

—— 琴曲書畫昆曲新美學 ——

玉簪記

玉簪記

總策畫 白先勇

琴曲書畫崑曲新美學

玉簫記

The Story of Jade Hairpin

玉簫記

總策畫
白先勇

色膽包天《玉簪記》——琴曲書畫崑曲新美學 The Story of Jade Hairpin

總策畫 / 白先勇

作者 / 陳怡蓁、白先勇、張淑香、李祥霆、岳美緹、華文漪、王悅陽
董陽孜、潘煊、奚淞、王童、曾詠霓、楊文瑩、王孟超、黃祖延
翁國生、辛意雲（依本書文章順序排名）

文化趨勢總編輯 / 陳怡蓁

系列主編 / 項秋萍

責任編輯 / 陶蕃震（特約）

美術設計 / 黃瑋儒（特約）

封面題字 / 董陽孜

封面圖片 / 許培鴻、奚淞

出版者 / 天下遠見出版股份有限公司

創辦人 / 高希均、王力行

遠見·天下文化·事業群 董事長 / 高希均

事業群發行人CEO / 王力行

出版事業部總編輯 / 許耀雲

版權暨國際合作開發協理 / 張茂芸

法律顧問 / 理律法律事務所 陳長文律師

著作權顧問 / 魏啓翔律師

社 址 / 臺北市104松江路93巷1號2樓

讀者服務專線 / (02) 2662-0012

傳 真 / (02) 2662-0007 ; (02) 2662-0009

電子信箱 / cwpc@cwgv.com.tw

直接郵撥帳號1326703-6號 天下遠見出版股份有限公司

電腦製版 / 凱立國際印刷股份有限公司

印 刷 廠 / 盈昌印刷有限公司

裝 訂 廠 / 台興印刷裝訂股份有限公司

登 記 證 / 局版臺業字第2517號

總 經 銷 / 大和書報圖書股份有限公司 電話(02) 8990-2588

著作權所有 侵害必究

出版日期2009年5月8日

第一版第1次印行

定價280元

ISBN: 978-986-216-333-7（平裝）

書號：CT015

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

國家圖書館出版品預行編目

色膽包天《玉簪記》——琴曲書畫崑曲新美學 / 白先勇等文字 ·

—第一版，—臺北市：天下遠見，2009〔民98〕面：公分·（文化趨勢：15）

ISBN: 978-986-216-333-7（平裝）

1. 崑劇

915.12 98007430

出版緣起 4

序 8

楔子 12

井水與汪洋——企業界與文化界的匯流——陳怡蓁

琴曲書畫——新版《玉簪記》的製作方向——白先勇

白先勇的崑曲新美學——從《牡丹亭》到《玉簪記》——陳怡蓁採訪

第一部

新版玉簪記

The Story of Jade Hairpin

連環劇照——圖／許培鴻·文／張淑香

新編劇本——張淑香

專文 102
色膽包天《玉簪記》——書生與尼姑的禁忌之愛——張淑香

第二部

崑曲新美學

The Story of Jade Hairpin

琴緣之美 108

今世琴人我最幸——千年寶琴文化奇緣——李祥霆

創新之美	114	新版《玉簪記》的創意——聖俗色空的辯證——張淑香
傳承之美	124	閑步芳塵數落紅——岳美緹談《玉簪記》——岳美緹
演藝之美	140	秋江一曲故園情——華文漪談《玉簪記》——華文漪
書法之美	148	文字之舞——書法美學元素與昆曲舞臺線條的融合——董陽孜
融合之美	158	律動的線條——淺談書法與昆曲——張淑香
色空之美	174	護花使者——奚淞
淡雅之美	184	高雅、文雅、淡雅——崑劇服裝跳脫明艷傳統的再突破——王童、曾詠霓
極簡之美	194	《玉簪記》舞臺燈光的極簡主義——王孟超、黃祖延
抽象之美	202	玲瓏雅致 情真意切——打造充滿佛韻和人文意境的崑曲新經典——翁國生
跋	214	精彩的傳承——辛意雲

232 230

新版《玉簪記》創作團隊
媒體迴響

琴曲書畫崑曲新美學

玉簪記

The Story of Jade Hairpin

玉簪記

總策畫
白先勇

出版緣起 4

序 8

楔子 12

井水與汪洋——企業界與文化界的匯流——陳怡蓁

琴曲書畫——新版《玉簪記》的製作方向——白先勇

白先勇的崑曲新美學——從《牡丹亭》到《玉簪記》——陳怡蓁採訪

第一部

新版玉簪記

The Story of Jade Hairpin

連環劇照——圖／許培鴻·文／張淑香

新編劇本——張淑香

專文 102
色膽包天《玉簪記》——書生與尼姑的禁忌之愛——張淑香

第二部

崑曲新美學

The Story of Jade Hairpin

琴緣之美 108

今世琴人我最幸——千年寶琴文化奇緣——李祥霆

創新之美 114

傳承之美 124

演藝之美 140

書法之美 148

融合之美 158

色空之美 174

淡雅之美 184

極簡之美 194

抽象之美 202

跋 214

新版《玉簪記》的創意——聖俗色空的辯證——張淑香

閑步芳塵數落紅——岳美緹談《玉簪記》——岳美緹

秋江一曲故園情——華文漪談《玉簪記》——華文漪

文字之舞——書法美學元素與昆曲舞臺線條的融合——董陽孜

律動的線條——淺談書法與昆曲——張淑香

護花使者——奚淞

高雅、文雅、淡雅——崑劇服裝跳脫明豔傳統的再突破——王童、曾詠霓

《玉簪記》舞臺燈光的極簡主義——王孟超、黃祖延

玲瓏雅致 情真意切——打造充滿佛韻和人文意境的崑曲新經典——翁國生

精彩的傳承——辛意雲

230

新版《玉簪記》創作團隊

232

媒體迴響

井水與汪洋

——企業界與文化界的匯流

陳怡蓁

天下文化與趨勢科技原是各擅所長，不同領域的兩個企業體，現在因緣際會，要攜手同心搭建一座文化趨勢的橋梁。

我曾在天下雜誌、遠見與天下文化任職三年，先後擔任編輯與高希均教授的特助，雖然為時短暫，其正派經營的企業文化，卻對我影響至深。之後我遠走他鄉，與夫婿張明正共創趨勢科技，走遍天涯海角，在防毒軟體的領域中筆路藍縷，自此投身高科技業，無悔無怨，不曾再為其他企業服務過。

張明正是電腦科系的專業出身，在資訊軟體界闖天下理所當然，我從小立志學文，好不容易也從中文系畢業了，卻一頭栽進競爭最激烈的高科技業，其實膽戰心虛，只能依憑學文與當編輯的薄弱基礎以補明正之不足，在國際行銷方面勉力而為。出人意料的是，趨勢科技從二〇〇三年連續三年被國際知名的行銷研究權威 Interbrand 公司公開評定為「臺灣十大國際品牌」的榜首，二〇〇五年跨入全球百大

品牌的門檻，品牌價值超過十億美元，這是無心插柳柳成蔭了。

因為明正全力開拓國際業務，與我們一起創業的妹妹怡樺則在產品研發方面才華橫溢，擔任科技長不亦樂乎，於是創業初期我成了「不管部」部長，凡沒人管的其他事都落在我肩上，人力資源便是其中的一項。我非商管出身，不知究理便管理起涵蓋五湖四海各路英雄的人事來，複雜的國情文化讓我時時說之不成理，唯有動之以真情，逐漸摸索出在這個企業中人心最基本的共同渴求，加上明正，怡樺與我的個人風格形成了「改變、創造、溝通」的獨特企業文化，以此治理如今超過四十多個國籍的員工，多年來竟也能行之無礙。二〇〇二年，哈佛商學院以趨勢科技為個案研究，對我們超越國界的管理文化充滿研究興趣，同年美國《商業週刊》一篇〈超國界管理〉的專文報導中，也以趨勢科技為主要成功案例來探討超國界企業文化的新趨勢。這倒是有心栽花花亦開了！

文化開花，品牌成蔭，這兩者之間必然有某種聯繫存在，然而我卻常在內心質疑，企業文化是否只為企業目的而服務，或者也可算人類文明中的一章，能夠發揮對社會的教化功用？它是企業在自家後院掘的井，只能汲取以求自給自足，還是可能與外面的江湖大海連貫成汪洋浩瀚？

因為人在江湖，又是變幻莫測的高科技江湖，我只能奮力向前泅泳，無暇多想心中疑惑。直到今年初，明正正式禪讓，怡樺升任執行長，趨勢科技包含六個國籍的十四人高階管理團隊各就各位，我也接著部署交棒，從人資長的權責中解脫，轉任業界首創的文化長一職。

頓然肩頭一輕，眼睛一亮，啊！山不轉路轉，我又回到文化圈了。「行到水窮處，坐看雲起時」，我心中忽有所悟。人類文明從漁獵、畜牧、農業走向工業，如今是經濟掛帥的時代，企業活動當然是整個人類文明中重要的一環，如果企業之中有誠信，有文化，有一股向善的動力，自然牽動社會各個階層，企業文化不應只是自家後院的孤井而已。如果文化界不吝於傾注，而企業界不吝於回饋，則泉井江河共同匯成大海汪洋，豈不能創造文化新趨勢？

我不禁笑了，原來過去種種「劫難」都只為成就今日的文化回饋。我因學文而能挹注企業成長，因企業資源而能反哺文化；如果能夠引精英的文化清泉以灌溉企業的創意園地，豈非善善循環而能生生不息嗎？

於是，我回到唯一曾經服務過的出版公司，向高希均教授、王力行發行人謀求一個無償的總編輯職位，但願結合兩家企業的經濟文化力量，搭一座堅實的橋梁，

懇求兩岸文化大師如白先勇、余秋雨、蔣勳等老師傾囊相授，讓企業人、學生以至天下人都得以汲取他們豐富的文化內涵，灌溉每個人的心田，也把江河大海引入企業文化的泉井之中，讓創意源源不絕，湧流入海，汪洋因此也能澄藍透澈！

這便是「文化趨勢」書系的出版緣起，但願企業界與文化界互通有無，共同鼓勵創造型的文化新趨勢。

二〇〇五年十月二十六日，寫於波士頓雨中

琴曲書畫

——新版《玉簪記》的製作方向

總製作人

白先勇

新版《玉簪記》以琴曲書畫中國文人雅士的文化傳統為基調。

崑曲、書法、水墨畫融於一體，變成一組和諧的線條文化符號，這便是我們在《玉簪記》裡企圖達成的崑曲新美學的重要內涵。

二〇〇四年我們製作《牡丹亭》時定性為「青春版」，其涵意除了刻意培養青年演員傳承曲藝並開發校園年輕觀眾之外，我們的重要宗旨，更希望在舞臺上，給崑曲表演注入新鮮活力，使這項古老的劇種能夠重新綻發青春生命。青春版《牡丹亭》迄今在兩岸四地、歐美各國巡演一百六十三場，觀眾人次達二十多萬，受到各層不同文化背景，尤其是年輕觀眾熱烈歡迎，普遍肯定。可以說在二十一世紀初，由於青春版《牡丹亭》的出現，給長期衰微的崑曲藝術注射了一針強力的興奮劑，使其回春發芽，老樹開花，崑曲的老靈魂，得以在舞臺上再次以青春姣好的形貌，

翩翩起舞，傾倒眾生。青春版《牡丹亭》在華人地區，甚至歐美國家廣受歡迎，有諸多原因，我想最重要的是青春版《牡丹亭》在製作方向上，把傳統與現代的因素成功的磨合成有機整體，符合二十一世紀觀眾的審美要求。青春版《牡丹亭》是一齣既傳統又現代的崑曲表演。

基於製作青春版《牡丹亭》的經驗，四年後，我們製作了新版《玉簪記》，希望在崑曲舞臺美學上做更進一步的探索。每個時代的表演藝術，必然會反映當時的美學趣味，二十一世紀的崑曲表演，當然也應當與明清時期，甚至上個世紀有所區別。明朝高濂所著的《玉簪記》傳奇，是崑曲的經典劇目之一，其中著名幾折如〈琴挑〉、〈秋江〉，在舞臺上常演不輟，並化為其他劇種：京戲、越劇、川劇皆有。如此廣為觀眾熟悉的一齣「老戲」，如何翻新，給予新的詮釋、新的美學風貌，這便是我們創作組的最大挑戰。

我們選中《玉簪記》有幾點理由。崑曲屬於「雅部」，是中國文士風雅傳統的一部分。《玉簪記》中的〈琴挑〉書生潘必正與道姑陳妙常以琴傳情，〈偷詩〉中以詩傳意，都是這種「雅文化」的呈現。於是我們決定新版《玉簪記》整體走高雅風格，恢復崑曲「雅部」的原貌，而以琴曲書畫中國文人雅士的文化傳統為基調。這次我

們的舞臺美術設計以線條為主，以董陽孜的書法為經絡，間以奚淞的觀音畫像佛手蓮花，創造出一個純淨流暢的水墨世界，佛手蓮花也就成為對劇中人慈悲祝福的象徵。崑曲的音樂唱腔、舞蹈身段猶如有聲書法、流動水墨，於是崑曲、書法、水墨畫融於一體，變成一組和諧的線條文化符號，這便是我們在《玉簪記》裡企圖達成的崑曲新美學的重要內涵。

青春版《牡丹亭》的製作，以王童的服裝設計得分最高，受到最多的讚美，中外觀眾為之驚豔，他的淡雅風格對中國戲曲服裝已產生革命性的影響。這次《玉簪記》的服裝因配合劇情背景、人物身分以及整體舞美的需求，色調更趨淡雅，比青春版《牡丹亭》的設計更富創意。

崑曲的傳奇文本以愛情為主題的占多數，所謂「十部傳奇九相思」，高濂的《玉簪記》是一段道姑與書生熾熱的愛情故事，呈現了晚明戲曲在情色議題上的大膽作風，張淑香教授為《玉簪記》的「色膽包天」有了生動的論述。在諸多《玉簪記》的演出版本中，我認為以岳美緹、華文漪的演出版本最為傑出，兩位崑曲大師的搭配舉手投足絲絲入扣，已達爐火純青。岳華版的《玉簪記》值得傳諸後世，兩位大師不惜傾囊相授，傳給青年演員俞玖林、沈豐英，是崑曲傳承事業的又一壯舉。新版

《玉簪記》在岳華版的頭尾上加了功。〈投庵〉一折我們以皈依儀式開場，營造出庵觀佛道的氣氛，尾折〈秋江〉幾乎是重排了。這次導演由翁國生執掌，翁國生是戲曲的新銳導演，曾參加青春版《牡丹亭》，執導〈冥判〉、〈魂遊〉等數折，獲得好評。翁國生擅長舞臺調度、隊形變化，排演〈秋江〉一折，頗富創意，把秋浪澎湃的外景與人物內心熱情翻騰的意境融成一場動感十足的好戲。新版《玉簪記》於此達到高潮。

The
Story of
Jade
Hairpin
(楔子)

專訪

白先勇的崑曲新美學

從《牡丹亭》到《玉簪記》

崑曲的美學是「抽象、寫意、抒情、詩化」。

《牡丹亭》是神話故事，整齣戲是個夢境，拿捏好虛實之間的比例是最高美學原則。

《玉簪記》是為了愛情勇敢挑戰世俗禮教的女性解放戲劇，設計理念強調線條、簡美，挑戰更大的視覺美學。

白先勇／總製作人

作家，《現代文學》創辦人之一，自任「崑曲義工」。二〇〇四年製作青春版《牡丹亭》，將傳統與現代成功磨合成崑曲美學新方向。

廖凱倫攝影

二〇〇四年，由文學家白先勇製作，集結兩岸文化精英，共同打造的崑曲大戲——青春版《牡丹亭》於臺北國家劇院首演後，迄今五年，先後於大陸、美西，莎翁故鄉倫敦、希臘悲劇發源地雅典等地演出，讓東西方民眾見識到集結舞美、音樂、詩詞於一身的崑曲之美。

二〇〇九年，白先勇帶領原班人馬製作新版《玉簪記》，以書法家董陽孜的字、畫家奚淞的白描佛像、王童設計的服飾、王孟超的舞臺設計，將中國傳統文人的雅致演繹得淋漓盡致，勢必再創另一波的崑曲熱潮及文化效應。

趨勢科技文化長，長年支持白先勇製作崑曲的陳怡蓁，專訪白先勇，發掘他從《牡丹亭》到《玉簪記》的崑曲新美學。