountain, he desperately asks a woodcutter who is hard of hearing about the whereabouts of his wife and child, yet his attempts are to no avail. The reiterated questions and answers portray the helplessness of the humble human being in the vast universe. It creates a world like that in the traditional Chinese landscape painting (“Shan shui”), where the existence of a tiny person is faced with great nature. The classical Chinese world view is thus embodied in this play that has more than one hundred years of history.

This is a piece about Peking theatre and the actor, personal and full of wonder.

演出迴響

極有創意！有趣幽默生動讓〈問樵〉這一齣極富深意，卻不易未當代觀眾理解的老戲，頓時活了起來，亮了起來。還帶出了歷史的光澤與厚度。

——國光劇團藝術總監 王安祈

《碰老戲》嘗試用極簡形式，將經典老戲的神髓，以新的形式及語言「現演」出來。

——表演藝術評論臺臺長 紀慧玲

《碰老戲》打造的是一種誠意，還有一種邀請的態度，「你可以不喜歡它，但你需要知道它，因為它跟身上流的你的骨血有關。」(凌珂語)。我在《碰老戲》中看到做戲人的誠懇，不是娛樂與討好的，卻是一種敬重。

——光華雜誌記者 陳淑美

《碰老戲》到底是什麼類別的演出並非重要，其體現的是當代傳統藝術從業者的高度文化自覺和對國粹藝術的虔誠與摯愛。唯願這樣「碰」的形式越碰越多，這樣「碰」的精神生生不息。

——知名劇評人 元味

突然懂了爺爸為何對戲著迷，不斷聽著重複的戲碼。

——大稻埕國際藝術節共同發起人 林曉雯

不用知道手眼身法步究竟是什麼，卻能扎扎實實的知道怎麼看〈問樵〉，不說觀眾從裡頭獲得什麼知識，單是這齣戲的賞戲美學，就默默且深刻地「做」進觀眾心裡了！好棒！

——戲曲中心 孫昱文

《碰老戲·問樵》巡演紀錄

2015/10/12-14	臺北	大稻埕思劇場
2016/1/17	北京	中華世紀壇劇場
2016/5/14	新竹	交通大學演藝廳
2016/5/16-17	臺南	成功大學鳳凰樹劇場

演出/藝術群

邢本寧 | 製作人・編創統籌
凌珂、竇騫 | 演員・文本發展
孫永 | 司鼓
劉磊 | 司琴
方蓓蓓 | 衣箱
楊雨樵、陶陽 | 共同創意
張哲龍 | 影像設計
羅啟倫 | 書法
曾念生 | 速寫
邢本萱 | 美術設計

製作群

梁孟君 | 製作經理
雷若豪 | 舞臺監督・燈光設計
林侑毅 | 助理舞臺監督
林淳琛 | 攝影錄影
陳佾均 | 英文文案
林立雄、楊正濃 | 宣傳
楊正濃、曾子津 | 字幕執行
崔蕾、江衍志 | 前台

邢本寧 | 本事劇團團長
凌珂 | 元聲京戲坊坊主

主辦 | 台積電文教基金會
演出單位 | 本事劇團([logo](#)) 元聲京戲坊([logo](#))
協辦單位 | 交通大學藝文中心、成功大學藝文中心
贊助&合作 | 國家藝文基金會、Solo Singer Inn、成功大學文學院戲劇學程

本事劇團 www.benshi.org.tw benshitc@gmail.com
元聲京戲坊