

國家戲曲研究叢書 21

花部與 雅部

曾永義◎總策劃
陳 芳◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 21

花部與 雅部

曾永義◎總策劃
陳 芳◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

花部與雅部／陳芳著．--初版．--

臺北市：國家，2007[民96]

580面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：21）

ISBN 978-957-36-1058-8（平裝）

1. 戲劇－中國－清(1644-1912)－論文,講詞等
2. 中國戲曲－歷史－清(1644-1912)－論文,講詞等

982.7707

95025661

◎國家戲曲研究叢書 21

花部與雅部

□定價：800 元

著 作 者／陳 芳

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任校對／陳 芳・黃文政

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年元月初版一刷

●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

ISBN-13:978-957-36-1058-8

ISBN-10:957-36-1058-2

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，首見宋元間劉埀《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、唱誦、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。而今首四輯已成，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》

鄭元江著 《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 《論說戲曲本質腔調及其他》

《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。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、中華民俗藝術基金會董事長。

曾序

陳芳肆業博碩士班時，我忝為指導教授，要她以清代戲曲為研究的主要範圍，有朝一日，能將研究的總成果，結撰為《清代戲曲史》一書。陳芳做學問是鍥而不舍的，她要「在衆聲喧譁的年代裡，謹守本分，默默耕耘著一方小小的戲曲園圃。」於是《晚清古典戲劇的歷史意義》、《清初雜劇研究》、《乾隆時期北京劇壇研究》、《清代戲曲研究五題》等專著陸續出版，陳芳也由碩士而博士，由副教授而教授。而今《花部與雅部》一書被收入《國家戲曲研究叢刊》第四輯，即將出版。凡此都可以驗證，她以一個青年學者，在治學上的努力和成就。

《花部與雅部》是陳芳近四年內治學的成績，收有論文十篇、附錄兩篇，其中七篇均關涉清代戲曲的主要論題，故書名以「花雅」標示，由此也可見她步步向《清代戲曲史》前進的又一個歷程。另三篇是有關台灣豫劇、布袋戲的探討，她畢竟對近年被炒熱的本土研究，不能完全不顧；而也因為她這一顧，使得豫劇的五十年成就，發出了應有的光芒；二水明世界的布袋戲，也為此嶄露了頭角。

戲曲之學，未滿百年，可探討的問題非常多。我們既然治戲曲之學，就是為了發掘和解決存在其中的問題，而一旦有所發掘，有所解決，戲曲這塊小小的園圃也一定會回報我們大的愉快。而縱使學海無涯，只要日有所得，我們也就一樣可以駕起逍遙之舟。最後以此數語，與我徒兒陳芳共勉。

曾永義序於台灣大學長興街宿舍

二〇〇六年十月二十四日

王序

陳芳稱我為老師實在不敢當，她其實是小學妹，我上博士班時，曾永義老師邀我們導生聚餐，當晚老師很高興，師生談興甚濃，晚上九點我到餐廳外面打電話回家，排在陳芳後面，當時她才大學二年級，紮兩根小辮子，神情很惶恐，電話裡頻頻向父親解釋：確實是導師聚餐，沒有欺瞞。那一刻我印象很深，這小學妹家教嚴謹、行事謹慎，因此，當我後來到國立清華大學中國文學系擔任系主任時，有兩班理工科系大一國文課缺少老師，我馬上想到了請陳芳來幫忙。當時陳芳碩士畢業了一陣子，因結婚生子暫時沒繼續深造，而她的研究竟未停歇，著作一篇接一篇發表，學術熱忱令人感動，教學成果也有目共睹，我對她認真努力的態度留下很深印象。後來她重新回到學校攻讀博士，從此和戲曲學術圈的關係更為緊密，不過我們到底相隔了七、八屆，沒有同窗共讀或一起看戲的經驗，不能算熟識，只是常聽曾老師說起她的傑出優秀，經常揶揄著大書包到老師家借書回去細讀。這幾年她論文發表更為頻繁，我對她的用功勤奮極為佩服，而印象中仍是兩條辮子小女孩模樣，真正較熟竟要到去年（二〇〇五）底北京兩岸豫劇研討會。

豫劇是在台灣唯一有職業劇團的大陸地方戲曲，五十年前地覆天翻戰亂流離的時刻，這顆河南戲曲藝術的種子，悄悄的飄揚渡海，撒播植入臺灣的土壤。

這純粹是個意外，但任誰也没想到，這顆意外的種子，竟開出了滿園花圃，在台灣的藝術領土裡穩佔一席之地，其中更綻放出一朵令人驚豔的奇葩，那就是「豫劇天后」王海玲。王海玲所代表的「台灣豫劇」七〇年代便已發展出了本土特色，在台灣藝文界佔有重要位置，可惜九〇年代以來在本土化思潮影響下，台灣豫劇的正當性受到質疑，豫劇隊人心惶惶，此時此刻，陳芳不辭辛勞，奔波往返高雄、台北間，為豫劇隊整理照片、書寫歷史，完成了《台灣豫劇五十年圖志》鉅著，策畫「豫劇五十年史照展」，同時還協助豫劇隊和河南文化廳相互聯繫，連續辦了幾屆「兩岸豫劇研討會」。這些作為，幫助的不僅是一支戲曲團隊，更從學術角度為政治衝擊下的藝術工作者重新建立信心。二〇〇五年底我以國立國光劇團（含京、豫劇兩團）藝術總監身份帶豫劇隊到北京演出並參加研討會時，聽陳芳充滿摯情的論文宣讀，很受感動，這本新著作《花部與雅部》我雖還來不及拜讀，但一翻就發覺豫劇論文佔了兩篇，她對於非主流劇種的熱情關注令人佩服。謹以此短文向陳芳對豫劇的貢獻致敬，同時更願我們一同為豫劇、為傳統戲曲的未來再繼續努力。

弁言

從撰寫碩士論文《晚清古典戲劇的歷史意義》開始，多年來，我的研究重心始終圍繞在清代戲曲專題。探索層面，也從最初的劇作家與劇作文本，外拓至演員、表演、舞臺及劇壇。在衆聲喧譁的年代，謹守本分，默默耕耘著一方小小的園圃。面對浩翰書海，有時真覺得自己只是個力不從心的工匠。徒然妄想織出五彩雲錦，卻常愧悔資質魯鈍，技藝笨拙，每件成品似乎都有瑕疵。所幸一路行來，總有良師益友多予指點。讓我充滿感激之餘，還有努力超越自己的勇氣。現在，把這幾年的研究心得積累起來，總結成一部戲曲論著，或能勉強印證人生歲月某一階段的痕跡。

茲將各篇撰作背景與原發表處說明如下：

〈清代「花、雅之爭」的代表演員及其表演藝術〉，原發表於國立傳統藝術中心「兩岸戲曲大展——兩岸戲曲學術研討會」，二〇〇二年七月，並收入會後論文集。是執行國立臺灣師範大學「清代「花、雅之爭」研究」計畫案的部分成果。另一部分已撰成〈清代「花、雅之爭」的三個歷史階段〉，發表於國立中興大學，第三屆「通俗文學與雅正文學」學術研

討論，並收入會後論文集與拙著《清代戲曲研究五題》（臺北，里仁書局，二〇〇二年三月）。

〈清宮月令承應戲初探〉，原發表於國立臺灣師範大學，《中國學術年刊》二十八期春季號，二〇〇六年三月。〈晚清宮廷昆劇的演出與嬗變〉，原發表於國立中央大學「世界昆曲與臺灣腳色——昆曲國際學術研討會」，二〇〇四年四月，並收入會後論文集。這兩篇是執行國科會「清代（宮廷）戲曲演藝史」研究計畫案的成果。

〈從〈搜山、打車〉身段譜探抉昆劇表演的「乾、嘉傳統」〉，該文大綱原宣讀於蘇州大學「第三屆昆曲國際學術研討會」，二〇〇六年七月。北京，中國藝術研究院戲曲所，《戲曲研究》第七十一輯刊載。是執行國科會「《昆曲身段譜》的內涵與價值」研究計畫案的部分成果。該案仍在執行中。

〈清初雜劇的主體意識與書寫策略〉，原發表於國立嘉義大學「傳播與交融——第二屆小說與戲曲國際學術研討會」，二〇〇五年四月，並收入會後論文集（里仁書局）。是據拙著《清初雜劇研究》（臺北，學海出版社，一九九一年二月）的部分資料，採用全新觀點改寫而成的。〈譚鑫培清宮演劇考〉，原發表於國立臺灣師範大學，《中國學術年刊》第二十七期春季號，二〇〇五年三月。是執行國科會「京劇「譚派」研究」計畫案的成果。

（京劇「汪（笑儂）派」探蹟），原發表於國立臺灣師範大學，《國文學報》第三十四

期，二〇〇三年十二月。是執行國科會「晚清上海劇壇研究——以京劇演員的表演藝術為核心」計畫案的部分成果。另可參見〈論清末上海的京劇演出活動〉，收入拙著《清代戲曲研究五題》。

〈臺灣豫劇的現代化與本土化〉，原刊於《臺灣豫劇五十年圖志》，二〇〇三年十二月。〈五十年縮影——論《豫韻臺灣情》的歷史意義〉，原發表於昆明，中國藝術研究院、雲南藝術學院「第五屆華文戲劇節」學術研討會，二〇〇四年九月，並收入會後論文集。這兩篇是國立國光劇團豫劇隊委託執行「臺灣豫劇五十年圖志」計畫案的觀察心得。

〈二水「明世界」掌中劇團的內在結構〉，原發表於國立臺灣師範大學，《中國學術年刊》第二十二期，二〇〇一年五月。是擔任國立傳統藝術中心委託執行「二水「明世界」掌中劇團保存計畫」案協同主持人的田調心得。

附錄：一、〈書評《清代戲曲與崑劇》〉，原發表於臺北，「中華戲劇學會」電子報第三期，二〇〇六年三月。二、〈《乾隆時期北京劇壇研究》正誤〉之商榷〉，原發表於北京，中國社會科學院文學研究所，《文學遺產》，二〇〇四年第二期，二〇〇四年三月。

本書中所收錄的論文，均作於五年內。在此我必須向臺師大國文系的師長們致上最誠摯的敬意與謝意。因為，當我取得博士學位時，向臺師大申請教職，這個素以「保守」聞名的校系，居然首次接納了一個與其毫無淵源、路數迥異的申請者。轉入臺師大任教後，許多素

昧平生的師長，有形無形中，都在保護、照顧著我。如果沒有一個安定的環境，我就不能靜心從事研究，享受讀書單純的樂趣。這些深情厚意，我是不敢或忘的。而業師曾永義先生、王安祈先生的教誨與鼓勵，我更是銘記於心。兩位老師永遠是我為人處世、探究學問的典範。所以，「弁言」也許不必多言。正如戲曲名家「人間國寶」裴艷玲所說的：「好好回去練功！」即已足矣。

就繼續練功吧。

希望日後的研究成果，能更具學術意義與價值。並期待師友前賢的批評指正。