

白先勇 著

牡丹亭

孽子

驚夢

王梨堂前的孽子

寂寞的十七歲

玫瑰

白先勇

研究精選

紐約客

奇

猶如

藍大班的

研後一夜

臺北人

第六隻手

金

文化趨勢109

白先勇作品集IX

青春版牡丹亭

作 者 / 白先勇

文化趨勢總編輯 / 陳怡蓁

主 編 / 項秋萍

責任編輯 / 陶蕃震

視覺設計 / 張治倫工作室

版型編輯 / 葉雯娟

照片提供 / 許培鴻、白先勇

特別感謝

爾雅、允晨、聯合文學、聯經、
皇冠、迪志、遠流、印刻、現文
九家出版公司，以及白先勇先生
的師友故舊，因為大家鼎力支持
這套作品集才得以出版

出版者 / 天下遠見出版股份有限公司

創辦人 / 高希均、王力行

遠見·天下文化·事業群 董事長 / 高希均

事業群發行人 / CEO / 王力行

天下文化編輯部總監 / 許耀雲

版權暨國際合作開發協理 / 張茂芸

法律顧問 / 理律法律事務所陳長文律師

著作權顧問 / 魏啟翔律師

社 址 / 台北市104松江路93巷1號2樓

讀者服務專線 / (02)2662-0012

傳 真 / (02)2662-0007 ; 2662-0009

電子信箱 / cwpc@cwgv.com.tw

直接郵撥帳號 / 1326703-6號 天下遠見出版股份有限公司

製 版 廠 / 凱立國際資訊股份有限公司

印 刷 廠 / 崇寶彩藝印刷股份有限公司

裝 訂 廠 / 精益裝訂廠

登 記 證 / 局版台業字第2517號

總 經 銷 / 大和書報圖書股份有限公司 電話(02) 8990-2588

出版日期 / 2008年9月15日

ISBN: 978-986-216-201-9 (全套)

書號: CT109

天下文化書坊 <http://www.bookzone.com.tw>

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

【白先勇作品集總目錄】

白先勇作品集 I 寂寞的十七歲

白先勇作品集 II 臺北人

白先勇作品集 III 孽子

白先勇作品集 IV 紐約客

白先勇作品集 V 第六隻手指

白先勇作品集 VI 樹猶如此

白先勇作品集 VII 遊園驚夢

白先勇作品集 VIII 金大班的最後一夜及其他

白先勇作品集 IX 青春版牡丹亭

白先勇外集 I 王謝堂前的燕子

白先勇外集 II 現文因緣

白先勇外集 III 白先勇研究精選

白先勇 作品集 IX

青春版

牡丹亭

白先勇 著

第一部

白先勇說崑曲

10 我的崑曲之旅

——兼憶一九八七年在南京觀賞張繼青「三夢」

24 驚變

——記上海崑劇團《長生殿》的演出

36 沉醉後的歡聚 陸士清

——白先勇與崑劇界人士談《長生殿》

49 崑曲的魅力 演藝的絕活

——白先勇與崑曲名旦華文漪對談

60 認識崑曲在文化上的深層意義

——白先勇訪「傳」字輩老藝人

68 文曲星競芳菲

——白先勇V.S.張繼青

82 與崑曲結緣

——白先勇 V.S. 蔡正仁

102 崑劇中的男歡女愛

——白先勇在香港中大演講

106 崑曲的普及教育

109 上崑三十

第二部

青春版《牡丹亭》

141 青春版《牡丹亭》劇本 改編／白先勇、華璋、張淑香、辛意雲

251 《牡丹亭》上三生路

——製作「青春版」的來龍去脈

259 《牡丹亭》還魂記

269 姹紫嫣紅開遍

——青春版《牡丹亭》八大名校巡演盛況紀實

280 曲終人不散

283 《牡丹亭》西遊記

290 牡丹一百

——青春版《牡丹亭》百場演出感言

296 英倫牡丹開

——青春版《牡丹亭》歐洲巡演紀實

第三部

座談與演講

315 《牡丹亭》和文化美學

——白先勇V.S.余秋雨

344 一個是「美」、一個是「情」 潘星華

——白先勇訪談錄

375 全球化時代崑曲的發展

——白先勇V.S.吳新雷

417 古典美學與現代意識

——白先勇北京演講

✓ 428 姹紫嫣紅，青春再現

——白先勇青島海洋大學演講

第一部
白先勇說崑曲

我的崑曲之旅

——兼憶一九八七年在南京觀賞張繼青「三夢」

1

很小的時候我在上海看過一次崑曲，那是抗戰勝利後的第二年梅蘭芳回國首次公演，在上海美琪大戲院演出。美琪是上海首輪戲院，平日專門放映西片，梅蘭芳在美琪演崑曲是個例外。抗戰八年，梅蘭芳避走香港留上鬍子，不肯演戲給日本人看，所以那次他回上海公演特別轟動，據說黑市票賣到了一條黃金一張。觀眾崇拜梅大師的藝術，恐怕也帶著些愛國情緒，景仰他的氣節，抗戰剛勝利，大家還很容易激動。梅

蘭芳一向以演京戲為主，崑曲偶爾為之，那次的戲碼卻全是崑曲：〈思凡〉、〈刺虎〉、〈斷橋〉、《遊園驚夢》。很多年後崑曲大師俞振飛親口講給我聽，原來梅蘭芳在抗戰期間一直沒有唱戲，對自己的嗓子沒有太大把握，皮黃戲調門高，他怕唱不上去，俞振飛建議他先唱崑曲，因為崑曲的調門比較低，於是才有俞梅珠聯璧合在美琪大戲院的空前盛大演出。我隨家人去看的，恰巧就是《遊園驚夢》。從此我便與崑曲，尤其是《牡丹亭》結下了不解之緣。小時候並不懂戲，可是〈遊園〉中〈皂羅袍〉那一段婉麗嫵媚、一唱三嘆的曲調，卻深深印在我的記憶中，以致許多年後，一聽到這段音樂的笙簫管笛悠然揚起，就不禁怦然心動。

第二次在上海再看崑曲，那要等到四十年後的事了。一九八七年我重返上海，恰好趕上「上崑」演出《長生殿》的最後一場。「上崑」剛排好《長生殿》三個多小時的版本，由蔡正仁、華文漪分飾唐明皇與楊貴妃。戲一演完，我縱身起立，拍掌喝采，直到其他觀眾都已散去，我仍癡立不捨離開。「上崑」表演固然精采，但最令我激動不已的是，我看到了崑曲——這項中國最精美、最雅致的傳統戲劇藝術，竟然在遭罹過「文革」這場大浩劫後，還能浴火重生，在舞臺上大放光芒。當時那

一種感動，非比尋常，我感到經歷一場母體文化的重新洗禮，民族精神文明的再次皈依。大唐盛世，天寶興亡，一時呈現眼前。文學上的聯想也一下子牽繫上杜甫的〈哀江頭〉、白居易的〈長恨歌〉：「人生有情淚沾臆，江水江花豈終極」；「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期」。等到樂隊吹奏起〈春江花月夜〉的時刻，真是到了令人「情何以堪」的地步。

從前看《紅樓夢》，元妃省親，點了四齣戲：〈家宴〉、〈乞巧〉、〈仙緣〉、〈離魂〉，後來發覺原來這些都是崑曲，而且來自當時流行的傳奇本子：《一捧雪》、《長生殿》、《邯鄲夢》，還有《牡丹亭》。曹雪芹成書於乾隆年間，正是崑曲鼎盛之時，上自王卿貴族如賈府，下至市井小民，對崑曲的熱愛，由南到北，舉國若狂。蘇州是明清兩代的崑曲中心，萬曆年間，單蘇州一郡的職業演員已達數千之眾，難怪賈府為了元妃省親會到姑蘇去買一班唱戲的女孩子回來。張岱在《陶庵夢憶》裏，記載了每年蘇州虎丘山中秋夜曲會大比賽的盛況，與會者上千，喝采聲雷動，熱鬧非凡。當時崑曲清唱是個全民運動，大概跟我們現在臺灣唱卡拉OK一樣盛行，可見得中國人也曾是一個愛音樂愛唱歌的民族。由明萬曆到清乾嘉之間，崑曲獨霸中國劇壇，足足興盛了兩百

年，其流傳之廣，歷時之久，非其他劇種可望其項背。而又因為數甚眾的上層文人投入劇作，將崑曲提昇為「雅部」，成為雅俗共賞的一種精緻藝術。與元雜劇不同，明清傳奇的作者倒有不少是進士及第，做大官的。曹雪芹的祖父曹寅也寫過傳奇《續琵琶》，可見得當時士大夫階級寫劇本還是一件雅事。明清的傳奇作家有七百餘人，作品近兩千種，留存下來的也有六百多，數量相當驚人，其中名著如《牡丹亭》、《長生殿》、《桃花扇》等早已成為文學經典。但令人驚訝不解的是，崑曲曾經深入民間，影響我國文化如此之巨，這樣精美的表演藝術，到了民國初年竟然沒落得幾乎失傳成為絕響。職業演出只靠了數十位「崑曲傳習所」一「傳」字輩藝人在苦撐，抗戰一來，那些藝人流離失所，崑曲也就基本上從舞臺消失。戰後梅蘭芳在上海那次盛大崑曲演出，不過是靈光一現。

南京在明清時代也曾是崑曲的重鎮。《儒林外史》第三十回寫風流名士杜慎卿在南京名勝地莫愁湖舉辦唱曲比賽大會，竟有一百三十多個職業戲班子參加，演出的旦角人數有六七十人，而且都是上了妝表演的。唱到晚上，點起幾百盞明角燈來，高高下下，照耀如同白日。歌聲縹緲，直入雲霄。城裏的有錢人聞風都來捧場，僱了船在湖中看戲，看

到高興的時候，一個個齊聲喝采，直鬧到天明才散。這一段不禁教人看得嘖嘖稱奇，原來乾隆年間南京還有這種場面。奪魁的是芳林班小旦鄭魁官，杜慎卿賞了他一只金杯，上刻「艷奪櫻桃」四個字。這位杜十七老爺，因此名震江南。金陵是千年文化名城，明太祖朱洪武又曾建都於此，明清之際，金陵人文薈萃，亦是當然。

2

一九八七年重遊南京，我看到了另一場精采的崑曲演出：江蘇省崑劇院張繼青的拿手戲「三夢」——〈驚夢〉、〈尋夢〉、〈癡夢〉。我還沒有到南京以前，已經久聞張繼青的大名，行家朋友告訴我：「你到南京，一定要看她的『三夢』。」隔了四十年，才得重返故都，這個機會，當然不肯放過。於是託了人去向張繼青女士說項，總算她給面子，特別演出一場。那天晚上我跟著南京大學的戲劇前輩陳白塵與吳白匄兩位老先生一同前往。二老是戲曲專家，知道我熱愛崑曲，頗為嘉許。陳老談到崑曲在大陸式微，忿忿然說道：「中國大學生都應該以不看崑曲為恥！」開放後，中國大學生大概都忙著跳迪斯可去了。當晚在劇院又

巧遇在南京講學的葉嘉瑩教授，葉先生是我在臺大時的老師，我曾到中文系去旁聽她的古詩課程，受益甚大。葉先生這些年巡迴世界各地講授中國古典文學，抱著興滅繼絕的悲願，在華人子弟中，散播中國傳統文化的根苗。那天晚上，我便與這幾位關愛中國文化前途的前輩師長，一同觀賞了傑出的崑曲表演藝術家張繼青的「三夢」。

張繼青的藝術果然了得，一齣〈癡夢〉演得出神入化，把劇中人崔氏足足演活了。這是一齣高難度的做工戲，是考演員真功夫的內心戲，張繼青因演〈癡夢〉名震海內外。〈癡夢〉是明末清初傳奇《爛柯山》的一折，取材於《漢書·朱買臣傳》及民間馬前潑水的故事。西漢寒儒朱買臣，年近半百，功名未就，妻崔氏不耐飢寒，逼休改嫁，後來朱買臣中舉衣錦榮歸，崔氏愧悔，然而覆水難收，破鏡不可重圓，最後崔氏瘋癡投水自盡。這是一齣典型中國式的倫理悲劇：貧賤夫妻百事哀。如果希臘悲劇源於人神衝突，中國悲劇則起於油鹽柴米，更近人間。朱買臣休妻這則故事改成戲劇也經過不少轉折。《漢書·朱買臣傳》，崔氏改嫁後仍以飯飲接濟前夫，而朱買臣當官後，亦善待崔氏及其後夫，朱買臣夫婦都是極厚道極文明的，但這不是悲劇的材料。元雜劇《朱太守風雪漁樵記》最後卻讓朱買臣夫婦團圓，變成了喜劇。還是傳奇