

國家戲曲研究叢書 1

戲曲與 歌劇

曾永義◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 1

戲曲與 歌劇

曾永義◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

戲曲與歌劇／曾永義著．--初版．--

台北市：國家，2004[民93]

456面：21公分，—（國家戲曲研究叢書：1）

ISBN 957-36-0929-0（平裝）

1. 戲劇 — 中國 — 論文，講詞等
2. 中國戲曲 — 論文，講詞等

982.07

93016887

◎國家戲曲研究叢書 1

戲曲與歌劇

著 作 者／曾永義

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／陸方龍・于蕙華

封面設計／楊華恩

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：0018027-7

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／上達電腦排版公司

製 版 所／東極製版有限公司

印 刷 所／日益印刷有限公司

日 期／2004年十月初版一刷

□定價：400元

◎本書有著作權、製版權，任何人未獲書面授權，不得以翻印、轉載、影印、照像、錄製等任何方式利用本書部份或全部內容，否則依法追究。
（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本社更換）

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，有如榛莽方啟，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，指談諧可笑之動作言談；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、唱譚、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。而今首輯已成，其目如下：

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》

六位作者或任教於大學或在學術機構研究。其中陸萼庭先生已於去年逝世，其書為未發

表之遺稿，彌足珍貴。

另外要特別說明的是，拙著和傳著似乎超出「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；而傳著之「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。

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。

曾永義序於臺大長興街宿舍

二〇〇四年五月廿四日

自序

二〇〇二年十二月在國家出版社出版拙著《從腔調說到崑劇》。不久，出版社負責人林洋慈先生要我主編《國家戲曲研究叢書》，並說在每一輯裡我最好都有一本書。這是給我的鼓勵，也是給我的壓力；但看在讀者和同道眼裡，恐怕就不免「自我膨脹」了。我想或有或無，就順其自然吧！而檢點一兩年來，有七篇戲曲論文可以集結成書，就勇於置諸首輯吧！

本書所以題作《戲曲與歌劇》的緣故，是書中有〈從戲曲論說「中國現代歌劇」〉一篇，那是一九九七年六月，由中央研究院中國文哲研究所主辦的「明清戲曲國際研討會」上，我所作的專題講演。因為我認為「中國現代歌劇」不能但憑「橫的移植」，而不植根於戲曲的美質。為此我身體力行，由我編劇，馬水龍教授譜曲，合作力創《霸王虞姬》，在基隆文化中心演出；又由我編劇，許常惠教授譜曲，力創合作《國姓爺鄭成功》，在國家劇院演出，兩劇皆為文建會委託之創作。雖然馬、許都是當代音樂名家；但實驗的結果，還覺得不算成功。希望後繼有人，使「中國現代歌劇」能夠有真正建立的一天。

書中其他七篇，都屬戲曲，簡介如下：

〈閩臺戲曲之傳承〉，考述清代以後，文獻所見閩臺戲曲之概況，從而說明其間傳承之關係。此篇為始創之作，但類具枝葉，可供學者添補和發揮。

〈戲曲在臺灣五十年來之研究成果〉，這是二〇〇二年五月在韓國中語中文學會所主辦之「韓國中語中文學第一回國際學術發表會」上所發表之論文，那是奉主辦單位所規畫之論題而寫，事出倉促，僅能就一己見聞草就，希望不因萬事開頭難，而尚有參考的價值。

〈《長生殿》眉批之探討〉，這是二〇〇二年十一月在上海復旦大學舉行的「中國文學評點研究學術研討會」所發表的論文，雖然也是因事設題，但對《長生殿》之研究，或許有點貢獻。

〈「連廂」小考〉，「連廂」一詞見於清代，康熙間毛奇齡謂「金作清樂，仿遼時大樂之製，有所謂連廂者」，以為始作於金人，毛氏亦有仿作《賣嫁》、《放偷》二劇。但其間闕疑者頗多，且「連廂」之實質與時變化。因敘所見，以供學者參考。並裨補闕漏。

〈先秦至唐代「戲劇」與「戲曲小戲」劇目考述〉，發表於二〇〇三年十一月《臺大文哲學報》第五十九期。所考述之劇目多達三十有餘，就戲曲史之研究而言，有許多言人所未嘗言者，或者皆因此可供參考和討論的地方也不少。

〈再探戲文和傳奇的分野及其質變過程〉，發表於二〇〇四年六月《臺大中文學報》第二十期。「戲文」和「傳奇」的分野是戲曲史學者論爭不休的問題，本文繼拙作〈論說「戲

曲劇種」〉（收入拙著《論說戲曲》，臺北聯經出版事業公司，一九九七年三月，頁二三九—二八五）之後，進一步批駁異說，並從「質變」立場，證據本人「三化」說的可信度。

〈再說「拗折天下人嗓子」〉，發表於二〇〇四年四月由中央研究院中國文哲所、臺灣大學文學院等所主辦之「湯顯祖與牡丹亭國際學術研討會」，有關《牡丹亭》音律的問題，從明代萬曆以後就見諸繁篇累牘；本文繼拙作〈論說「拗折天下人嗓子」〉（收入拙著《論說戲曲》頁一六一—一九八）之後，從原先站在湯顯祖的立場論述，轉為從批判諸家的立場評說，以見人工音律與自然音律之扞格及其調適之難，並從而說明戲曲格律與「腔調」、「唱腔」互動之關係，以祛學者《牡丹亭》究竟是用宜黃腔或昆山腔歌唱之疑。

以上八篇，若論學術之意義和價值，應當以首篇和後三篇為重，但爭議也較多；希望博雅君子不吝批評和賜教。

曾永義序於臺大長興街宿舍
二〇〇四年五月二十六日

目錄

總序	001
自序	005

壹、閩臺戲曲之傳承

前言	015
一、清代以後福建戲曲概況	018
二、清代以後臺灣戲曲概況	046
三、閩臺戲曲傳承的關係	058
餘言	076

貳、再探戲文和傳奇的分野及其質變過程

前言	079
----	-----

一、從文獻考察「戲文」和「傳奇」的名義	0
二、對學者諸說的商榷	0
三、錢、王、孫三氏之說與筆者的三化說	9
四、從關目、腳色、套式看戲文的質變歷程	0
結論	7
	1
	2
	9

參、《長生殿》眉批之探討

前言	1
一、眉批出諸吳舒鳧、徐靈昭	3
二、吳舒鳧「論文」的要點	5
三、徐靈昭「樂句」斟證	1
結論	4
	1
	6
	3
	0

肆、從戲曲論說「中國現代歌劇」

緒言	1
一、語言旋律與音樂旋律的融合	8
	9
	1
	0
	1

伍、戲曲在臺灣五十年來之研究成果

二、歌舞樂合一的適然性	2
三、腳色運用的可行方法	0
四、主題思想的發人深省與情節布置的引人入勝	6
五、排場處理與舞臺裝置的相得益彰	2
結 論	1
前 言	9
一、戲曲研究在大學的概況	2
二、戲曲史研究的重要成果	3
三、戲曲理論研究的重要成果	0
四、其他重要研究成果	2
五、臺灣本土戲曲之研究成果	4
結 語	5

陸、「連廂」小考

2
6
7

前言

2
6
7

一、毛西河連廂說

2
6
7

二、毛西河的《賣嫁》連廂

2
7
2

三、清代以來的「連廂」

2
7
7

四、今之所見的「連廂」

2
8
1

結語

2
8
9

柒、再說「拗折天下人嗓子」

2
9
1

導論

2
9
1

一、不合聲調律

2
9
5

二、不合協韻律

3
0
2

三、加襯不得其法

3
1
2

四、宮調舛錯、曲牌詭亂、聯套失序

3
2
6

五、難於用崑山腔演唱

3
4
3

六、對周氏、程氏觀點的商榷·····	355
結 論·····	364

捌、先秦至唐代「戲劇」與「戲曲小戲」劇目考述

前 言·····	373
一、先秦的戲劇和戲曲小戲劇目·····	380
二、兩漢魏晉南北朝的戲劇和戲曲小戲劇目·····	392
三、唐代的戲劇和戲曲小戲劇目·····	417
結 論·····	453

