

國家戲曲研究叢書 44

從傳統 到現代

戲曲本質論集

曾永義◎總策劃

劉彥君◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 44

從傳統 到現代

戲曲本質論集

曾永義◎總策劃
劉彥君◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

從傳統到現代——戲曲本質論集／劉彥君著．--
初版．--臺北市：國家，2009.11
490面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：44）
ISBN 978-957-36-1187-5（平裝）

1. 戲曲 2. 戲曲史 3. 戲曲評論 4. 文集

824.07

98017817

◎國家戲曲研究叢書 44

從傳統到現代——戲曲本質論集 □定價：700元

著 作 者／劉彥君
總 策 劃／曾永義
執行編輯／謝滿子
責任編校／劉彥君・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／方氏電腦排版公司
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11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，第貳編自是從六輯第三十一號開始，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。

第七輯六冊也已出版，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》可以說是蜚聲宇內的「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，早爲戲曲界所欽羨，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。

而今第八輯六冊又已編就，將陸續出版，它們是：

葉明生 《宗教與戲劇研究叢稿》

劉彥君 《從傳統到現代——戲曲本質論集》

蘇子裕 《戲曲聲腔劇種叢考》

劉致中 《明清戲曲考論》

李惠綿 《戲曲批評概念史考論（增訂本）》

曾永義 《洪昇及其長生殿》

這六位作者中，劉彥君教授的新著，是從「面面觀」來探究戲曲的本質。蘇子裕教授是流沙先生的嫡傳弟子，流沙先生研究戲曲腔調，堪稱當今不作第二人想，蘇教授傳承其學，

新著自有可觀。劉致中先生在戲曲界為前輩，與胡忌先生合著《崑劇發展史》，一直風行。在他的新著中，我們可以看到一位學者鍥而不舍的精神和諸多發人省思的可貴見解。葉明生先生研究宗教戲曲早已斐然名家，他的新著尤其可以令人體會他結合文獻、文物與田野以治學之態度、方法的辛勤。李惠綿教授這本書是她在臺灣大學升等教授的代表作，原為臺北里仁書局出版；已無存書，故徵得里仁同意，並經增訂後收入本叢書。李教授治學謹嚴而勤勉，佳作連連。本書選取戲曲批評中之重要論題詳實考述，貫串成書，深具學術價值。至於拙著《洪昇及其長生殿》是我四十一年前（一九六七年六月）的碩士論文，原由臺灣商務印書館印行，早已絕版。因有人問及此書，承國家出版社社長林洋慈雅意，重新出版，且主張納入本叢書，我不好違背，乃勉為其難。此書本文不長，可是包括研究過程中的「副產品」，就成了「龐然大物」。雖明知章培恆教授的《洪昇年譜》後出轉精，但我還是保留當年習作的《洪昉思年譜》，為的是敝帚自珍且完全保持本書「原貌」。尚祈讀者鑒宥。

最後要強調的是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。

二〇〇八年十一月九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。

目錄

總序	001
----	-----

【傳統繼承】

論宋人戲劇批評	015
---------	-----

元雜劇作家心理現實中的二難情結	058
-----------------	-----

萬曆劇壇三家論——徐渭、湯顯祖、沈璟	074
--------------------	-----

湯顯祖思想中的人道主義因素	093
---------------	-----

穎異不群·遐清高厲——湯顯祖戲劇理論評略	104
----------------------	-----

一、「因情成夢、因夢成戲」	104
---------------	-----

二、「自然靈氣恍惚而來，不思而至」	1	0	6
三、「情圖周密，想路迂回」	1	0	8
四、「凡文以意趣神色為主」	1	1	1
五、「不堪歌舞奈情何？」	1	1	9
六、「第云理之所必無，安知情之所必有耶？」	1	2	3

聽戲觀景話三國

一、《借東風》	1	2	7
二、《空城計》	1	2	9
三、《哭靈牌》	1	3	1
四、《水淹七軍》	1	3	2
五、《回荊州》	1	3	3
六、《曹操與楊修》	1	3	5
七、《長坂坡》	1	3	6
八、《喪巴丘》	1	3	7
九、《胭粉計》	1	3	8

十、《借箭》

140

梅蘭芳歷史地位的確立

141

一、從「四大名旦」的評選說起

141

二、青衣行的崛起

144

三、移步不換形的改革規律

148

四、與文化人的優化結合

153

五、國際性聲譽的建立

156

六、人格的完善

159

評《中國戲曲通史》

162

一、通史的研究中立場觀點方法的科學性及其成就

162

二、綜合研究能力的提高

167

三、體制的得與失

169

學術與書籍之夢——記廖奔和他的《中國戲劇圖史》

173

【規律探討】

漫談戲曲裏的重複手法——從豫劇《三上轎》談起	1	7	7
戲曲理論的發展需要方法的開拓	1	8	7
歷史、歷史真實和歷史劇創作——從《趙氏孤兒》的改編談起	1	9	3
「現時性」與「超越性」——優秀現代戲的雙重品格	2	0	4
早期東西方戲劇的相近特性	2	0	8
一、融通性：舞臺綜合觀	2	0	8
二、程式化：抽象表現觀	2	1	4
三、我體與喻體：混合敘事觀	2	2	0
四、隨意轉換：時空自由觀	2	2	4
古希臘戲劇與梵劇、戲曲的觀念差異	2	2	9
映象與想像——中西舞臺時空觀的差異	2	4	0

一、畫面與空間：不同的舞臺空間觀·····	2
二、彈性與非彈性：不同的舞臺時空觀·····	2
三、固定與流動：不同的舞臺時空觀·····	2
四、人景分離與人景同構：不同的舞臺呈現觀·····	2

生活化與程式化——中西戲劇形態觀的差異·····	2
--------------------------	---

一、形似與變形：不同的舞臺顯象觀·····	2
二、自然化與類型化：不同的形象塑造觀·····	2
三、間接與直接交流：不同的舞臺假定觀·····	2
四、直線與曲線運動：不同的舞臺調度觀·····	2

二十世紀戲劇變革的東方靈感·····	2
--------------------	---

一、寫實主義的反動·····	2
二、回視東方的熱情·····	2
三、對東方戲劇的觀念貼近·····	2
四、趨向東方戲劇的充分假定性原則·····	2

取法乎西方——二十世紀中國戲劇觀念的傾仄	3	1	1
一、戲劇觀念的向寫實傾仄	3	1	2
二、舞臺構成的改變	3	1	8
三、潮流中的異響	3	2	6
四、寫意戲劇觀的命題	3	3	1

【作品評論】

人情美的結晶——談吉劇《三放參姑娘》的意境氛圍創造	3
讓莎士比亞劇作的生命在中國戲曲舞臺上延續	3
談京劇《奧賽羅》的二度創作	3
花鼓戲《喜脈案》的人物與衝突特色	3
川劇《潘金蓮》的副線設置	3
這是一個情感的世界——看雲南花燈戲《軍營小院》	3

含蓄，透著沉重——記川劇《死水微瀾》

370

對「戲眼」的偏離——看崑曲《西施歸越》有感

372

保持特色·發揚個性——高甲戲《金魁星》的繼承精神

374

難以割捨的精神家園——京劇《范仲淹》意蘊

379

這一個「崔氏」為甚麼不討人喜歡——看小劇場京劇《馬前潑水》

381

尊嚴無價——看新編京劇《杜十娘》

387

構築戲劇內涵的雙重空間——看京劇《胭脂河》

391

永遠的《朝陽溝》——寫在豫劇《朝陽溝》晉京重演之際

394

守望善良——花燈戲《月照楓林渡》的人物與主題

403

回歸的意義——看京劇賀歲連臺本戲《宰相劉羅鍋》

408

選擇與切換——看川劇《金子》

416

三部《孤兒》三種態度——散說《趙氏孤兒》的改編	4
	2
	6

梅魂蘭韻永芬芳——京劇交響詩《梅蘭芳》的詩意追求	4
	3
	8

對蒙古劇《滿都海斯琴》的意見	4
	4
	1

傳統的當代呈現——看泉州木偶戲《欽差大臣》	4
	4
	4

不能忘卻的民族記憶——看京劇《袁崇煥》	4
	4
	7

黃梅戲《天仙配》導讀	4
	5
	1

閩劇《貶官記》導讀	4
	5
	5

【現象分析】

努力與收穫——第三屆中國京劇節劇目點評	4
	5
	9

民間戲劇的市場操練——第七屆映山紅民間戲劇節啓示錄	4
	6
	4

切入社會現實，展現多元探索——第七屆中國藝術節戲劇劇目述評——468

現實主義·形式探索·市場運作——二〇〇四年戲劇創作透視——471

戲劇：紅火二〇〇四——476

一、精品工程新篇章——476

二、「七藝節」關鍵字：切入百姓生活，展現多元探索——477

三、現代戲展演聲勢浩大——478

四、搶眼的小劇場戲劇演出季——479

五、朝氣蓬勃的映山紅民間戲劇節——480

六、崑曲、京劇、評劇的熱演——481

七、海派話劇晉京商演——481

八、標新立異的《迷宮》創作——482

二〇〇四至二〇〇五年度精品工程初選劇目觀後感——484

後記——489

