

國家戲曲研究叢書 94

崑曲唱演 與劇論

《聆森崑曲論集》續編

曾永義◎總策劃
顧聆森◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 94

崑曲唱演 與劇論

《聆森崑曲論集》續編

曾永義◎總策劃

顧聆森◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

崑曲唱演與劇論——《聆森崑曲論集》續編／
顧聆森著．--初版．--臺北市：國家，2015.06
面： 公分，--（國家戲曲研究叢書：94）
ISBN 978-957-36-1462-3（平裝）

1.崑曲 2.戲曲評論 3.文集

915.1207

104007834

◎國家戲曲研究叢書 94

崑曲唱演與劇論

——《聆森崑曲論集》續編

□定價：900元

著 作 者／顧聆森
總 策 劃／曾永義
執行編輯／謝滿子
責任校對／顧聆森・葉秋妍
法律顧問／林金鈴律師・林明俊律師

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／方氏電腦排版公司

製 版 所／群鋒製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2015年6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）

昆曲方家
椽筆獨厚

賀聆森昆曲論集

郭漢城題

◎郭漢城：中國藝術研究院前副院長兼戲曲研究所所長；中國戲劇家協會副主席；
文化部振興昆劇指導委員會副主任。

崑山學師範

賀老師聆森昆曲論集在臺北出版

學生柯軍敬題

◎柯軍：江蘇省演藝集團常務副總經理、江蘇省文聯副主席、江蘇省戲劇家協會主席，中國戲劇梅花獎、文華獎得主。

《綠牡丹》李鴻良飾車尚公、孫海蛟
飾柳五柳

《小孫屠》徐雲秀飾李瓊梅，程敏飾
孫必達

蘇劇《花魁記·醉歸》王芳飾美娘、俞玖林飾秦鍾

上圖：《梁山伯與祝英台》錢振榮飾梁山伯、龔隱雷飾祝英台
 下圖：《一六九九·桃花扇》施夏明飾侯方域、羅晨雪飾李香君

崑舞〈遊園〉

中國舞劇皇后、崑舞表演藝術家山翀

《桃花扇·沉江》柯軍飾史可法

◀ 以上彩頁劇照均與本書文章相關 ▶

目錄

總序	001
----	-----

北京寄語（代序）	009
----------	-----

【第一編】唱演論

論曲牌套數	018
-------	-----

論崑曲腔律	053
-------	-----

表演程式與腳色行當淺說	074
-------------	-----

崑劇家門的「看家戲」	086
------------	-----

論崑劇臉譜、穿戴與砌末	096
-------------	-----

崑劇名丑李鴻良	109
聲茂情酣 絢麗多姿——石小梅唱腔藝術賞析	116
古蘭又發一枝秀——省崑《白羅衫·看狀》欣賞	121
喜看《牡丹亭·問路》起死回生	126
張繼青與「三夢」	131
蔡正仁三說大官生	144
彩蝶雙飛，流光崑壇——評原創崑劇《梁山伯與祝英台》的表演藝術	155
一種哭腔兩般怨——評周雪峰在「二哭」中的不同處理	163
官生經典的集掖展示——評周雪峰崑劇專場	166
隔行未必如隔山——評沈國芳南京大學藝術碩士畢業專場演出	172
明嘉靖時期吳中曲唱人才群落	180

【第二編】劇 論

窮途英雄的慷慨悲歌：《寶劍記》簡說	190
事俱按實 言亦雅訓：時事劇《清忠譜》	203
論李玉的神話傳奇《太平錢》	215
《十五貫》和《未央天》、《錦衣歸》司法比較	225
周莊的沈萬三與崑劇《聚寶盆》	239
書齋內外兩重天——品讀張大復傳奇《讀書聲》、《快活三》	246
論丘園的全本傳世傳奇	259
論吳中崑劇創作流派	276
評崑劇《張協狀元》	295
傳統程式在新編崑劇中的創造性運用	298
——評江蘇省崑劇院新編崑劇《小孫屠》	298

翠生生出落的裙衫兒茜——評《牡丹亭》張弘改編本……………304

春風又綠江南岸——評崑劇名著《綠牡丹》的改編演出……………315

論《一六九九·桃花扇》的製作探索……………323

戲外的旋律——評《一六九九·桃花扇》的謝幕……………327

崑劇的近親蘇劇——由《花魁記》引出的話題……………331

「第三種戲劇」——就新概念崑劇《藏·奔》訪問柯軍……………339

歷史劇辨析……………346

論崑劇名著的改編演出

——兼評首屆中國（蘇州）崑劇藝術節優秀古典名劇展演……………356

【第三編】散論

難以扶正的偽命題：崑曲六百年——給蔣星煜先生商榷文章的回應……………368

形式是藝術的主體嗎？——借此與章詒和先生切磋	374
崑劇三辯	379
崑劇保護再思考	383
崑曲「黑玫瑰」在哪裏？	386
「大師說戲」：當代崑曲保護、傳承的豐碑	392
蘇州灘簧獨白	398
站在征帆的甲板上——記江蘇省崑劇院院長柯軍	412
彩練當空——評崑舞《崑韻·春花雪月》	419
《夜奔向黎明——柯軍評傳》前言——「柯軍現象」說	424
《劇壇大將——吳石堅傳》後記	426
奔馳的汗馬：全年演出五百二十八場	429
——來自江蘇省崑劇院的年度報告	429

從斷井頽垣到姦紫嫣紅——記江蘇省演藝集團崑劇院轉企改制	433
論崑劇院和崑劇博物館的合璧	
——從江蘇省崑劇院院長柯軍「人大提案」說起	445
中國崑曲的戰略繼承——江蘇省崑劇院的遺產傳承方略	456
附錄·《聆森崑曲論集》目錄	469
跋	473
後記	475

總序——戲曲閬苑·花燦果繁

1. 戲曲的民族、戲曲的國家

中華民族是戲曲的民族，中國迄今還是戲曲的國家；因為具有長遠的歷史和眾多的劇種。據拙作《先秦至唐代「戲劇」與「戲曲小戲」劇目考述》，就中如《禮記·郊特牲》的先秦「蜡祭」，可見巫覡之賽社報神儀式，可以妝扮演故事產生「戲劇」；《周禮·夏官·司馬》中殷商「方相氏」之驅儼，可見巫覡驅疫禳災儀式，亦可以妝扮演故事，產生戲劇。而《史記·樂書》的周初《大武》之樂，於宗廟祭祀時演出武王伐紂等故事，更為實質之「戲劇」，其年代距今三千一百餘年。至若《楚辭·九歌》巫覡之歌舞蹈妝扮並代言以演故事，則直為「戲曲小戲」群矣，至今二千五百餘年。若此，中國戲劇、戲曲之源生，何必晚於西方戲劇！

宋金以後，歷代劇種以大戲為主流，皆一脈相承，有宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清南雜劇、清代亂彈京戲，以及近代地方戲曲。就地方戲曲而言，雖社會變遷急速，凋零頗多，但起碼尚有大戲劇種兩百餘種，小戲劇種百餘種，偶戲劇種數十種；其與崑

劇和京劇，仍然像歷朝歷代一樣，時至今日仍舊深入社會各階層，脈動著廣大群眾的心靈，闡發著共同的民族意識、思想、理念和情感。

2. 戲曲小戲的質性

就戲曲表演藝術而言，其所謂「小戲」，就是「演員合歌舞以代言演故事」。除上文言及的儼儀小戲外，歷代尚有宮廷官府演出的優伶小戲，如唐參軍戲和宋金雜劇院本；以及民間演出的鄉土小戲，如漢歌戲，唐《踏謠娘》，宋金雜班，明過錦戲。近代鄉土小戲則為演員少至一人或三兩人，情節極為簡單，藝術形式尚未脫離鄉土歌舞的小型戲曲之總稱；其具體特色是：一人單演的叫「獨腳戲」，小丑小旦合演的叫「二小戲」，加上小生或另一小旦或另一小丑的叫「三小戲」。劇種初起時女腳大抵皆由「男扮」；其妝扮歌舞皆「土服土裝而踏謠」，意思是穿著當地人的常服，用土風舞的步法唱當地的歌謠。因為是「除地為場」演出，所以叫做「落地掃」或「落地索」或「地蹦子」。其「本事」不過是極簡單的鄉土瑣事，基本上選用即興式的表演，以傳達鄉土情懷；往往出以滑稽笑鬧。保持唐戲《踏謠娘》和宋金雜劇院本「雜班」的傳統。

3. 戲曲大戲的質性和藝術地位

其所謂「大戲」，即對「小戲」而言；也就是演員足以充任各門腳色扮飾各種類型人物，情節複雜曲折足以反映社會人生，藝術形式已屬綜合完整的大型戲曲之總稱。一九八二

年，筆者在〈中國戲曲的形成〉中，給「大戲」下了這樣的定義：「中國戲曲大戲是在搬演故事，以詩歌為本質，密切融合音樂和舞蹈，加上雜技，而以講唱文學的敘述方式，通過演員充任腳色扮飾人物，運用代言體，在狹隘的劇場上所表現出來的綜合文學和藝術。」可見「綜合文學和藝術」的「大戲」是由故事、詩歌、音樂、舞蹈、雜技、講唱文學敘述方式、演員充任腳色扮飾人物、代言體、狹隘劇場等九個元素構成的。如果將「小戲」看作戲曲的雛型，那麼「大戲」就是戲曲藝術的完成。

也因為戲曲大戲是由上舉九個元素所構成的綜合文學和藝術，所以若論其質性，也應當由這九元素入手考察。而我們知道，歌舞樂是戲曲美學的基礎，本身皆不適宜寫實；如此加上狹隘的劇場作為表演空間，自然產生「虛擬象徵性」非寫實而為寫意性的表演藝術原理。而為了使「虛擬象徵性」達到優美的藝術化，使演員的唱做念打、手眼身髮步「四功五法」有所遵循的規範，使觀眾有便於溝通聆賞的媒介，就逐漸形成了宋元間所謂的「格範」（訛變為「科範」和「科汎」），這也就是今日取義模式規範的所謂「程式」；用此「程式性」對「虛擬象徵性」有所制約，然後戲曲的表演藝術原理「寫意性」才算完成，並從中衍生了歌舞性、節奏性、誇張性與疏離且投入性等戲曲大戲質性。

而戲曲大戲又由於演出場合不同，劇場、劇團也跟著有所差異。此所以廣場廟會、勾欄營利、宮廷慶賀、堂會清賞，其所演出的內容和形式也自然各具特色；而說唱文學藝術對戲