

國家戲曲研究叢書 29

戲曲 新視野

曾永義◎總策劃
李惠綿◎著

國家出版社 印行

J809.12
20104

國家戲曲研究叢書 29

戲曲 新視野

曾永義◎總策劃
李惠綿◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

戲曲新視野／李惠綿著．--初版．--

臺北市：國家，2008.01

505面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：29）

ISBN 978-957-36-1097-7（平裝）

1. 中國戲劇 2. 戲曲評論

982.07

96022217

◎國家戲曲研究叢書 29

戲曲新視野

□定價：700元

著 作 者／李惠綿

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／李惠綿

法律顧問／林金鈴律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

地 址：台北市北投區大興街9巷28號

電 話：(02)28951317（代表號）

傳 真：(02)28942478

郵 撥：00180277

網 址：<http://www.kuochia.com>

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／上達電腦排版公司

製 版 所／國華製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2008年元月初版一刷

◎有著作權及製版權，轉載翻印必依法追究（本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新）

總序

清光緒三十三年（一九〇七）至民國二年（一九一三）六年之間，王靜安先生從事戲曲研究，著有曲學十種，將成果彙為《宋元戲曲考》一書，為近代戲曲研究之鼻祖，使戲曲躋入學術之林，作為大學課程。後輩踵繼前修，有如榛狉方啟，苑囿新開，九十餘年來，奇花異果已自燦爛輝煌。而今兩岸之戲曲研究，尤為興盛，學者轉多，討論熱烈，以之為重點研究之機構增多，浸浸乎已成顯學。

臺北國家出版社負責人林洋慈先生有見於此，乃欲達成出版《國家戲曲研究叢書》之宏願，藉此推波助瀾，使戲曲研究更加發皇。蓋戲曲為中華民族藝術文化最具體、最優美之表徵，蘊涵豐富之民族意識、思想與情感，最能陶冶民族之性靈，流露民族之真聲；在傳統藝術文化急遽凋零的今日，其維護保存與研究弘揚，尤其顯得重要。而本人既以戲曲研究為終身之志業，又感於洋慈為文化、為學術，勇於不惜血本之熱忱，則其委託主持編務焉能推卸！洋慈者，二十餘年之兄弟好友也，敢不戮力以赴！

而若考「戲曲」之與「戲劇」，則在中國文獻中命義已自不同。

「戲劇」一詞，首見杜牧〈西江懷古〉詩「魏帝縫囊真戲劇，苻堅投筆更荒唐」與杜光庭傳奇小說《仙傳拾遺》「有音樂、戲劇，衆皆觀之」，其所云之「戲劇」，前者合戲弄劇談成詞，指詼諧可笑之動作言談；後者與音樂並舉，指滑稽幽默之演出，有如今之所謂小戲。

「戲曲」一詞，首見宋元間劉埙《水雲村稿·詞人吳用章傳》：「至咸淳（南宋度宗年號，一二六五—一二七四），永嘉戲曲出，潑少年化之。」又見元末明初陶宗儀《輟耕錄》卷二十五「院本名目」條：「唐有傳奇，宋有戲曲、唱誦、詞說。」又卷二十七「雜劇曲名」條：「稗官廢而傳奇作，傳奇作而戲曲繼。金季國初，樂府猶宋詞之流，傳奇猶宋戲曲之變，世傳謂之雜劇。」再見元明間夏庭芝《青樓集·龍樓景·丹墀秀》：「後有芙蓉秀者，婺州人，戲曲、小令不在二美之下，且能雜劇，尤為出類拔萃云。」其中之「戲曲」皆指「戲文」而言，亦即與金元北曲雜劇相對稱的宋元南曲戲文。

但是「戲劇」與「戲曲」的名義與時推演，今日之所謂「戲劇」，蓋「真人或偶人演故事」皆是。因此，戲曲、偶戲、話劇、歌劇、舞劇、默劇、電影、電視劇，乃至今日「小劇場」之所搬演者皆屬之。

而今日之所謂「戲曲」，即專就中國之傳統戲劇而言，含「小戲」、「大戲」與「偶戲」。其為「小戲」者，舉凡「演員合歌舞以代言演故事」皆是。因此，先秦之《九歌》、漢角觥戲之《東海黃公》、唐歌舞戲之《踏謠娘》、唐參軍戲、宋雜劇、金院本、明過錦

戲，乃至今日之秧歌、花鼓、採茶、花燈諸戲皆屬之。小戲為戲曲之雛型，大戲為戲曲之完成，則所謂「大戲」，就是演員足以充任各門腳色、扮飾各種人物，情節複雜曲折足以反映社會人生，其文學和藝術形式已屬綜合完整的戲曲之總稱。因此，宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清雜劇、清代京劇，都屬之。「偶戲」則操弄偶人以演故事，有傀儡戲、皮影戲與布袋戲。

本叢書既以「戲曲研究」為名，則其內容旨趣已彰明較著。每六書合為一輯，以來稿先後為序，各書均具特色，無輕重之別，但祈兩岸名家名著均能羅列。而今第五輯已成，首輯之目如下：

曾永義著 《戲曲與歌劇》

施德玉著 《中國地方小戲及其音樂之研究》

鄒元江著 《湯顯祖新論》

傅 謹著 《二十世紀中國戲劇的現代性與本土化》

劉 禎著 《民間戲劇與戲曲史學論》

陸萼庭著 《清代戲曲與崑劇》

其中陸萼庭先生已於二〇〇三年逝世，其書為未發表之遺稿，彌足珍貴。另外要特別說明的是，拙著和傅著似乎超出「戲曲研究」之範圍；但其實拙著中之「歌劇」，乃以戲曲為

基礎論「中國現代歌劇」之建立；而傅著之「中國戲劇」亦以戲曲為基礎論「中國現代戲劇」之得失；所以尚不失叢書旨趣。

次輯之目如下：

孫崇濤著 《戲曲十論》

吳毓華著 《戲曲美學論》

胡雪岡著 《溫州南戲論稿》

王永健著 《崑腔傳奇與南雜劇》

王安祈著 《為京劇表演體系發聲》

蔡欣欣著 《臺灣戲曲研究成果述論（1945-2001）》

參輯之目如下：

李惠綿著 《戲曲表演之理論與鑑賞》

沈惠如著 《從原創到改編——戲曲編劇的多重對話》

趙山林著 《戲曲散論》

劉文峰著 《戲曲史志研究》

黃仕忠著 《戲曲文獻研究叢稿》

李祥林著 《戲曲文化中的性別研究與原型分析》

肆輯之目如下：

陳 多著 《陳多戲曲美學論——由媒介論看戲曲美的構成》

洛 地著 《洛地戲曲論集》

陳 芳著 《花部與雅部》

朱偉明著 《中國古典戲曲論稿》

郭英德著 《中國戲曲的藝術精神》

曾永義著 《戲曲本質與腔調新探》

伍輯之目如下：

吳乾浩著 《白樸·鄭光祖評傳》

莊長江著 《泉南戲史鉤沉》

安 葵著 《賞今鑑古集》

卜 鍵著 《從祭賽到戲曲》

李惠綿著 《戲曲新視野》

蔡欣欣著 《雜技與戲曲》

《國家戲曲研究叢書》的作者或任教於大學或在學術機構研究。第四輯中陳多先生和洛地先生是眾所景仰的戲曲學界前輩，故直以其臺甫標入書名，以示敬重之意。陳多先生不幸

於二〇〇六年六月逝世，不能使他及見所著之出版，深感遺憾。而本叢書之所以冠上「國家」二字，一方面是用以彰顯「國家出版社」的名號，表示鄭重和負責；二方面也希望本叢書果然能達到「國家級」水準，雖難免「不自量力」之譏，但欲以此自期，庶幾不負讀者之用心，則是誠懇的。

二〇〇六年七月二十五日曾永義序於臺大長興街宿舍

* 本文作者為前臺灣大學講座教授，現為臺灣大學名譽教授、傑出人才講座、世新大學教授、中華民俗藝術基金會董事長。

曾序

今年十月八日，突破颱風障礙，趙國瑞老師和我陪同李惠綿取道韓國首爾赴北京參加「崑曲與《牡丹亭》國際學術研討會」。一路上惠綿坐著輪椅，觀賞崑劇，旅遊名勝；尤其論文發表，贏得許多肯定的掌聲。趙老師和我都為她感到很高興。

去年惠綿交給我四十幾萬字的稿子，我將它分作兩部分，先出版《戲曲表演之理論與鑑賞》；現在又為她出版《戲曲新視野》。惠綿比起一般人有「諸多不便」，而在教學深受學生愛戴之餘，學術研究又有如此亮麗的成績，怎能不令我這為師的感到非常的欣慰。

《戲曲新視野》收錄論文十二篇，每篇之旨趣，惠綿皆已在〈導言〉中說明。我很欣賞她以知天順命、信天求天、質天問地、天人感應、天人相勝論《寶娥冤》雜劇的天人關係；其論《蝴蝶夢》和度脫劇的內在涵意也能從中國哲學的視角切入發揮。又其〈從「春」的意象閱讀《牡丹亭·驚夢》〉、〈從「真」「幻」藝術技巧解讀《牡丹亭》《長生殿》〉、〈論李漁劇作中的神異情節〉，以及〈宮怨寄情與性別認同〉等篇章，果然都開展了戲曲的新視野。

而如果要問：元雜劇一本四折，到底是一種腳色末或旦由演員一人充任獨唱，還是可由演員一至四人充任分唱？答案是前者；這可由元雜劇搬演的方式、戲班組織和說唱文學傳統、田野考古資料中求得。惠綿更從而論述其「改扮人物」對雜劇體製結構、戲曲文學藝術、演員表演技法，乃至觀眾觀賞角度等方面討論，認為都有超越性的意義和價值。

而若追究《牡丹亭》，到底是為昆山腔抑海鹽腔或宜黃腔而寫，那麼拙作《海鹽腔新探》（收入拙著《戲曲本質與腔調新探》）已舉萬時華、熊文舉的三首詩，證明確是宜黃腔。

至於「折子戲」和「花雅爭衡」，則我有新完成的〈論說折子戲〉將刊載於中央研究院中國文哲研究所《戲劇研究》創刊號；也有正在寫作的〈論說花雅爭衡〉；將來都會提供惠綿參考，以避免前輩時賢未盡正確和周延的說法。

惠綿無論為人、教學、治學都表現優異，我深深以她為榮。唯一要提醒的是：不要忽略我倡導的「人間愉快」。

二〇〇七年十一月二十四日曾永義序於臺大長興街宿舍。

時老娘親九十初度之晨，中午親友將大舉慶祝。

柯序

「戲曲」在本質上是一種召喚「神聖」時間降臨，體驗永恆的「神聖」世界之常存的集體「儀式」；因而「劇場」永遠是以演出為中心，但卻必然由圍觀群眾所屏息參與所形成的神祕空間。在其間，觀眾們超越了一己各殊的自我，而象徵性的經由演出，體驗了人類共同的深沉渴望，且見證了人類生存於宇宙的共同命運。不僅其涵蘊無盡的奧義，使人沉吟低回，啟發無窮；更重要的是其經驗歷程的蕩滌濯洗，激濁揚清，引導我們超越紛紛擾擾的世情百態，進入一個靜觀凝視的清明世界。

由於其所具的「儀式」本質，「戲曲」在視聽言動上，不但其所言之志，必須是「詩」；而且必須出以「有聲皆歌，無動不舞」，符合「詩」「樂」「舞」合一之狀態；而其本事內容則往往涉及神祕靈異臻於「神話」。這種形態的演出，在北方可以溯源於具有「舞容」，《詩經》的三「頌」；在南方則是人神交感，《楚辭》中的〈九歌〉。前者提供了對於「忠孝節義」人倫宇宙的永久思慕；後者則是啟發了男女愛悅的永恆嚮往與尋求，終究它們也成為了傳統「戲曲」的兩大主題類型，其繁衍的種種故事正是這兩大永恆「神話」的不斷翻新表述與具體展現。

李惠綿教授的這部《戲曲新視野》，雖然扣緊傳統戲曲由元明雜劇而明清傳奇，以至當代戲曲新作發展的軌跡，運用上她多年追索，豐富的戲曲形式發展與表演美學的知識，撮大

要捉重點的對於一些具里程意義的經典作品與關鍵演化作了深入淺出的示範：元雜劇如何在「一人獨唱」的體制下，經由人物改扮而突破其抒情性的拘狹，而達到戲劇性的充分發揮；明雜劇的由「套曲成劇」而進一步發展成「組劇成套」的「套劇」，轉成一個作者獨特的「戲曲宇宙」的構設。如何一個文學上的母題：紅葉題詩、征衣藏詩，跨越文類體式一再發展，終於成為各種豐富的戲曲表現。以及最重要的，許多別具勝場的經典名劇，如《西廂記》、《牡丹亭》、《長生殿》，如何在同為男女愛悅的情節表現上，踵事增華，馳情入幻，由寫實而象徵，呈現另一層次的「真實」；如《兩狼山》、《鐵邱墳》等歷史劇，如何以劇情之「虛」而質疑且反諷史傳記載之「實」，遂開啟了無限的歷史想像空間……。

但是若從討論的劇作內容來檢視，則《寶娥冤》、《蝴蝶夢》、《單刀會》、《西蜀夢》、《單鞭奪槊》、《哭存孝》、《緋衣夢》，以至《琵琶記》與上述兩部歷史劇，其實都屬「忠孝節義」的主題類型，反映的正都是人倫道德的遭遇危機，宇宙正義面臨能否實現的深沉質疑之際，角色人物以其卓越的道德意志與睿智，在作者而言是以其「詩人之正義」，「筆補造化」；就角色人物而言，則是化身為五色石，歷經鍛煉而成其「補天」之舉，重而彰顯人倫／「天道」之恆存。這種「究天人之際」的分析，自以首篇論《寶娥冤》最為詳密而深入。

另一方面則自《大雅堂樂府》諸劇：《高唐夢》、《遠山戲》、《洛水悲》、《五湖遊》以降，不論是楚襄王遊高唐夢遇神女的巫山雲雨，或陳思王經洛水邂逅洛神宓妃的作賦

傳情，或者范蠡之同西施泛五湖，張敞之為妻畫遠山眉，都是浪漫愛情裏最為耳熟能詳的風流韻事；而《西廂記》、《牡丹亭》、《長生殿》則更是浪漫愛情劇作中最為重要的經典，反映的正是「才子佳人」彼此間的惺惺感惜，長相思慕，不達永久結合終不息止的情愫。李漁劇中《蜃中樓》、《比目魚》雖事涉神異，但用《柳毅傳》等故事，反映的還是擇配佳偶的努力與奮鬥。因而都是永恆的述說不盡，搬演不完的「春」之神話。即使只讀案頭文字，但細膩分梳，精品深嗜，亦自是活色生香滿眼耳，勝意妙味傳無窮……。

在天人相應的世情宇宙之外，佛教提供了另一種「世界外之世界」的想像，於是另一重因果，超越了滾滾紅塵的是非善惡，佛教信仰更別開生面的產生了一類以「度化」與「解脫」為主題的戲曲表現。正如討論「天人關係」，〈元代佛教度脫劇〉一文，展示了作者不僅對於傳統「天道」哲理之綜觀細察，更亦顯現了其對於佛理背景之豐富見聞，以及能夠發抉劇中情節之微妙意蘊的深厚功力。讓戲曲研讀不僅養性怡情，更能觀天見性，開智啟慧。

同時「我輩鍾情」，其實亦不僅止於「才子佳人」的詩情相繫，文采共美貌齊飛，深情與青春一色。同性的龍陽以至釵裙間的相依相戀，亦是古今儻見，描摹於文字，傳演於劇場。這不但反映了人性的某種性向，社會組成的某種現實；更往往是優伶、宮禁等特殊社會情境的自我指涉與一般處境。本書中關於「性別認同」的分析，亦充分利用了當今的相關理論，而能對古今劇作中所呈現的情慾流動與性質變化作了深入的辯證。讓人感覺作者處理

「戲曲」經驗的能夠貫通古今，掌握重點，言少意賅，疏而不漏。

書中最為妙趣橫生的，自是以戲曲中的「才子佳人」來與當代的「酷哥辣妹」對話。雖然上下古今，妙語不斷，雄辯滔滔，但總覺得卻是明顯的對「酷哥辣妹」不公。「才子佳人」有那麼多經典作品為其內涵與註腳，「酷哥辣妹」卻只有簡單的概念定義，以及未必全然出以善意的標籤。或許我們亦該自當代的音樂、戲劇，來求取其內涵特質，方能有真正的比較對照。因為見聞不足，不足代為補充。不知道上一世紀傳揚一時的《西城故事》(*New Side Story*)，與長時流行而進入了本世紀的《貓》(*Cats*)，可不可以也算「酷哥辣妹」的表現？但是不管是「酷」(*cool*)，是「熱」(*hot*)，是「辣」(*spicy*)，自從爵士樂、搖滾樂興起以來，亦江山代有才人出，早亦已積累眾多的「經典」。或許我們亦可以期待將來會有更多的對話！

李惠綿教授多年鑽研傳統戲曲的案頭文本與場上演出，術業有專攻，學養深厚，著述豐富，在專家中早具重要位置，現在針對劇作，其實還是同時著眼於案頭與場上的關連與表現，既疑義與析，以欣賞的門徑示人；亦從容詮解，足可引發閱讀與觀聆的興趣。視野開闊，見解新穎，名之曰：《戲曲新視野》，其誰曰不宜，是為序。

柯慶明 二〇〇七年七月二十九日於臺大臺文所二〇八研究室

目錄

總序	001
曾序	007
柯序	009

導言——探險遊賞・留戀駐足

【卷一】元明雜劇析論

論「天人」關係在《寶娥冤》雜劇之演變及其涵義

一、知天順命	0051
二、信天求天	0056
三、質問天地	0059
四、天人感應	0064

五、天人相勝.....

0 7 1

六、結論——天道人道的崩毀瓦解.....

0 7 7

附錄：《竇娥冤》關目排場.....

0 8 3

從「莊周夢蝶」論關漢卿《蝴蝶夢》之主題意蘊

0 8 9

一、《蝴蝶夢》關目排場藝術.....

0 9 4

二、「莊周夢蝶」之轉用及象徵.....

1 0 5

三、「蝴蝶」之象徵開展主題意蘊.....

1 1 3

四、餘論——借用包公及運用夢境手法之寓意.....

1 2 8

附錄：《蝴蝶夢》關目排場.....

1 3 4

論關漢卿雜劇中的「改扮人物」

1 3 9

一、主唱腳色與主扮人物、改扮人物之關係.....

1 3 9

二、關漢卿雜劇改扮人物之技巧與作用.....

1 4 2

三、改扮人物的原則、藝術與影響.....

1 6 1