

國家戲曲研究叢書 10

崑腔傳奇 與南雜劇

曾永義◎總策劃
王永健◎著

國家出版社 印行

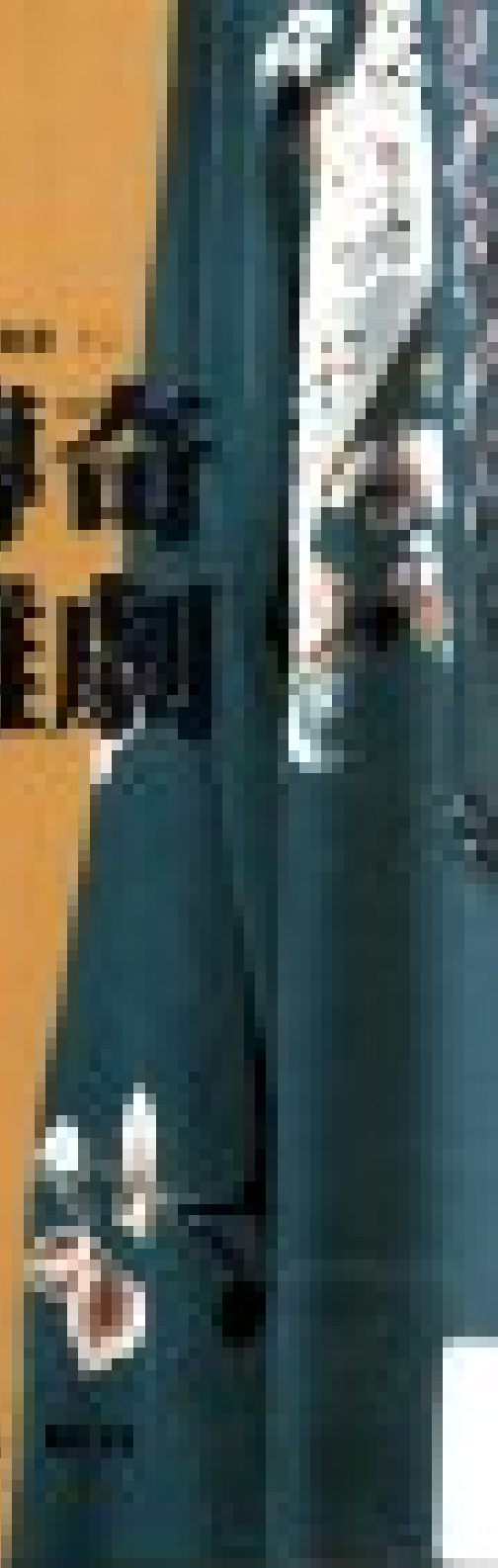
國立傳統藝術研究會 學術研究叢刊

昆腔傳奇 與南雜劇

黃仕強、黃美蘭
王和蘭、王和蘭

國立傳統藝術研究會

學術研究叢刊

國家戲曲研究叢書 10

崑腔傳奇 與南雜劇

曾永義◎總策劃

王永健◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

崑腔傳奇與南雜劇／王永健著．--初版．--
臺北市：國家，2006[民95]
345面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：10）
ISBN 957-36-0998-3（平裝）

1. 崑曲 2. 崑劇

915.12

94023440

◎國家戲曲研究叢書 10

崑腔傳奇與南雜劇

□定價：400元

著 作 者／王永健
總 策 劃／曾永義
執行編輯／謝滿子
責任編校／王永健・于蕙華
封面設計／楊華恩
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

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年元月初版一刷

◎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）

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。而今首二輯已成，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 《清代戲曲與崑劇》

其中陸萼庭先生已於前年逝世，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 《崑腔傳奇與南雜劇》

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》

十二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；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

二〇〇五年七月二十日

曾序

蘇州大學王永健教授與我雖然相處相知不多，但是我對他景仰已久。他的一本鉅著《中國戲劇文學的瑰寶——明清傳奇》（一九八九）不是篇幅上的龐然大物，卻能將「明清傳奇」這隻我心目中的「狂暴巨獸」處理得服服貼貼，在他的學術筆下，條理井然，言簡意賅，深入淺出，諸多創發；不但可作初學之津梁，而且為學者必讀之書。

因為他在昆曲的故鄉任教四十餘年，所以對昆曲藝術情有獨鍾，認為保護和振興刻不容緩，任重而道遠。也因此他從學術入手，將昆山腔、崑劇學，以及用昆山腔演唱的南雜劇和明清傳奇的名著《石巢四種》、洪昇《長生殿》等作深入的探討，彙輯成書，題作《崑腔傳奇與南雜劇》，我將它編入《國家戲曲研究叢書》第二輯，使叢書增光不少。

說來真巧，王教授與我不謀而合的地方很多。譬如我在台灣也倡導崑曲崑劇，已經十二年，舉辦研習班，培養演唱和後場人才，也首創崑劇《梁祝》（二〇〇四）；寫過《長生殿研究》（一九六九）、《明雜劇概論》（一九七五）、《從腔調說到崑劇》（二〇〇二）等

書。就學術功力而言，我自然不能望王教授之項背，但我倆志同道合，則是顯而易見的。而若論年紀，王教授大我六、七歲，我還可以向他叫聲老哥。我盼望或在蘇州，或在台北，我弟兄倆於青山綠水，有「把酒論道」的一天。

曾永義序於臺大長興街宿舍

二〇〇五年十二月九日

序言

崑山腔的改革和風靡，乃是明代戲曲藝術的一大轉捩；崑山腔系統的明清傳奇和南雜劇的興盛和繁榮，則為明清戲曲藝術的一大奇觀。研究明清兩代的戲曲藝術，必須先理清崑山腔的方方面面，以及崑山腔系統的傳奇和南雜劇的各種問題。二十世紀，海內外學界關於崑山腔和明清傳奇的研究，無論是文獻資料、歷史發展和作家作品，還是劇場藝術和理論批評，均取得了豐碩的成果。但是毋庸置疑，關於崑山腔，以及崑山腔系統的傳奇和南雜劇，還有不少重要的問題，尚存在著分歧之見，值得商兌和爭鳴，需要繼續深入研討。筆者的這些論文，就是為此而撰寫的。此集中的〈關於崑山腔研究中的若干問題商兌〉，一九九五年發表於臺灣的《小說戲曲研究》第五輯；〈長生殿齣評〉刊載於日本九州大學《中國文學論集》第三十二號（二〇〇三年）；〈長生殿之功臣〉則撰寫於蘇州崑劇院在臺灣和香港成功演出二十八齣〈長生殿〉之後的炎夏（二〇〇四年九月）雖已投寄臺灣和香港的戲劇期刊，但尚未面世。其他各篇，均刊發於一九八八—二〇〇三年大陸的一些大學學報和書刊。這些拙作是筆者對於崑山腔與崑山腔系統的明清傳奇和南雜劇研究中的一得之見，不甚成熟。當

時發表是為了拋磚引玉，今天集結成書仍然是為了拋磚引玉。希望以我少而不精的拙文，引出多而精的大作，俾使崑山腔與崑山腔系統的傳奇和南雜劇研究再上一層樓。由於才疏學淺，拙作的疏漏和謬誤之處肯定不少，熱誠歡迎方家和讀者的不吝指教。

崑曲被聯合國教科文組織列入首批「人類口述與非物質遺產的代表作」，說明崑曲的歷史文化價值得到了世界的公認，這為崑曲藝術的進一步保護和振興提供了難得的契機。近年來，崑曲的理論研究和劇場藝術呈現出姹紫嫣紅的動人景象，但願海峽兩岸的崑曲知音和研究者珍惜這大好的時機，為崑曲藝術的保護和振興不斷地作出新的貢獻！

羅麗容教授的熱誠相助，令人感動和感激；曾永義教授不僅鼎力推薦，還寵賜序文，更令人感動和感激。在此謹向兩位教授致以深深的敬意，並向臺灣國家出版社社長林洋慈先生和編輯表示由衷的感謝！

王永健序於吳門葑溪軒

甲申年五月

目錄

總序	001
曾序	005
序言	007
壹、「借離合之情，寫興亡之感」的傳奇	015
一、朝更世變之際需要「借離合之情，寫興亡之感」的傳奇	017
二、洪昇的生平和思想，說明了《長生殿》的深刻意義	020
三、《長生殿》翻新了李楊故事	022
四、巨大的社會反響，證明了《長生殿》的藝術價值	024
貳、《長生殿》的評	029
參、《長生殿》之功臣	077

一、清代《長生殿》全本、節本和折子戲演出的回顧……………078

二、顧篤璜節選、整理的二十八齣《長生殿》演出本評議……………087

三、演出的成功，再次指明搶救和保護崑曲的應走之路……………098

肆、「從此看去，總是別有天地」……………101

伍、人面桃花頌情至……………131

一、唐代的「崔護謁漿」故事……………131

二、舞臺上的「崔護謁漿」故事……………135

三、孟稱舜筆下的「崔護謁漿」故事……………140

陸、才女和愛情的贊歌……………149

柒、古典戲曲作家研究的新收穫……………165

捌、崑曲與蘇州……………175

一、蘇州是崑曲的發源地、改革的基地、正宗崑曲的中心……………176

二、蘇州戲曲家、戲曲理論批評家對崑曲藝術的傑出貢獻……………185

三、吳文化的孕育和滋養與崑曲藝術的文化特性·····	1
四、歷史的經驗和啓示·····	9
	0

玖、湯顯祖佚詞二首及其他

一、湯顯祖佚詞二首·····	1
二、湯顯祖和李至清·····	9
三、陸輅與玉茗堂·····	9
四、南社詩人馬駿聲評《牡丹亭》·····	5
	7

拾、關於《石巢四種》的三個問題

一、是「罵世」之作，抑是「解嘲」之書？·····	2
二、是「深得玉茗之神」，抑是「全未窺其毫髮」？·····	1
三、《石巢四種》與傳奇創作中的「狠求奇怪」之風·····	6
	8

拾壹、戲曲、小說當行本色；理論、創作各具特色

2	0
2	1
1	1

拾貳、「江南秀才」唱「情至」

拾參、婦女觀不同，女性形象迥異

一、戲曲家的婦女觀和傳奇、短劇中的女性形象·····	2
二、小說家的婦女觀和章回小說中的女性形象·····	2
三、傳奇、短劇和章回小說中女性形象迥異的原因初探·····	2

拾肆、關於南雜劇的幾個問題

一、南雜劇是北曲雜劇崑曲化和傳奇化的藝術結晶·····	2
二、南雜劇與北曲雜劇在諸多方面的異同·····	2
三、南雜劇的創始時間及其早期的作家作品·····	2
四、明清兩代南雜劇發展概述以及索頭化問題·····	2

拾伍、關於建立「崑劇學」的斷想

一、建立「崑劇學」應該提上議事日程·····	2
------------------------	---

拾陸、關於崑山腔研究中的若干問題商兌

二、建立「崑劇學」是科學總結崑劇藝術和振興崑劇的需要·····	2
三、「崑劇學」的研究對象和主要內容·····	9
一、崑山腔形成於何時？由誰創始的？·····	6
二、崑山腔發展史上的四次改革·····	1
三、崑山腔新聲的基礎是什麼？·····	2
四、按崑山腔新聲格律創作的第一部傳奇並非《浣紗記》·····	1
五、崑山腔戲曲藝術中的北曲·····	3