

國家戲曲研究叢書 37

吳新雷 崑曲論集

曾永義◎總策劃

吳新雷◎著

國家出版社 印行

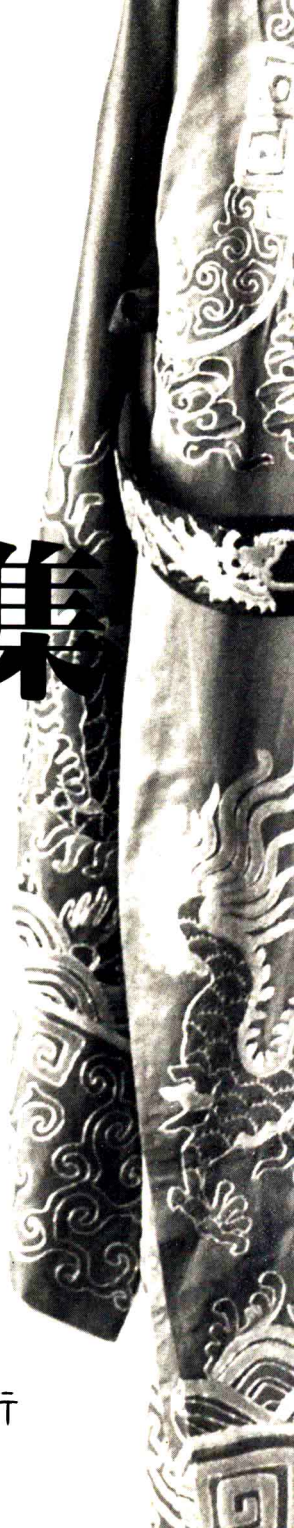
國家戲曲研究叢書 37

吳新雷 昆曲論集

曾永義◎總策劃

吳新雷◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

吳新雷崑曲論集／吳新雷著．--初版．--

臺北市：國家，2009.04

404面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：37）

ISBN 978-957-36-1151-6（平裝）

1. 崑曲
2. 戲曲評論
3. 表演藝術
4. 文集

915.1207

98001804

◎國家戲曲研究叢書 37

吳新雷崑曲論集

□定價：600元

著 作 者／吳新雷

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／吳新雷・劉芳宜

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.kuochia.com>

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／龍洋電腦排版公司

製 版 所／國華製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2009年4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。爲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，只因爲對我的信任和對學術的支持，在這琳瑯滿目的套書之後，還要繼續爲戲曲界奉獻服務。

也因爲《國家戲曲研究叢書》五輯三十本已可成套爲單元，所以林社長建議以之爲「第壹編」；而將第六輯以下爲「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！

爲了承續第壹編五輯的序號，第貳編自是從大輯第三十一號開始，以此類推。

第六輯六冊已出版，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啓迪後學。李元皓雖爲臺灣青年後進，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。

而今第七輯六冊又已編就，將陸續出版，它們是：

吳新雷 《吳新雷崑曲論集》

黃竹三、延保全 《戲曲文物通論》

江巨榮 《劇史考論》

廖 奔 《躬耕集：廖奔戲曲論集》

曾永義 《戲曲之雅俗、折子、流派》

羅麗容 《戲曲面面觀》

其中吳新雷先生的崑曲造詣是有目共睹的，他主編的《中國崑劇大辭典》可以說是蜚聲字內的「經典」之作，他這部《崑曲論集》是薈萃十年來有關崑曲研究的菁華。黃竹三先生

在山西師範大學開創了「中國戲曲文物研究所」，其研究成果，早為戲曲界所欽羨，這部《戲曲文物通論》是他與弟子延保全先生合作的新著。江巨榮先生素以堅實的學養，寫出擲地有聲的論文，他的這部《劇史考論》尤為治戲曲史者所必讀。廖奔雖年輕俊逸，卻是戲曲界令人「敬畏」的學者，其著述之豐富與見解之明確，同儕鮮有人能望其項背；他和夫人劉彥君女士合著的《中國戲曲發展史》，正為兩岸治戲曲者所必備之書。這部《躬耕集：廖奔戲曲論集》，是他近年戲曲研究心得的結集。而羅麗容之於我，算是及門弟子，現任臺北東吳大學中文系教授。我看她孜孜於學，治戲曲涉獵頗廣，鼓勵她結集為《戲曲面面觀》，公諸同好，並請求指正。至於本人之《戲曲之雅俗、折子、流派》，則是將近兩年研究所得加上幾篇未及編入的論文，結集而成；書名所示，實以二年所得為主。

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。相信這一輯的六本書，對於戲曲研究都有所貢獻，不讓讀者失望。

二〇〇八年九月二十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，現為世新大學講座教授、傑出人才講座、臺灣大學名譽教授、東吳大學兼任講座教授、臺灣戲曲學院與佛光大學名譽講座教授。

曾序

吳新雷先生是我很敬佩喜愛的學者，和他見面，幾乎都在學術會議的場合，他總是笑容滿面，殷勤有加，使人倍感親切。他的鄉音很重，聽他言談和發表論文，不免吃力，但吃力之餘，無不佩服他的見解，深深感受到一位真正的學者是如何精勤的治理學問，如何不凡的建構理念。

「崑曲研究」為當今戲曲界之顯學，吳先生主編《中國崑劇大辭典》，為海內外所周知。這部《大辭典》就像一位大師，為你解決有關崑劇的任何問題。而吳先生化身其間，他其實就是一位活生生的崑劇大師。他對崑劇廣博而深厚的學問，也都反映在《大辭典》之中。他研究崑劇從唱曲看戲和關愛藝人入手，結合文獻探討，就更能相得益彰。他曾向我說，為了《大辭典》，他辭去行政職務，用了兩年時間，仔細專心校閱。這和某些主編，只是彙集條目而成，真不可以道里計。也因此，我寫作〈論說「折子戲」〉時，便很放心的引用他的《大辭典》。

而現在我向吳先生求得的書稿，就要出版了。我想不止我高興，讀者也將大大受福。因為這部《吳新雷崑曲論集》，是薈萃他十幾年來崑曲研究的菁華。從其「劇論曲評」，讀者可以學到對論題和劇作家及其劇作探討的方法；從其「崑班流播」，讀者可以深切體悟到如何運用最堅實的內容來論證難以具現的情事；從其「文獻鉤沉」，讀者可以感佩到學問顛撲不破的基礎，是從最笨拙的功夫處梳理然後所得的累積；從其「演唱研討」，讀者更可以清楚的認識到戲曲捨舞臺，便沒有真正的生命力，而其關鍵處，尤其是崑劇，便是演唱。總而言之，在我心目中，吳先生這十六篇論述崑曲的文章，篇篇都可以做為我們研究崑曲的典範。除了治學以外，吳先生性情的樂觀明朗，也是我要多加學習的。我們年紀都不小，要彼此共勉的是：身體健康。

二〇〇八年九月二十日晨曾永義序於臺大長興街宿舍

自序

我從小喜歡看戲聽戲，故鄉在江蘇省江陰縣東鄉的農村貫莊，見到的都是草臺班唱「灘簧」（現名「錫劇」）。而真正接觸崑曲，要到進入南京大學中文系以後。一九五五年春夏之交，陳中凡教授給我們畢業班講明清文學史中的崑曲名著，恰逢以周傳瑛為首的國風崑蘇劇團從杭州來南京巡迴演出，陳先生便自掏腰包，買了戲票請我班同學去看了《牡丹亭·遊園驚夢》和《長生殿·小宴驚變》的演出，使我們大開眼界。我們第一次聽到崑腔，覺得曲調悠揚悅耳，十分優美。爲了準備畢業晚會的節目，我和班上的文娛積極份子到圖書館裏借來了《梅蘭芳歌曲譜》，書中有崑曲《遊園》的譜子，我們就無師自通地唱了起來。一九五六年四月，周傳瑛、王傳淞主演的《十五貫》晉京演出，奇蹟般地大獲成功。《人民日報》在五月十八日發表了〈從「一齣戲救活了一個劇種」談起〉的社論，轟動全國。事有巧遇，我就在這年的秋後考取了陳中凡先生指導的四年制副博士研究生，他老人家很興奮地對我說：「《十五貫》救活崑曲的新局面應該在大學的講壇上反映出來，我們南大在這方面是有優良傳統的，打從二十年代起到三十年代，曲學大師吳梅先生在校任教時，就是把崑曲作爲研究課題的。現在京滬、蘇杭等地都在培養崑曲演員，後繼有人；但還應該同時培養崑曲的研究工作者，這樣相輔相成，才能推動崑劇事業向前發展。」——爲此，陳先生要我把專業定爲

中國戲曲史，主攻方向是崑曲史的研究。有趣的是陳先生要我從唱戲看戲入手，專門爲我請了一位老曲師教唱，舉凡「生旦淨末丑」的南曲和北曲都學了，還學了一些舞臺身段，初步瞭解了戲曲程式和表演藝術的基本知識。改革開放以來，我與江浙、京滬和湖南等地的崑曲界逐步建立了廣泛的聯繫，和許多演員交了朋友，看了他們的拿手好戲。有了這樣的經歷，便造就了我後來之所以能主編《中國崑劇大辭典》的因緣。

在理論與實際、教學與研究相互結合的方針指引下，我也寫出了一些論文，取得了一些學術成果，於一九九六年出版了個人著作《中國戲曲史論》。一九九六年以後，我專力於崑劇學研究，在海峽兩岸的刊物上發表了一批崑曲方面的專題論文。承蒙曾永義教授看重，盛情邀我結爲新集。我擬的書名是《崑曲論集》，但曾先生在上面加進了我的姓氏，更定書名爲《吳新雷崑曲論集》，我真是卻之不恭，受之有愧，不敢當呵！——這便是本書的來歷。

本書是從我上世紀六十年代以來有關崑曲史的諸多論文中精選出來的，有些出於《中國戲曲史論》，大部份是一九九六年以後發表的新作。爲了醒目起見，我分列爲四個欄目，每欄各選四篇，合計共選了十六篇。第一欄題爲〈劇論曲評〉，論及湯、沈之爭和以李玉爲代表的蘇州派的創作特點。至於〈論《桃花扇》的創作歷程及其思想意蘊〉一文，是一九九七年六月中到臺灣，應中央研究院中國文哲研究所籌備處之邀，向華瑋、王璦玲先生主持的「明清戲曲國際研討會」提交的論文。第二欄題爲〈崑班流播〉，從崑曲傳播史的角度出

發，考述了明清以來蘇州、南京和揚州三個據點崑班興盛的情況。至於〈浙江三大崑曲支派初探〉一文，是二〇〇一年六月中訪韓，應漢城大學和漢陽大學之邀，向金學主、吳秀卿先生主持的「中國戲曲國際學術會議」提交的論文。第三欄題爲〈文獻鉤沉〉，對《真蹟日錄》中魏良輔的《南詞引正》和《樂府紅珊》中魏良輔的曲論，以及《綴白裘》和《明心鑑》的原貌，都進行了深層次的挖掘，鉤其沉，探其源，爲崑曲史的研究提供了文本依據。其中〈明代崑曲折子戲選集《樂府紅珊》發微〉一文，是二〇〇五年四月中，應臺灣中央大學中文系之邀，向曾永義、洪惟助先生主持的「世界崑曲與臺灣腳色——崑曲國際學術研討會」提交的論文。第四欄題爲〈演唱研討〉，專題研究了「俞派唱法」和吳梅的演唱實踐，並對崑曲傳統劇目和《牡丹亭》的演出情況作了史料性的考論。其中〈一九一一年以來崑曲《牡丹亭》演出回顧〉一文，是應白先勇先生之約（鄭培凱先生推舉），爲臺灣遠流出版公司出版《姹紫嫣紅牡丹亭——四百年青春之夢》而寫作的。

以上是對拙文得以結集出書的情況簡介，首先要感謝曾永義先生和海內外崑曲界、學術界各位同仁對我的扶持和幫助，其次要說明，本書在欄目架構上只是大致的分門別類，有些文章實際上是跨類的。限於本人的水平，書中還存在一些不足之處，尚請同行們批評指正。

吳新雷 二〇〇八年七月

目錄

總序	0
曾序	0
自序	7

【劇論曲評】

論戲曲史上臨川派與吳江派之爭	0
一、爭論的起因	1
二、兩家的理論	2
三、論爭的內容實質	4
四、對這場論爭的認識	0

李玉生平、交遊、作品考

一、生平事蹟考

二、交遊考

三、作品考

論蘇州派戲曲大家李玉

一、現實主義的創作道路

二、富有特色的藝術創新

三、封建意識的思想局限

論《桃花扇》的創作歷程及其思想意蘊

【崑班流播】

蘇州崑班考

一、明清時期蘇州的崑曲家班

二、清代前期蘇州的職業崑班·····	1
三、晚清姑蘇四大崑班及其它·····	1

二、清代前期蘇州的職業崑班·····	1
三、晚清姑蘇四大崑班及其它·····	1

南京劇壇崑曲史略·····	1
一、南京是明代後期崑曲的活動中心·····	2
二、清代南京的崑班和清音小部·····	3
三、近百年來南京的崑史大事·····	3

一、南京是明代後期崑曲的活動中心·····	1
二、清代南京的崑班和清音小部·····	3
三、近百年來南京的崑史大事·····	0

二、清代南京的崑班和清音小部·····	1
三、近百年來南京的崑史大事·····	3

三、近百年來南京的崑史大事·····	1
一、明清之際揚州的崑曲家班·····	4
二、揚州七大內班及其餘勢·····	4
三、揚州的職業崑班和業餘的串班曲社·····	1

揚州崑班曲社考·····	1
一、明清之際揚州的崑曲家班·····	4
二、揚州七大內班及其餘勢·····	8
三、揚州的職業崑班和業餘的串班曲社·····	9

一、明清之際揚州的崑曲家班·····	1
二、揚州七大內班及其餘勢·····	4
三、揚州的職業崑班和業餘的串班曲社·····	9

二、揚州七大內班及其餘勢·····	1
三、揚州的職業崑班和業餘的串班曲社·····	5

三、揚州的職業崑班和業餘的串班曲社·····	1
一、引 言·····	6
二、寧波崑曲的由盛而衰·····	3

浙江三大崑曲支派初探·····	1
一、引 言·····	7
二、寧波崑曲的由盛而衰·····	3

一、引 言·····	1
二、寧波崑曲的由盛而衰·····	7

二、寧波崑曲的由盛而衰·····	1
一、引 言·····	5

三、金華崑曲的流變·····	1	8	0
四、溫州崑曲的歷史與現狀·····	1	8	5
五、結語·····	1	9	2

【文獻鉤沉】

關於明代魏良輔的曲論《南詞引正》

一、《南詞引正》的發現及公佈·····	1	9	5
二、《南詞引正》的傳存及曹含齋、吳崑麓其人·····	1	9	8
三、《南詞引正》兩個排印本的缺失·····	2	0	1
四、附錄：魏良輔《南詞引正》·····	2	0	3
明代崑曲折子戲選集《樂府紅珊》發微·····	2	1	0

一、前言·····	2	1	0
二、《樂府紅珊》的來歷·····	2	1	1
三、《樂府紅珊》的內容·····	2	1	8