

國家戲曲研究叢書 27

賞鑑古今集

曾永義◎總策劃
安 葵◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 27

賞今 鑑古集

曾永義◎總策劃
安 葵◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

賞今鑑古集／安葵著．--初版．--

臺北市：國家，2007[民96]

643面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：27）

ISBN 978-957-36-1079-3（平裝）

1. 中國戲曲－評論

824.88

96011329

◎國家戲曲研究叢書 27

賞今鑑古集

□定價：800元

著 作 者／安 葵
總 策 劃／曾永義
執行編輯／謝滿子
責任編校／安 葵・林雅婷
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
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／2007年8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》

劉楨著 《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。

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 《昆腔傳奇與南雜劇》

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

地先生是衆所景仰的戲曲學界前輩，故直以其台甫標入書名，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。

曾永義序於臺大長興街宿舍

二〇〇六年四月二十五日

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

序言

感謝曾永義先生熱誠相約，要我編一本文集在臺灣出版。我非常高興。近年來兩岸戲曲交流很多，我從臺灣同行的論著中學習到很多東西。我的一些文章也得到臺灣同行的關注。但在臺灣出版拙著還是第一次。兩岸的文化語境不同，對一些學術問題的看法也必然存在差異，但共同的東西更多。而加強交流一定會促進兩岸戲曲研究的進一步發展。

我對戲曲的研究側重在當代。但要深刻認識當代的問題則必須借鑑歷史的經驗和古代理論資源。因此我一直在做打通古今的努力。但這一任務十分艱巨，我的努力尚處探索階段。這本文集主要圍繞這一中心編選的，名之為《賞今鑑古集》。內容分為三個部分：第一部分創作研究，所收文章論述創作規律，近年創作現象及編劇技巧；第二部分戲劇家論，著重論述了二十世紀幾位戲劇家在理論方面的貢獻；第三部分理論思考，著重論述了對二十世紀中國戲劇所走過的道路的看法，在這一問題上過去和現在都有爭論，這裡談的只是一孔之見。收在這本集子裡的文章的寫作時間跨度二十多年，有些看法難免前後重複或有變化，無法一一調整，敬請讀者見諒。再一次衷心感謝曾永義先生、林洋慈先生和為本書出版付出辛勞的各位朋友們！

目錄

總序	001
序言	007

【第一輯】創作研究

戲曲思維是一種特殊的藝術思維	021
一、戲曲思維與其他藝術思維的相同處	021
二、抽象思維和靈感思維在戲曲思維中的作用	027
三、戲曲的思維形式和思維結構	039
四、戲曲程式在戲曲思維中的中介作用	046
五、研究戲曲思維的實踐意義	053

靈感飛動寫真情

——論湯顯祖的創作心態——

060

一、自然靈氣，恍惚而來……

060

二、俯仰自得，笑傲乾坤……

063

三、以虛用實，鐵實聲宏……

068

四、文野交錯，不拘音律……

071

意會湯清遠，言傳李笠翁

——關於古典戲曲創作論的思考——

077

一、明清間戲曲理論家對戲曲特點和創作規律的認識……

078

二、李漁在集大成的時候丟掉了什麼……

083

三、全面繼承發揚中國古典戲曲理論，並藉以推動當前創作……

089

詩的堅持和劇的自覺

——明代的戲曲創作理論簡述——

093

一、詩的堅持——湯顯祖的「自然靈氣」論……

095

二、從戲曲理論發展史的角度看「湯沈之爭」……

097

三、劇的自覺——關於「本色」、「當行」的討論……

105

當代戲曲創作的兩個流派

一、〈十五貫〉、〈團圓之後〉——兩面旗幟……………1/1/3

二、如何對待歷史文化遺產……………1/1/7

三、如何對待傳統劇本和歷史素材……………1/2/1

四、探索人物心靈的不同角度……………1/2/5

五、對作家創作個性和觀眾欣賞習慣的不同強調……………1/2/8

六、創作流派的不確定性和不同流派的互相吸收……………1/3/0

七、「科學同情各種藝術形式和各種藝術流派」……………1/3/2

辯證思索民族的歷史和現實——讀一批少數民族題材劇本……………1/3/6

一、站到時代高度重新審視歷史上各民族的複雜關係……………1/3/6

二、準確深刻地描寫各民族前進的步伐……………1/4/0

三、捕捉獨特的民族生活形式和鬥爭形式……………1/4/4

論單純性格

149

一、戲曲塑造人物的特點·····

149

二、並非低層次的創作·····

151

三、兩種不同的審美效果·····

154

關於藝術創作中的粗俗——「非詩化」傾向

157

歷史題材戲曲的傳統與當代的創作

166

一、傳統戲曲處理歷史題材的特點·····

166

二、「文革」前戲曲歷史題材創作管窺·····

172

三、花開兩朵，各表一枝·····

181

現代戲創作：一個長久的難題

191

一、現代戲要滿足觀眾認識和審美兩方面的需要·····

191

二、現代戲所做的探索和已經取得的成就·····

194

三、為什麼還說是「長久的難題」？·····

199

四、現代戲創作如何「知難而進」.....	202
----------------------	-----

戲曲現代戲保留劇目論.....	209
-----------------	-----

一、戲曲現代戲歷史的簡略回顧.....	209
---------------------	-----

二、負面的經驗：一些現代戲為什麼保留不住？.....	211
----------------------------	-----

三、正面經驗：這些劇目為什麼能保留？.....	213
-------------------------	-----

四、由現代戲保留劇目引發的思考.....	217
----------------------	-----

共工觸不周山與女媧補天.....	219
------------------	-----

文化堅守與變革求新.....	224
----------------	-----

亂花漸欲迷人眼——二〇〇一年的戲曲舞臺.....	231
--------------------------	-----

一、在創新、發展中繼承和保護民族優秀文化傳統.....	231
-----------------------------	-----

二、重視都市舞臺和農村演出兩個市場.....	234
------------------------	-----

三、下力氣錘鍊舞臺精品.....	236
------------------	-----

劇作家在思考——二〇〇二年戲曲創作印象——

240

將美麗進行到底——觀劇隨筆——

246

一、讓新意貫通全篇……

246

二、讓詩意充盈舞臺……

249

三、讓風格由表及裡……

252

立意與形象——戲曲編劇進修班講稿之一——

255

一、立意的產生……

256

二、立意要求新……

259

三、立意的實現……

260

結與解——戲曲編劇進修班講稿之二——

265

一、從創作論的角度看「結」與「解」……

265

二、結——創造性思維的開始……

266

三、解——對詩人智慧的考驗……

269