

國家戲曲研究叢書 14

從原創到 改編

戲曲編劇的
多重對話

曾永義◎總策劃
沈惠如◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 14

從原創到 改編

戲曲編劇的
多重對話

曾永義◎總策劃
沈惠如◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

從原創到改編——戲曲編劇的多重對話／沈惠如著．

--初版．--臺北市：國家，2006〔民95〕

509面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：14）

ISBN 957-36-1025-6（平裝）

1．中國戲曲－評論 2．戲劇－中國－評論

824.8

95008483

◎國家戲曲研究叢書 14

從原創到改編

——戲曲編劇的多重對話

□定價：700元

著 作 者／沈惠如

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／沈惠如・于蕙華

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／日益印刷有限公司

日 期／2006年五月初版一刷

◎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）

■ 國立國光劇團演出《水滸英義》劇照（國立國光劇團提供，李銘訓攝影）

■ 國立國光劇團演出《水滸英義》劇照（國立國光劇團提供，李銘訓攝影）

■ 國立國光劇團演出《水滸英義》劇照（國立國光劇團提供，李銘訓攝影）

■ 國立國光豫劇隊演出《田姐與莊周》劇照（國立國光豫劇隊提供，林榮錄攝影）

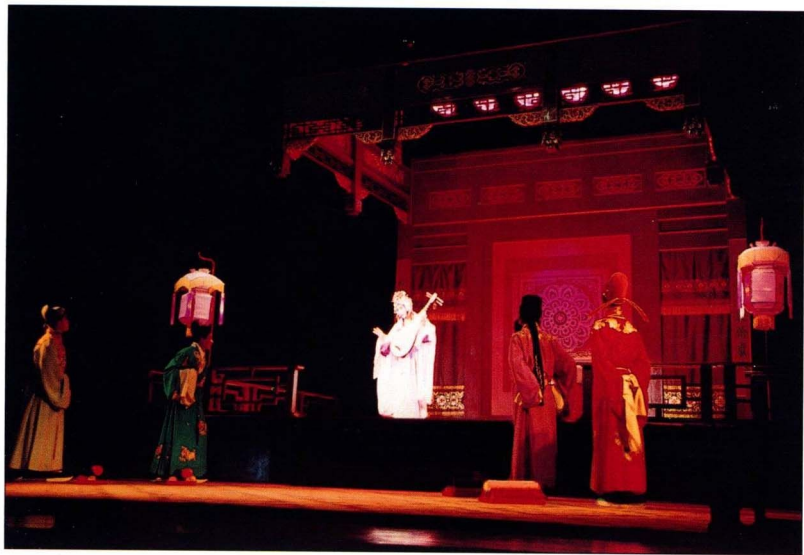
■ 國立國光豫劇隊演出《田姐與莊周》劇照（國立國光豫劇隊提供，林榮錄攝影）

■ 國立國光豫劇隊演出《田姐與莊周》劇照（國立國光豫劇隊提供，林榮錄攝影）

■ 國立國光豫劇隊演出《田姐與莊周》劇照（國立國光豫劇隊提供，林榮錄攝影）

■ 上海崑劇團演出《琵琶行》劇照（朱煌年攝影、提供）

■ 上海崑劇團演出《琵琶行》劇照（朱煌年攝影、提供）

■ 上海崑劇團演出《琵琶行》劇照（朱煌年攝影、提供）

■ 國立國光劇團演出《廖添丁》劇照（國立國光劇團提供，劉振祥攝影）

■ 國立國光劇團演出《廖添丁》劇照（國立國光劇團提供，劉振祥攝影）

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，指該諸可笑之動作言談；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：「裨官廢而傳奇作，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。而今首三輯已成，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 《清代戲曲與昆劇》

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 《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》

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和原型分析》

十八位作者或任教於大學或在學術機構研究。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；一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

二〇〇五年十一月二十六日

*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、中華民俗藝術基金會董事長。

曾序

我倡導「人間愉快」三十年，雖然有時也不免一些閒愁，但總能讓憂愁不入心。所以日居月諸，光陰過得特別快，一眨眼豈止年逾耳順而已。在臺大已教了三十二年書，行走椰林大道足足四十五年。雖說尚有兩年才屆齡退休，可是老友黃啟方、洪國樑情義催促，終使我「由臺灣走上世界」。這是「生之旅程」的大段落，不禁令我回顧既往，居然數十年如一日，總結起來只有幾個字，那就是：教學研究著述加上旅遊和飲酒；所幸桃李成林，尚堪得意。

如果說我這把年紀有什麼成就的話，那麼培養了一些好學生可稱當仁不讓。我對所指導的博碩士研究生，一定要求在堂上聽課起碼三兩年，認為如此才算作「親炙」，可以學到我治學的態度和方法。我也因此觀察到學生的性向和長處，然後順其性就其長來教導他們為人處世和做學問；尤其做學問，希望他們方向既定，執此前進而有所成，最好能「站在我的肩膀上」。戲曲躋入學術之林不足百年，可以開發的論題很多，我避免他們範圍重複，為的是使他們各自有一片天地。我也鼓勵碩士畢業後即就職的學生，能帶職進修，繼續開拓學問的

路途，其中像沈惠如就令我感到很欣慰。

惠如從東吳大學中文研究所碩士班畢業後，即在經國管理暨健康學院任教，十餘年來為人師、為人妻，其負荷之重與忙碌可想；然而我看到惠如和她的夫婿時有散文發表，從中見其伉儷相得、恩情美滿；惠如更寫劇評，每有鞭辟入裡發人省思的見解；所撰的戲曲論文也扎實可讀。我欣喜之餘，鼓勵她重回母校報考，進修博士。而她從二〇〇〇年九月以後，又坐在我臺大戲曲專題的課堂上三年。我發現她對兩岸戲曲的種種狀況很關注也很有心得；對編劇實務興趣濃厚，對編劇理論更加用心探討；乃責成她從事「戲曲編劇學」的研究。

在博士班這幾年，惠如為臺灣唯一的國立國光劇團就參與了或創作或修編三部京戲：和邱少頤合創《廖添丁》、獨力修編傳統戲《水滸英義》、和王安祈修編陳亞先《閻羅夢》，每部戲都獲得好評。原來惠如每編撰或修編一部京戲，都要先作一番研究，使之了然於胸中；然後運用她自我領會的一套理論進行編寫，所以每能超越前人。在本書中〈京戲傳統劇目的修編探討——以《水滸英義》為例〉正是她的自我表白；而其他六篇，則是她從前輩時賢改編或修編的劇作中，多面向地深入探討，從而建立她自我的理論。對於她這本書的七篇文章，她總題作《從原創到改編——戲曲編劇的多重對話》，這是臺灣目前流行比較西式的題目，顯得活潑些，對出版社有利行銷；但若就學術的「莊嚴性」和「切實性」而言，似乎改作《戲曲編劇原創與改編之探討》更適合些。