

國家戲曲研究叢書 35

京劇老生旦行 流派之形成與 分化轉型研究

曾永義◎總策劃
李元皓◎著

國家出版社 印行

J821.2
2010/

國家戲曲研究叢書 35

京劇老生旦行 流派之形成與 分化轉型研究

曾永義◎總策劃

李元皓◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究／李元皓著．

--初版．--臺北市：國家，2008.10

620面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：35）

ISBN 978-957-36-1129-5（平裝）

1. 京劇 2. 角色.

982.24

97015032

◎國家戲曲研究叢書 35

京劇老生旦行流派之形成 與分化轉型研究

□定價：900元

著 作 者／李元皓

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／李元皓・李育真

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.kuo chia.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10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

《國家戲曲研究叢書》二〇〇四年十月出版首輯第一本書拙著《戲曲與歌劇》之後，迄二〇〇八年三月，三年五個月之間，已出版五輯三十本。每輯六本中，大陸學者四本，臺灣學者兩本，希望藉此使兩岸戲曲學者的研究成果有適當的地方可以公諸同好。大家都知道，學術著作，難有暢銷書，何況是冷門如戲曲。為此我要特別感謝國家出版社的林社長洋慈先生，他不計成本，更不計經濟利益，只因為對我的信任和對學術的支持，在這琳瑯滿目的套書之後，還要繼續為戲曲界奉獻服務。

也因為《國家戲曲研究叢書》五輯三十本已可成套為單元，所以林社長建議以之為「第壹編」；而將第六輯以下為「第貳編」。則林社長對於本《叢書》的堅持和永續出版的意願，是多麼的令我們感佩！

為了承續第壹編五輯的序號，第貳編自是從六輯第三十一號開始，以此類推。而今第六輯六冊已編就，將陸續出版，它們是：

周育德 《周育德戲曲論集》

王衛民 《古今戲曲論》

譚志湘 《元代藝術與元代戲曲》

周傳家 《東籬採菊集——近現代戲曲散論》

李元皓 《京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究》

司徒秀英 《戲曲論題探究》

這六位作者中，前四位都是北京的戲曲界前輩，他們久負聲名，皆有可觀；他們對於戲曲論題的見解和論述方法，必然可供學者參考和啟迪後學。李元皓雖為臺灣青年後進，但中學時即熱愛京劇，又得名師王安祈指導，研究京劇，所以其書頗具學術意義與價值。而司徒秀英則能融中西觀點以治中國戲曲，每有發人省思的地方。

戲曲為綜合文學和藝術，所涵括的層面眾多又錯綜複雜，只要能抒發己見、可供參考的論著，都是本叢書所樂於蒐錄的。

二〇〇八年四月一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

本書是作者李元皓的博士論文。本人忝為口試委員，認為本書能補中國戲劇出版社三卷本《中國京劇史》對於京劇唱腔發展研究之不足，能以行當流派為主，以流派開創者連接，理出京劇老生、旦行流派之形成及其分化轉型另開支派的來龍去脈，於京劇學術具有相當之意義與貢獻，故收入本叢書。

李元皓從小就有聆賞京劇唱段的癖好，對於板式、唱腔之特色，演員如何詮釋劇中人物，都有濃厚之興趣，因而蒐羅許多影音資料。考入臺灣清華大學中文研究所博士班後更在王安祈教授之指導下，專心致力京劇唱腔之研究。王教授對於京劇的研究和貢獻，在臺灣不作第二人想；名師出高徒，亦是理所當然。

本書題目原作「京劇表演體系的確立」，論文口試時，我就其內容建議改作「京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究」，題目雖長，但認為較為貼切內容。

我的理由是：京劇的表演體系，基本上不出戲曲表演的四功五法，而其「程式」又以京劇行當分野，各具其體；所以若論京劇表演體系，自應指行當，乃至各門腳色各具修為的四功五法而言。「京劇表演體系」與「京劇流派藝術」是不同的兩個概念，京劇流派藝術是在

「京劇表演體系」之基礎上發展出來的，是由演員創發而由觀眾認可的個體表演風格衍為群體表演風格然後完成的。

而若考「流派藝術」之建立與完成，在先天上它必須是詩讚系板腔體的戲曲文學藝術或說唱文學藝術，因為詞曲系曲牌體之戲曲與說唱，人工制約的規律非常謹嚴，其表演歌唱者可以自由騰挪發揮一己特色的空間極有限；相反的，詩讚板腔體卻有許多的空間。而且它必須在這門文學藝術已發展成熟的時候，才會有傑出的表演藝術家去創發凸顯自家藝術風格的流派。

若說其建立流派的歷程，就京劇而言，有以下五個步驟：

其一，演員必須在腳色程式之上打下深厚的表演基礎。

其二在名師指點之下轉益多師，發現自己唱腔之所長，建立自己唱腔之特色。所謂「唱腔」，顧名思義是指歌者運用自己的發聲器官將承載腔調的樂曲運轉出來的歌聲，這就關涉到語言腔調及其構成、腔調憑藉之各式載體之音樂化、歌者嗓音之天然質地、歌者口法之構成及其運轉之能力與方式等複雜問題；何況詩讚系板腔體之「唱腔」可以隨時隨地隨著歌者而改變而提升。也因此，「唱腔特色」是建立流派藝術的第一要義和指標。

其三，演員在班社中掛頭牌，與名腳同臺演出，可以相互切磋而相得益彰；並組織專屬的創作團體，如編劇、鼓師、琴師、化妝師等為一己藝術而服務，開創專屬自己的劇目。

其四，演員將腳色、人物結為既疏離且投入的一體，創發新行當、新妝扮、新程式以完

成一己之獨特風格；由此而被觀眾所認可所讚賞。至此流派藝術可謂之建立。

其五，如果有相當多的表演藝術家，嚮慕模倣此開創者的藝術風格，奉為宗師，將其藝術予以薪傳與發揚，使其獨特的藝術風格轉為群體的藝術風格，那麼其所建立的「流派藝術」至此才算完成。

而如果在其流派成員中，有高材捷足者，以其流派藝術為基礎，更發揮所長，別開生面，從而產生另一支派，乃至因多人而產生多支派，就其流派藝術而言，再分出之支派便是其流派藝術分化與轉型。

就因為我對「京劇表演體系」和「京劇流派藝術」的觀念是如此，所以才建議元皓改題目。也許我們見仁見智，無須論短長與是非也說不定。但我一直認為「京劇流派藝術」是從「京劇表演體系」中衍生出來的；「流派藝術」是傑出演員才能創建出來，而僅為嚮慕者所依附學習而已；兩者並不相同。所以我將所見之要義寫出來，既供元皓參考，也請讀者指正。而無論如何，元皓的書是很值得治京劇史和喜愛京劇的人閱讀的。

二〇〇八年四月二日晨五時曾永義序於臺大長興街宿舍

王序

今之古人，是我對元皓的印象。像極了一手提晃著鳥籠、一手拿著書卷的古代文人，站在二十一世紀的臺北街頭，有一點徬徨無依，卻又自顧自的哼著戲，怡然自得。

與元皓的接觸，始於他的碩士論文口試。他研究的是「大陸的京劇變遷及其社會文化意涵」，對於大陸自一九四九年以來因「戲曲改革」導致的藝術變遷與社會政治背景做了深入分析，以京劇為核心，實則涵蓋整體傳統戲曲。我當時擔任口試委員，於問答過程中，發覺元皓對戲曲之認識不僅止於「戲曲改革」，他能對傳統京劇各角色行當、各流派唱腔做極精微之分析，對戲曲的認識不止於文獻，談起唱腔表演他非常內行，許多罕見珍貴的古老唱片都如數家珍，從傳統到現代，從案頭到場上，戲不只是研究，更像是生命的一部分。正因對傳統戲曲是如此的由衷熱愛，因而「戲曲改革」改了甚麼革了甚麼，何者當革何者不能改，他能有深刻認識。當時我就非常驚訝，以元皓之年齡，竟有如此深厚的傳統素養，實可說是一難得的人才。

而後我執行文建會傳統藝術中心計劃「世紀回眸——臺灣京劇五十年史照展」、「臺灣京劇五十年」、「胡少安京劇藝術」和「周正榮京劇藝術」時，都請元皓擔任助理，和我一

同進行戲曲方面的田野調查及史料蒐集，並針對著名京劇老生胡少安和周正榮的擅演劇目和演唱技巧逐一析論，《寂寞沙洲冷——周正榮京劇藝術》一書更由他與我共同執筆。

在這幾年相處過程中，我知道元皓自幼喜愛傳統戲曲，也不知是甚麼原因，像是前世種的因似的，「自發的」就覺得跟這些老東西情感接近，讀國中時即養成每天定時收聽廣播電臺戲曲節目的習慣，下了課就在重慶南路書店裡翻閱戲考背誦老戲詞，崑曲京劇之外，對於秦腔、梆子、漢調、越劇、黃梅戲、揚州戲、蹦蹦戲、南管、北管甚至大鼓、快書、評彈等各地地方戲和說唱曲藝的聲音、唱法、名伶、名劇都有莫名的親切感，蒐集錄音、錄影、光碟早已成為日常生活習慣，戲曲「內化」為人格一部分，因而他的審美有一定的深度，人格形象也近似古代吟詩寫字聽戲品茶的恬淡文士，與世無爭，自得其樂。我對他為人之單純忠厚非常欣賞，私心希望他永遠像現在一樣不食人間煙火。

元皓的博士論文以「京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究」為題。京劇藝術的發展從前後三傑老生行當開始，民國初年梅蘭芳開始才由旦角掛頭牌，梅、尚、程、荀四大名旦將京劇推到流派紛呈的全盛顛峰，老生與旦角是京劇最重要的角色行當，而老生自譚派以下，余、言、劉、高、麒、馬、楊、奚各有特色，到了李少春漸由「演員中心」向「編劇中心」轉折，往下即開啟了「當代京劇」的新面貌，流派風采甚至表演藝術不再是最重要的表現，京劇開始質變。這本論文以老生與旦行為主軸，其實涵蓋了全部「傳統京劇」。這是元皓最擅長的部分，論述時運用了不少他長期蒐集的早期唱片聲音資料，並做了很多唱腔分

析，可以想見寫作過程中的興味盎然。論文能列入國家出版社戲曲叢書，要感謝曾永義老師的鼓勵，曾老師愛惜人才，珍惜元皓的戲曲素養，並鼓勵他在學術理論方面更加提升，相信元皓當能不負期望。個人更希望這本書所談的傳統老京劇能引起年輕同學的興趣，這些年來，當代新京劇已經頗能引發現代觀眾討論的興致，而這本書所談的清末民初傳統老戲，卻是同學們較陌生的，非常希望元皓對傳統的熱情，能對年輕同學有所感召。

二〇〇七年十二月三十一日 王安祈於清華大學研究室

自序

這本博士論文的寫作，要感謝的人其實比文中討論到的京劇演員還要多，可惜的是（自序）顯然不方便比正文還要厚——他們絕對值得如此的感謝——首先要感謝的是指導教授王安祈老師——我生命當中最親近的老師——這一點我的同學咸表驚訝，自己也很驚訝，這種事在博士班似乎不會發生，而且我在博士班之前，跟其他老師的關係一般都維持在「有距離的尊敬」。但是王老師不然，師生的話題從戲曲到我的感情生活，距離在不知不覺之間消失了，尊敬變成一種很親和的方式，我想這是所有學生夢想中的師生關係。

口試委員楊承祖、曾永義、洪惟助、王璦玲、林鶴宜老師對於這篇論文的深刻指導，大到題目妥帖與否，主題與「文化生產」概念的相關性，小到註腳與參考書目的格式，令人獲益良多。尤其是在曾老師的建議之下，原題目「京劇表演體系的確立」，改為更能凸顯主題的「京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究」。所以本書的題目有異於論文原題目，特此說明原委。

接著要感謝的是研究所的學長姐、同學、學弟妹，大家在生活、情緒、知識與求職上的彼此扶持照應：汪詩珮、蕭裕民、李宜學、林育信、陳麒仰、龔韻蘅、彭明偉、蔡明諺、林

芷瑩、黃淑芬、蘇虹菱、姚彥淇、林坤泉、羅漪文、賴昶亘、王照嶼，無論是在教室裡上課報告，下課的中場休息，在研究室裡泡茶吃點心，一道離開人社院去吃飯，大家總是有著用不完的興致，說不完的話。在我生命當中的幾個很需要關懷的時候，外婆、祖父的先後故去，罹患肺炎住在馬偕醫院病房，大家都會時不時的冒出來祝福與幫助。在此，要感謝蔡明諺，在我住院的時候去中華大學代課。林芷瑩、王照嶼在百忙之中，抽空對我論文口試相關事務的協助，還有助理李育真為校對所花費的精神表示感謝。

感謝呂正惠、朱曉海兩位老師帶著學生在清大周遭吃晚餐，吃宵夜，學生偶爾也充當招待訪問學者的陪客，開始認識到學術界作為一個「江湖」，裡頭的成員又是如何思考，如何應對進退的。在沒有訪問學者的日子裡，飯桌為學生創造了一個交流的空間，隨著酒精與尼古丁，各式各樣的意見與情緒可以無限地發揮，或許一屆又一屆的清華學生都見識過這個「課堂」。尤其是當年男生宿舍區的一掛伙伴，沒有趕車回家明早上班的問題，集團行動的特性一度打響了「粽子幫」的綽號。我和宜學經常架著喝醉的學弟回宿舍，第二天再帶著罐頭蕃茄汁幫他醒酒。最難忘的一次是店老闆留下長談不已的客人，自行熄火回去。再一次是在深夜走過成功湖邊的小徑，看著湖上薄霧低低緩緩地漂浮。

也感謝人社院其他系所的友人，歷史所許松源、陳昭揚，語言所楊中玉，社會所馮瓊瑩，大家路上碰到都會彼此打氣，這一票人都都先後畢業，祝福大家。人社院應該多鼓勵一些這種類型的交往，開闊成員彼此的視野，活化跨學科研究思辯的風氣。

我一連參加了五年交通大學第二餐廳的午飯聚會，感謝邵錦昌、蔡中、戈正銘、施敏老師對我的鼓勵與提問，尤其是飯後在研究室的小茶敘，針對邵老師蒐集的京劇老唱片的各種版本深入討論，旁及各種文史軼聞、學界真相。久而久之，這個小團體居然被稱為「遺老遺少」集團，實在出乎我的意料之外。以邵老師為動力的台灣京劇戲迷團體持續發展，在網路上認識了雲樵、如風、小隱——大家鬼使神差的在大陸京劇論壇網站上認識，兜了一個圈子在台灣碰頭——每一位都對京劇有著獨到的研究，在年度的不定期聚會當中，交換的京劇資料豐富多趣，每個人大包小包的據說很像毒品交易，其實也真是一群上癮者在互動，從中激勵出更多鑽研的動力。就我而言，便是以戲迷的程度為標準，把這本書寫出來。

五年之後，午飯聚會中止，因為我到了香港城市大學的中國文化中心，鄭培凱老師給了我這個機會，能夠到異鄉居住三個月，更深入地體認到台灣之外的高教系統、生活環境，認真閱讀了各大學收藏的一九四九年到文革之前的大陸戲曲圖書期刊。感謝中心成員的友誼，如前輩伍伯常老師，同輩的毛秋瑾、姚旭峰、張長虹、譚嘉明，大家不拘形跡的捧著一杯茶交談往來，使得台灣來客的我賓至如歸。香港科技大學的華璋老師，對於我論文與生活的親切指導，在冷清的客居生活當中尤顯珍貴。

大學同學楊葉生幫我打點了香港的一應生活瑣事，從起床去飲茶，到喝完啤酒睡覺。三個月下來，他的家人朋友通通變成了我的家人朋友——好在女友沒有變成我的女友——還包括假日香港深圳的餐廳，休閒景點如大小梅沙、大鵬古城的導覽。我也幫他的投稿論文潤

色、教學作業批改、情感生活的方向略盡棉薄。

感謝還要北上到達大陸地區的師友。李剛是我北京和廣州的東道主人，在北京人藝的頂樓看小劇場，廣州中山大學宿舍裡分享他的新疆行，還有直到凌晨四點的棠荔園船菜，實在是神奇的體驗，也謝謝李芳的中大與廣州導覽，我一定會苦練「搶付帳」技巧的。北京的田本相老師知道我的題目之後，馬上寄來了手頭的《三角對話》，扉頁上還有題記。黃克老師幫助我進入藝術研究院查閱圖書，凡此種種，感何可言。

感謝我的碩士班學姐梁明慧的電影、登山資訊，在教學忙碌之餘，還幫我看論文口試、應徵面試簡報。大學同學李昀儒幫我搬家進宿舍，不時把我挖出來餵食。高中同學吳建興、塗微惟幫我從宿舍搬回家。許文龍和太太蔡享玲，是我上海東道主人，女友趙雪君在定稿時的校對與意見，大家各有事業要忙碌，衝著交情，通通被我動員了起來，至今思之，仍是令人感覺惶恐而幸福。

最後，感謝家人的全力幫忙，父母無微不至的關懷，特別是弟弟在電腦方面的援手，沒有家人的支持，我無法想像如何能夠獨力完成這一本書。

*

*

*

本書的目的在於深入京劇史的核心——表演藝術——作細膩而自成體系的討論，並將京劇表演置於整個戲曲表演的脈絡當中加以觀察，以彰顯京劇表演的特殊歷史意義。戲曲表演體系由崑劇折子戲推向美善完備，在崑劇表演的高度發展之下，後出的京劇，在表演體系有