

國立臺北藝術大學
Taipei National University of the Arts

學術論文輯

潘之恆及其品劇觀研究

A Study of Pan Chi-heng and His Performing Arts Criticism

張啓豐

國立臺北藝術大學
Taipei National University of the Arts

學術論文輯

潘之恆及其品劇觀研究

A Study of Pan Chi-heng and His Performing Arts Criticism

張啓豐

國立臺北藝術大學學術論文輯

潘之恆及其品劇觀研究

A Study of Pan Chi-heng and His Performing Arts Criticism

出版單位：國立臺北藝術大學

發行人：朱宗慶

地址：台北市北投區學園路1號

電話：02-28961000(代表號)

網址：<http://www2.tnua.edu.tw/tnua/>

作者：張啓豐

版面設計：傑崙創意設計有限公司

出版日期：2008年7月

定價：新台幣 350 元

ISBN-13：978-986-01-4779-7(平裝)

GPN：1009701839

版權所有、請勿翻印 All Rights Reserved

目次

導 論 9

第一節 晚明社會狀況與戲劇活動 13

一、晚明社會狀況..... 13

二、晚明戲劇活動與發展..... 17

第二節 晚明社會中的徽商 21

一、徽商的文化特質 21

二、徽商與晚明文化活動..... 23

第一章 潘之恆生平與交游 27

第一節 潘之恆家世及其幼年時代 27

一、家世述略..... 28

二、幼年觀劇..... 30

第二節 廣交海內名士 31

一、汪、王門下..... 32

二、湯顯祖、袁宏道、袁中道、李贄 36

三、風雅名士..... 39

四、戲曲作家及家班主人..... 40

第三節 縱游山川勝地..... 45

一、廣游歷..... 45

二、方外交..... 47

第四節 與歌妓演員游..... 49

一、徵歌度曲..... 49

二、歌妓..... 52

三、演員..... 53

第五節 陽狂落魄以終..... 56

一、家境窘困..... 56

二、金陵絕筆..... 58

第二章 潘之恆著作述論	61
第一節 著作述略	61
第二節 詩作	67
一、游必有詩	68
二、詩作	68
第三節 地史輯著	71
一、地史之董狐	71
二、《黃海》與黃山之開發	72
第四節 雜文著作	76
一、《互史》	77
二、《鸞嘯小品》	80
三、《曲讌》	82
第五節 文學創作觀	85
一、風格特色	85
二、創作觀	88
三、文學觀	93
 第三章 潘之恆品劇觀之論演員	 97
第一節 潘之恆品劇觀	97
一、品劇觀之形成	98
二、定義與要件	99
第二節 論演員之表演資質	103
一、地域特質	103
二、才、慧、致	105
三、三際五美	111
第三節 對演員之品藻與評傳	114
一、嗜戲重伶	115
二、對歌妓演員之品評	117
三、各類演員評傳	119

第四章 潘之恆品劇觀之論表演 125

第一節 演唱及音樂	125
一、字音之辨	126
二、調音	128
三、和曲之微	130
第二節 演劇	134
一、度、思、步、呼、嘆	134
二、以情寫情	140
第三節 戲曲表演之訓練與展現	143
一、訓義、合調、標式	144
二、曲精而百技隨之	146
三、合於雍熙之度	148
第四節 腳色行當	150
一、腳色行當載述	150
二、腳色行當之表演特質與風格	155

第五章 潘之恆品劇觀之論境界 159

第一節 表演境界	159
一、神合	159
二、致節	162
三、神效其力	164
四、進於和、游於化	167
五、另一種境界	168
第二節 觀劇境界	170
一、以觀眾之角度觀劇	170
二、神合	172

結 論 177

第一節 晚明文化環境中的潘之恆	177
一、好游好詩、著述豐富	177

二、求新慕奇、能變善化.....	180
第二節 晚明劇壇中的潘之恆.....	181
一、潘之恆對崑山腔革新之觀察.....	181
二、由《曲讌》看潘之恆品劇之所重.....	187
三、顧曲潘髯、評劇驚嘯.....	193
 附 錄	199
附錄一、《曲讌》.....	199
附錄二、重要詩文補輯.....	206
 重要參考書目.....	213

謹 獻 給

先父 張義雄 先生

先母 張陳文惠 女士

謝 誌

感謝業師 陳芳英先生。
由於 先生的引領與支持，
讓我可以放開心胸、放大膽量，
盡情恣肆地優游於戲劇專業及其他領域，
得以拓展眼界，加深觀照。感謝
先生的包容與關懷，
使我在戲劇研究的路途上與論文寫作的過程中，
得以沉浸在自由且溫暖的氛圍，並因此逐步成長。而
先生自身對於學問及生活的態度，
則更是我在做人、處事、求學上，之所以能夠
朝向自我鞭策與要求的方向前進的重要因素。

感謝
林國源老師、
王安祈老師、
李惠綿老師對本論文提出精闢而寶貴的意見，
使修改工作得以在更完整而縝密的思考架構上進行。

葉長海老師、
李惠綿老師、
張傳財先生慨贈書籍資料，
上海圖書館任光亮先生大力協助，
以及諸位師長的關心，
皆使我在感謝的基礎上，
奮力向前。

論文寫作期間同學及朋友們的加油、打氣，
尤其是根泉與雅勤，
還有家人及
岳志中老師的支持與鼓勵，都是
本論文得以順利完成的
重要原因。

由衷感謝！

序

晚明劇論臻於鼎盛，或如玄鐵重劍、或如自在飛花，無不流光溢彩，各標一幟。潘之恆的戲曲論述之所以別具意義，是因為他從表演、導演、以及觀眾的角度切入，有別於盛極一時關於流變、劇本、評點、格律……等等討論，是相當珍貴的視角，這是他累積數十年觀劇經驗、並指導演員或家班排演的精髓，其品劇相關著作，可以說深得明季戲曲演出藝術的三昧。

可惜的是，潘之恆的論述，身後並未得到對等的注意與評價，直到近三十年來，才逐漸受到關注，而為數不多的論文，也集中在討論表演理論的層面。其實，潘之恆一生「品勝、品豔、品藝、品劇」，其詩文論述，紀錄的不只是表演藝術評論，更載述了當時豐富的演劇活動、文化狀況和家班演員等等晚明戲劇社會史料。為了「將潘之恆還原至晚明的時空環境之中，重新探討，以求對潘之恆其人、其事、其論，皆有一全面瞭解，並藉以探知潘之恆在晚明戲劇環境、乃至整體文化生態中所扮演的角色及所曾發揮的能量」，張啓豐先生在2000年，撰寫了《潘之恆及其品劇觀研究》。

啓豐先生近年研究範疇，著重在清代台灣戲曲發展，發掘許多珍貴的史料，綜理出讓人耳目一新的論點，不過，有關潘之恆的研究，則是他學術研究的原點。當初，是從課堂上的一篇報告開始，然後發展成碩士論文，如今再經修改，刊印成書。

因為潘之恆相關資料並不易得，啓豐先生當時真的是「上窮碧落下黃泉」，而花在圖書館的漫長時間，往好處想，為他打下尋訪資料、爬梳原典、蒐集勾沈的能力，後來在研究清代台灣戲曲時，尋找、發掘文獻資料的能力，則又更上層樓。當年，他除了儘可能閱讀兩岸所可找到的潘之恆相關古籍、論述，並親赴上海圖書館，在善本室中抄錄。其中《曲讌》一卷、《驚嘯小品》十二卷，屬於圖書館內珍藏，坊間無由得見，啓豐先生特別將之置於書末附錄，以供學者參閱，可謂功德無量。

本書從文本（text）細讀和環境（context）的宏觀，雙軌並行，並進而推衍出潘之恆的品劇觀。除了晚明社會、文化、戲曲概況，本書特別拈出潘之恆出身於徽商富族。徽商賈儒相通的特質以及徽商在晚明對文化戲劇的投入，對當時影響極大，對潘之恆一生更是終始相隨。啓豐

1 見本書〈導論〉頁11。

先生在這部份下了極深功夫，雖然考慮全書架構，著墨篇幅並不算多，但舉重若輕，可以看出切入點的精到，絕非僅僅泛述生平經歷而已，相信這方面的功夫，對他日後的研究，也會是穩固的基石。從原典入手，一字一句無不精詳其義，推論自然穩當切要，論演員、論表演、論境界三章，對潘之恆的品劇觀，從表演到觀劇，做了深入、周延的詮釋。

啓豐先生性格醇厚，治學勤懇，為文不作驚人之論、華麗之語，但層層剖析，鞭闢入裡，讀他的論文，是素樸而豐實的享受。這些年，他已從學生變成同事，而且研究室就在比鄰，「鄰曲時時來」、「過門更相呼」，既是論學或工作的好夥伴，各方面也多蒙他照顧。我生性疏懶，對各種「必要之事」總是避之唯恐不及，每次看他任勞任怨為學校或系所各種瑣務盡心盡力，除了心疼，也頗是敬佩；所幸在忙碌的教學和行政事務間，他還是研讀不輟，日有所進。如今，啓豐先生當年費心完成的論文，再經深化後，即將出版，除了祝福，也有著更深的期許。是為序。

陳芳英2008孟夏序於優曇鉢華室

目次

導 論 9

第一節 晚明社會狀況與戲劇活動 13

一、晚明社會狀況..... 13

二、晚明戲劇活動與發展..... 17

第二節 晚明社會中的徽商 21

一、徽商的文化特質 21

二、徽商與晚明文化活動..... 23

第一章 潘之恆生平與交游 27

第一節 潘之恆家世及其幼年時代 27

一、家世述略..... 28

二、幼年觀劇..... 30

第二節 廣交海內名士 31

一、汪、王門下..... 32

二、湯顯祖、袁宏道、袁中道、李贄 36

三、風雅名士..... 39

四、戲曲作家及家班主人..... 40

第三節 縱游山川勝地..... 45

一、廣游歷..... 45

二、方外交..... 47

第四節 與歌妓演員游..... 49

一、徵歌度曲..... 49

二、歌妓..... 52

三、演員..... 53

第五節 陽狂落魄以終..... 56

一、家境窘困..... 56

二、金陵絕筆..... 58

第二章 潘之恆著作述論61

第一節 著作述略	61
第二節 詩作	67
一、游必有詩	68
二、詩作	68
第三節 地史輯著	71
一、地史之董狐	71
二、《黃海》與黃山之開發	72
第四節 雜文著作	76
一、《互史》	77
二、《鸞嘯小品》	80
三、《曲讌》	82
第五節 文學創作觀	85
一、風格特色	85
二、創作觀	88
三、文學觀	93

第三章 潘之恆品劇觀之論演員97

第一節 潘之恆品劇觀	97
一、品劇觀之形成	98
二、定義與要件	99
第二節 論演員之表演資質	103
一、地域特質	103
二、才、慧、致	105
三、三際五美	111
第三節 對演員之品藻與評傳	114
一、嗜戲重伶	115
二、對歌妓演員之品評	117
三、各類演員評傳	119

第四章 潘之恆品劇觀之論表演 125

第一節 演唱及音樂	125
一、字音之辨	126
二、調音	128
三、和曲之微	130
第二節 演劇	134
一、度、思、步、呼、嘆	134
二、以情寫情	140
第三節 戲曲表演之訓練與展現	143
一、訓義、合調、標式	144
二、曲精而百技隨之	146
三、合於雍熙之度	148
第四節 腳色行當	150
一、腳色行當載述	150
二、腳色行當之表演特質與風格	155

第五章 潘之恆品劇觀之論境界 159

第一節 表演境界	159
一、神合	159
二、致節	162
三、神效其力	164
四、進於和、游於化	167
五、另一種境界	168
第二節 觀劇境界	170
一、以觀眾之角度觀劇	170
二、神合	172

結 論 177

第一節 晚明文化環境中的潘之恆	177
一、好游好詩、著述豐富	177

二、求新慕奇、能變善化.....	180
第二節 晚明劇壇中的潘之恆.....	181
一、潘之恆對崑山腔革新之觀察.....	181
二、由《曲讌》看潘之恆品劇之所重.....	187
三、顧曲潘髯、評劇驚嘯.....	193
 附 錄	199
附錄一、《曲讌》.....	199
附錄二、重要詩文補輯.....	206
 重要參考書目.....	213

導 論

明代，特別是晚明時期，在中國戲劇發展歷程中是一個相當輝煌而燦爛的階段。文人階層在此一發展過程中居於重要地位，或埋首創作，發為新聲；或自抒創見，獨具隻眼；或粉墨登場，躬踐其中。凡此種種，皆成推波助瀾之勢，具風行草偃之功。相對於明前中期戲劇發展的潛沉與枯索，晚明時期的戲劇發展與活動則是大放異彩，繁華與敗葉繽紛並陳，表現得非常蓬勃，充滿活力，其中有關戲曲演唱及演劇水準更是達到前所未有的高峰。在這樣一個戲曲文本與演出並盛的時代，加之以文人階層與庶民階層的專注與投入，整體戲劇發展在所有參與者不斷進行的實踐經驗與觀劇訓練中建構成形，而且在每一階層中各自形成獨特的戲劇審美趣味。

明代文人對於戲劇的評論與鑒賞，就現今之資料以觀，所著重者多在曲評、評點、創作、格律、曲譜……等方面，至於專門針對於戲曲表演藝術的相關著作與論述，相形之下則是少之又少。揆諸史籍筆記，可知晚明時期社會上的演劇活動其實相當興盛，不論在士商豪宅園林之內、花廳堂筵之前，或是青樓歌院之中、子弟流連之所，乃至通街大衢、遊人聚集之處，或鄉村廣陌之野，均可見家班、歌妓、職業戲班，甚至串客的演出。文人投注大量的精神精力於創作演出之中，再加上對崑劇的喜好與研究在儒商雅士間蔚然成風，以及購置蓄養家班的情形普遍等等，皆大幅度地提升了戲曲的演藝水準及精緻程度，尤其是崑劇。

在明人對於戲曲表演藝術的評論當中，潘之恆以其立論明確、條理清晰、風格獨具的品評賞鑒，相當受到晚明劇壇人士的重視與肯定。細讀其詩文論述，處處可見珠玉之作，不僅為晚明戲曲表演理論中的代表作，即使置諸當代戲曲表演藝術理論之中，仍有其一定的價值與啟發。其實，從潘之恆一生交游與觀劇的經歷來看，潘氏可謂為一專業且自覺的劇評家。潘之恆不僅為晚明文人階層在戲劇發展方面的重要代表人物，其更大的意義，則在於潘氏一生的經歷實與晚明文人戲劇活動相呼應。因為潘之恆本身不斷參與戲劇活動，並具有他人難以企及的觀劇經驗，從而形成一套內容豐富、架構完整的品劇觀，具體而

微地展現晚明時期文人參與戲劇活動的活力與戲劇審美的趣味。

潘之恆品劇觀一個相當重要的特點，即是藉由演員「唱與演」的層面，進而達到觀眾「聽與看」的層面，其間從如何聆觀品評，到聆觀品評之內容，最後則是聆觀品評的境界。潘之恆累積其數十年觀劇經驗所闡發的詩文論述作品，主要收錄在《互史》及《鸞嘯小品》中，從其中除了可對潘之恆品劇觀的理論體系一窺全豹外，另一個重要之處，即是可藉相關載錄勾勒出晚明劇壇的一個面象。如上所述，潘之恆的戲曲表演評論受到晚明劇壇人士的肯定與重視，而在潘氏的評論中亦載述相關的演劇活動及其與風雅名士、家班主人、演員歌妓之交游情形，為後世留下晚明戲劇發展中異常珍貴的社會史料。

有關潘之恆的研究，除了路工先生於一九六一年在《戲劇報》發表的一篇文章外，實際上對潘之恆戲曲表演理論及評論進行研究探討，是近廿年間的事。由於諸位學者的努力¹，各自對潘氏的戲曲演評理論作了相當深入而系統性的

1 關於潘之恆戲曲表演評論及理論之研究，就蒐羅可得者，分為專文及書籍論著，依出版年代順序臚列如下：

專文：

路工《潘之恆 明代戲曲表演藝術評論家》《戲劇報》第十四期 1961

汪效倚《潘之恆生卒考》《戲曲研究》第九輯 1983

《潘之恆戲曲評論初探》中國藝術研究院首屆研究生《碩士學位論文集·戲曲卷》北京：文化藝術 1985

齊森華《鸞嘯小品鉤沉》《曲論探勝》上海：華東師範 1985

高一宇《潘之恆論導演與演員的藝術》《古典戲曲導演學論集》北京：中國戲劇 1985

賈志剛《潘之恆文藝觀及表演理論探索》《戲曲研究》第三十一輯 1989

李惠綿《潘之恆表演藝術論分析》《中國戲曲》第五輯 韓國中國戲曲研究會 1997

書籍論著：

葉長海《中國戲劇學史》第五章第四節：潘之恆的戲曲表演理論 上海：上海文藝 1986

譚帆、陸煒《中國古典戲劇理論史》第五章第一節：搬演理論概說；第三節：程式化、技藝化的導演方法；第四節：「才、慧、致」；演員的素養；第五節：由「傳神」而「進於道」；表演的理想境界 北京：中國社會科學 1993

謝柏梁《中國分類戲曲學史綱》第八章第二節：明代演劇理論 台北：商務 1994

吳曉華《古代戲曲美學史》第四章第六節：四、戲曲表演美學的深入 北京：文化藝術 1994