

當代戲曲 新觀點

朱芳慧／著

New Vision

這是一本有關新編戲曲的評論專書。

作者選出二十年來兩岸新創之優秀作品，

針對編、導、演及舞美，

探討戲劇的創作理念、藝術內涵與表演技法，

提出個人專業的觀點。

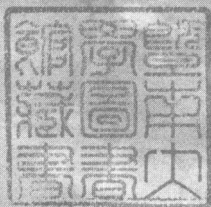
國家出版社 印行

港台

當代戲曲 新觀點

朱芳慧／著

New Vision

國家出版社 印行

當代戲曲新觀點／朱芳慧著．-- 初版．--

臺北市：國家，2008.09

234 面；21 公分．--（國家文史叢書：102）

含參考書目

ISBN 978-957-36-1134-9（平裝）

1. 中國戲劇 2. 戲場藝術 3. 戲曲評論 4. 文集

982.07

97017779

國家出版社 KUO CHIA

◎ 國家文史叢書 102

當代戲曲新觀點

定價：
350 元

著作者／朱芳慧

發行人／林洋慈

出版者／國家出版社

社址／台北市北投區大興街 9 巷 28 號

電話／（〇二）二八九五一三一七（代表號）

傳真／（〇二）二八九四二四七八

郵撥帳號／〇〇一八〇二七一七

網址／<http://www.kuoehia.com>

電子信箱／kepc@ms21.hinet.net

執行編輯／謝滿子

責任編輯／朱芳慧、劉芳宜

法律顧問／林金鈴律師

排版／方氏電腦排版公司

製版／國華製版有限公司

印刷／紘基印刷有限公司

日期／二〇〇八年九月初版一刷

作者於 1981 年劇校畢業公演全本《白蛇傳》扮飾白蛇的劇照

緒論

中國戲曲與希臘悲劇、印度梵劇並為世界三大古老劇種。近年戲曲中的崑劇又被聯合國評為人類共同文化資產；可見戲曲在世界藝術文化中地位崇高。但是戲曲被重視，被當作學術來研究，如果從王國維的《曲學五書》算起，不過百年；戲曲被當作課程，躋入大學講堂之中，更只有七八十年。然而，由於戲曲是綜合的文學和表演藝術，牽涉的層面非常廣闊，猶如弱水三千，人人皆可取一瓢飲；尤其二十年來，兩岸對戲曲之維護發揚皆不遺餘力。就研究者而言，如同雨後春筍，如同春日苑囿，紛紛而起，各展所長。尤其創作許多新編戲曲，諸多佳篇鉅著，為眾所矚目。

大陸每年主辦全國性戲曲藝術競演活動，以提振獎勵推動戲曲之發展，刺激了各地京劇團乃至各地方戲曲劇團之活動與運作，在扎根傳統中探求創新之道，以適應當今人文思潮，又能不失戲曲藝術獨特的本質。五十年來，已累積不少優秀的作品與成果。反觀臺灣在各三軍劇團：「大鵬、陸光、海光」被改隸併為「國光京劇團」後，尚有另外兩個公立劇團，一為臺灣戲曲學院附屬之京劇團，一為國光豫劇團。這三個公立劇團，除了維繫傳統外，也莫不嘗試走上創新之路。較諸大陸不相同者，則臺灣之戲曲學者不乏參與創作、編導的行列，實為彼岸所難以比擬。

要完成一齣新編好戲，其間需要編劇、編腔、導演、舞

2 當代戲曲新觀點

美與演員的通力合作。傳統劇本的改編，特別是新編的創新劇目；製作所費不貲，各環節都是大工程，最後演出的成績不一定如預期。如何能不悖傳統又能適當創新，應是戲曲生存之道。戲曲在時代巨輪的滾動下日新又新，借鏡歷史發揚傳承於不墜。

本人曾是空軍大鵬國劇隊演員，負笈維也納大學獲得戲劇學博士，返國後任職國光劇團演出組長，進而為藝術總監，服務七年，負責演出節目規畫及執行，藝術與角色之分配安排，參與許多新編戲曲之推廣活動。八年前轉而任教於文化大學中國戲劇學系，課堂上每以新編之當代戲曲作為教材，講授賞析其文學藝術，評論其是非得失。暇時亦逐一撰為論文，發表於學報之中。而今點檢所得，擇其六篇，裒集為一冊，題作《當代戲曲新觀點》。所謂「當代戲曲」，實指上文所說的近年兩岸在傳統戲曲以外，新創作的戲曲作品；由於出諸本人綜合並融入獨自的看法，所以謂之「新觀點」。

然而評論戲曲之優劣良窳，自有其應遵循的基本原則。例如就戲曲文學而言，當觀其題材之剪裁去取，敷衍點染是否得宜，其所要表彰之主題思想是否可以承載，而主題思想是否新穎不俗，可以發人省思；曲文唱詞應雅俗同賞，雅不可失之晦澀，俗不可過於鄙俚；而賓白應適合角色人物口脛，尤重機趣橫生，要言不煩。就戲曲藝術而言，首重排場生發情境，變動自如而清新；其情節之推動緊湊而不躁脫；角色之上下前呼後應，戲分輕重恰如其分；人物之塑造鮮明，各極其致；音樂之配搭可以使聲情詞情相得益彰。可以

點撥強化角色人物之身段舉止，可以烘托營造舞臺之氛圍。並於舞美技術，其設置自以戲曲之虛實相應為要，寧可失之於過虛，而不可失之於過實。須知虛擬、象徵、程式是展現戲曲的基本原理，過實的舞臺則阻礙時空的自由流轉，戕害戲曲表演的無限延展。而「過實」的現代劇場，也實是當前新編戲曲藝術最大的隱憂。畢竟觀眾進入戲曲劇場，旨在觀賞演員以歌舞樂為主的表演藝術之美。

本書所收的六篇文章，固然以這些理念作為評論的依據，但論述時並非每篇都面面俱到；而是就其性質可議處論其最要之點。茲就所收諸篇說明如下：

第一，〈高行健禪劇《八月雪》之劇場藝術〉，因為此劇在海內外演出後，頗具爭議，評價兩極之處即為其「劇場藝術」。所以著者乃特予指出，既述其創作群之理念，亦錄其反對者之意見，後以持平之態度表達著者對《八月雪》表演藝術諸創意的看法。而為了使讀者能進入論題，自然就先要對《八月雪》之創作背景、演出情況，乃至對《八月雪》之分場內容與禪意醞涵作導引性之論述。（本文發表於國立臺灣戲曲學院《戲曲學報》第3期。）

第二，〈現代京劇《駱駝祥子》述評〉，因為本文行文既述且評，所以先述論老舍原著小說《駱駝祥子》的劇情特色，指出以洋車圍繞主角祥子來貫穿劇情，又指出小說情節和人物，對舊社會惡勢力極盡諷刺和批判。其次揭櫫編劇、舞美、導演如何再創作京劇《駱駝祥子》及塑造祥子與虎妞，並與學者言論相映照，最後又從著者觀點，總結出本劇在表演藝術上的四點佳績，從而歸結為本劇在當代戲曲的創

4 當代戲曲新觀點

新價值。(本文發表於國立臺灣戲曲學院《2007 年戲曲在當代因應之道國際學術研討會論文集》。)

第三，〈論述黃梅戲的韓派藝術及其《徽州女人》的主題意蘊與劇場風華〉，本文若以論述層面而言，自以韓再芬和其所主演之《徽州女人》為兩大核心，因此先以黃梅戲之起源與發展為前導，引出韓再芬韓派藝術的特色風格；而以韓再芬與應天齊因藝術而合作的際遇為過脈，再充分發揮《徽州女人》的主題意蘊與舞臺藝術所呈現的三方面成就，來說明何以本劇能演出百餘場的緣故。(本文發表於國立臺灣藝術大學《藝術學報》第4卷第2期〔總83期〕。)

第四，〈「移步不換形」當代戲曲《大唐貴妃》之探討〉，由於此齣是梅葆玖先生號召製作，集合許多人力和財力的大型新編京劇。而梅氏又師法其父「移步不換形」的藝術主張，影響深遠。故特予提出論述。《大唐貴妃》以唐明皇與貴妃楊玉環為主角，其歷史背景與歷代文學名著繁多，因此在本文中先作簡要之導言，再剖析創作群之理念，據此觀照其全劇八場戲的文學藝術暨劇場演出之得失，最後對照諸家評論以鑑定本劇之利弊，也同時提出著者與諸家不同的看法。說明本劇如此奢華的大製作，是否在戲曲現代化前題上有其意義和價值。(本文發表於國立臺灣戲曲專科學校《戲曲專刊》第13期。)

第五，〈再論京劇《牛郎織女天狼星》〉，本文以「再論」為題，是因為之前已寫過有關此劇突破角色定位的問題，發表於臺灣藝術大學《藝術學報》第69期。由於著者時任國光劇團參與新編劇目製作，將該劇《牛郎織女》改名

爲《牛郎織女天狼星》，使三位主角唐文華、陳美蘭、朱陸豪各安其分、各得其所。所以深知本劇之旨趣蘊涵，在「香草美人，寄託遙深」，在「天上、人間、桃花源」三種境界完成的愛情三部曲，而且劇中人物與角色運用諸多嘗試創新，尤其反派人物在《牛郎織女》傳統劇目中從未曾有，以及其創發之意義與作用；同時在唱腔道白、舞蹈等戲曲藝術方面也都有其較諸以往的成就表現。（本文發表於中國山西師範大學《中華戲曲》第38期，北京藝術文化出版社。）

第六，〈簡論「美人蛇」從民間傳說到戲曲舞臺的演變與發展〉，此篇在總體而言較爲特殊。因爲其論述較接近主題學的方式。著者試著於主軸命題上綜觀古今，明知以白蛇故事之家喻戶曉，研撰者眾多，亦努力旁徵博引使之有所貫串，乃將所見及一己之長，綴撰此文，以「美人蛇」爲核心，以「蛇圖騰」崇拜、「人面蛇身」的女媧和伏羲爲緒論，逐次以歷代名著爲關鍵素材，依序論述「危害人類」、「色誘男人」、「蛻變人性」、「爲愛犧牲」的「美人蛇」。從而凸顯激烈壯美的川劇「美人蛇」和臺灣具有現代意義的京劇「美人蛇」。又從京劇名家乃至於臺灣明華園戲劇團端午露天廣場、水柱遍灑觀眾席、凌空飛行、腳踩水柱超炫的歌仔戲「美人蛇」。透過白蛇故事將各獨具特色的表演藝術，做一個全面的整理與鳥瞰。（本文發表於大同大學《通識教育年報》第5期。）

著者雖然從小以傳統戲曲演藝爲專業爲生涯；雖然也以傳統戲曲行政管理與製作規畫爲工作爲奉獻，但一直以爲傳統戲曲必須賦予新理念、新內涵、新技法，使之完全融入現

6 當代戲曲新觀點

代生活，當代戲曲才能生生不息。著者於二〇〇五年完成的《Frauenrollen in der Chinesischen Oper und im Westlichen Theater》（中西戲劇女性角色研究），是一本擴充博士論文的德文專書；二〇〇六年完成的《游藝戲曲——淺論中國戲曲的演進與發展》，是一本中國戲曲史入門的導讀書籍；而現在發表的這本《當代戲曲新觀點》，則是一本有關當代新編戲曲的評論專書。希望能將所觀所見一得之愚，藉本書奉呈於讀者面前，語云：「他山之石，可以攻錯。」期待關心新編當代戲曲的朋友，能給我批評和指正，使我免於步入歧途；如果能有呼應共鳴的朋友，也希望不吝賜教與鼓勵，使得「吾道不孤」，能共同為「當代戲曲」而努力。

二〇〇八年八月朱芳慧序於文大宿舍

目 錄

緒 論	1
壹、高行健禪劇《八月雪》之劇場藝術	15
前 言	15
(一)高行健風潮在臺灣的前奏曲	15
(二)臺灣製作《八月雪》及其製作群	16
(三)《八月雪》在法國馬賽歌劇院演出	18
一、高行健新創《八月雪》禪劇	21
(一)雨夜聽經——慧能與無盡藏的對話	23
(二)東山法傳——弘忍衣鉢傳慧能	24
(三)法難逃亡——慧能點化惠明頓悟	26
(四)風幡之爭——慧能點化眾僧	27
(五)慧能開壇	29
(六)拒皇恩、圓寂、大鬧參堂	30
二、《八月雪》創作群所呈現的劇場藝術理念	33
(一)高行健的「全能戲劇」形塑京劇演員為 「全能演員」	33
(二)許舒亞的「無調性」音樂	35
(三)聶光炎「非常抽象，極端寫意」的舞臺	38
(四)葉錦添打造「超脫京劇色彩，達到無色簡 約」的妝扮	41

三、筆者對《八月雪》表演藝術諸創意的看法	42
(一)背景情境音樂三類	42
(二)中西融唱三重性	44
(三)吟白與合唱的對話	45
(四)劇情交疊進行性	46
(五)中西融唱多重性	48
結語	50
參考書目	52
 貳、現代京劇《駱駝祥子》述評 —————	57
前言	57
一、原著小說《駱駝祥子》之劇情特色	59
(一)原著小說以洋車圍繞主角祥子來貫穿劇情	59
(二)原著小說對舊社會惡勢力的諷刺與批判	61
二、新編京劇《駱駝祥子》藝術創作理念與評論	62
(一)編劇、舞美、編腔、導演之創作理念與評論 ..	63
(二)祥子、虎妞角色之詮釋與塑造及其評論	70
三、對新編京劇《駱駝祥子》的四點看法	73
(一)以京韻大鼓穿插於京劇舞臺上的串場功能	73
(二)具有虛實舞蹈節奏的「拉車舞」	75
(三)具有寫意美學的「雙人醉舞」	77
(四)融合傳統與現代的創新行當	78
結語	81

參考書目	83
參、論述黃梅戲的韓派藝術及其《徽州女人》的主題意蘊與劇場風華	89
前 言	89
(一)戲曲與版畫的相遇	89
(二)《徽州女人》的「侵權糾紛」	91
一、黃梅戲的起源、發展與特色	92
二、韓再芬的韓派藝術	96
三、《徽州女人》的主題意蘊	98
(一)從《徽州女人》看徽商情結	99
(二)女人出「嫁」夢其一生	100
(三)女人井邊殷「盼」夫還	103
(四)女人登高望月「吟」春到	105
(五)女人恭良以對男人「歸」	107
四、《徽州女人》的劇場風華	109
(一)版畫、油畫與戲曲結合的舞臺布景	109
(二)舞臺燈光層次烘托	110
(三)黃梅戲音樂交響多調性	111
五、專家學者述評	113
結 語	116
參考書目	118

肆、「移步不換形」當代戲曲《大唐貴妃》之探討 - 123

前 言	123
一、有關《大唐貴妃》之背景	124
(一)開元天寶歷史重點回顧	124
(二)開元天寶遺事相關之重要文學	126
(三)唐明皇、楊貴妃之文學形象	129
二、大唐貴妃之創作理念	137
(一)編劇與導演之創作理念	138
(二)舞美與服妝之創作理念	140
三、《大唐貴妃》前半部述評	142
(一)序 幕〈定情冊封〉	142
(二)第一場〈安楊交惡〉	143
(三)第二場〈華清賜浴〉	144
(四)第三場〈梨園知音〉	146
四、大唐貴妃後半部述評	147
(一)第四場〈被逐楊府〉	147
(二)第五場〈長生殿上〉	150
(三)第六場〈魂斷馬嵬〉	151
(四)第七場〈夢鄉續緣〉	152
結語：諸家評論之商榷	154
參考書目	160

伍、再論京劇《牛郎織女天狼星》———— 165

前 言 165

一、劇本所揭橥與蘊涵之旨趣 166

(一)「香草美人，寄託遙深」 166

(二)「天上、人間、桃花源」 168

二、劇中人物與角色形塑 168

(一)「小生行當、老生唱腔」的「牛郎」 169

(二)「皮黃、吹腔加小調」的「織女」 170

(三)「老旦行當、張派青衣」的「王母」 172

(四)柔中帶剛的癡情「鵲女」 173

(五)「青衣行當、老旦唱腔」的「大姐」 174

(六)忠義憨厚的淨角「老牛」 175

三、劇中增加反派人物「天狼星」 176

(一)「天狼星」裂變成三人 177

(二)「天狼」化身「道士」 179

(三)「天狼星」變作俊美「書生」 179

四、唱腔道白舞蹈的多元運用 180

(一)劇中綠葉「群眾演員」 180

(二)眾丑的「數唸」 180

(三)七仙女「織錦之舞」 181

(四)牛郎等輪唱「吹腔」 181

(五)眾鵲女「喜鵲搭橋」 183

結 語 184

參考書目	186
------------	-----

陸、簡論「美人蛇」從民間傳說到戲曲舞臺的演 變與發展	187
-------------------------------------	-----

前 言	187
-----------	-----

(一)原始社會的「蛇圖騰」崇拜	188
-----------------------	-----

(二)「人面蛇身」的女媧和伏羲	189
-----------------------	-----

一、兇殘邪惡、危害人類的「美人蛇」	191
-------------------------	-----

(一)唐傳奇《博異志·李黃、李琯》	191
-------------------------	-----

(二)宋話本《清平山堂話本·西湖三塔記》	191
----------------------------	-----

(三)《夷堅志》卷二〈孫知縣妻〉	192
------------------------	-----

二、獸性尚存、色誘男人的「美人蛇」	192
-------------------------	-----

(一)明馮夢龍小說《白娘子永鎮雷峰塔》	192
---------------------------	-----

(二)清黃圖珌看山閣樂府《雷峰塔》傳奇	194
---------------------------	-----

三、褪盡妖氣、蛻變人性的「美人蛇」 ——清方成培《雷峰塔》傳奇	196
--	-----

(一)劇情意趣	197
---------------	-----

(二)重要排場	198
---------------	-----

四、勇敢多情、為愛犧牲的「美人蛇」	202
-------------------------	-----

(一)田漢從《金鉢記》到《白蛇傳》	202
-------------------------	-----

(二)田漢的《白蛇傳》	204
-------------------	-----

五、諸名家競演「美人蛇」	212
--------------------	-----

(一)京劇「四大名旦」、「四小名旦」	212
--------------------------	-----

(二)其他演白蛇之名家	213
(三)臺灣明華園戲劇團	214
六、激烈壯美的川劇「美人蛇」	215
(一)川劇《白蛇傳》的重要關目	215
(二)綜合了雄雌生旦的「青蛇」	217
(三)以「變臉」特技與「水族動物」的表演型態	217
七、具有現代意義的京劇「美人蛇」	218
(一)曾永義新編京劇《青白蛇》	218
(二)新增「青蛇吐靈珠救許仙」之關目	220
(三)法海帶出「前世今生」的因果論	222
結 語	227
參考書目	229
結 論	233