

中文課程名稱：崑曲新美學
授課教師：白先勇等
學分數：2 學分
開課單位：白先勇文學講座

課程概述

本課程邀請到白先勇先生擔任白先勇文學講座主講人，同時搭配國內劇場界知名演出者進行實地操演示範。亦邀請到學有專精之戲曲研究學者，分就每週課程主題進行專門講演。講演內容包含崑曲的文化發展源流、服裝設計與舞台燈光、音樂與唱腔、湯顯祖與《牡丹亭》、青春版《牡丹亭》及新版《玉簪記》的製作過程……旨在融貫傳統藝術與當代表現形式，並從歷史與文學創作的互動中探勘戲劇、音樂、文學千絲萬縷的對話關係。

崑曲作為世界文化遺產的代表之一，為近年來國際所注目之焦點表演藝術。而湯顯祖所寫的《牡丹亭》一劇，流傳至今仍被演出在舞台上，原劇本有五十五齣，在 2004 年白先勇率領蘇州崑劇院來台演出《牡丹亭》青春版，從原劇的五十五齣刪減至二十七齣，分為上、中、下三本，三天連台演完。本課程結合口頭講授與實地展演，希望透過台上與台下、講者與聽者的互動，落實崑曲在台灣當代人文教育領域中的實踐，詳細簡介如下：

單元 1：中華文化在臺灣再造：由青春版《牡丹亭》及新版《玉簪記》的製作講起

主持人：梅家玲

主講人：白先勇

白先勇教授為青春版《牡丹亭》召集人，臺灣大學白先勇文學講座特聘教授。白老師首先揭示崑曲於歷史、美學、文化層面意義，繼而切入青春版《牡丹亭》及新版《玉簪記》編劇著意之處，重編之後崑曲演出不僅得以呈現中國傳統雅文化，亦能感動中外各界。同時也強調臺灣人文薈萃對青春版編劇貢獻卓著。最後期許 21 世紀中華文化也能「文藝復興」。

單元 2：崑曲簡史

主持人：白先勇

主講人：王安祈

王安祈教授為臺灣大學戲劇系教授。王教授由崑曲的前身民間藝術「傳奇」談起，經過文士改編成為崑曲原型，傳唱中國江南。「崑」曲乃由於崑山水磨調之出色音樂表現而得其名。清代中期以後崑曲漸沒落，多為選本演出；民初有「傳字輩」自民間傳習所承襲技藝、維持崑曲藝術數十載不懈，終於獲得政府重視；1960 年代起中國各地成立國家崑劇團，並擷取其他傳統戲曲之長，漸漸恢復盎然生機。湯顯祖寫《牡丹亭》，則藉由愛情傳達其哲學思考。

單元 3：湯顯祖與《牡丹亭》

主持人：白先勇

主講人：華瑋

華瑋教授為香港中文大學中國語言及文學系教授。華教授以「時間」、「花園」、「夢」與「死亡」作為《牡丹亭》關鍵字；透過湯顯祖生平與《牡丹亭》創作歷程對照突顯《牡丹亭》的「情至」精神。接著比較《牡丹亭》、《西廂記》及《羅密歐與茱麗葉》三者之差異，指出《牡丹亭》中女性及情慾意義。最後由明清文獻揭示《牡丹亭》對晚明以降中國文學、文化及思想之影響。

單元 4：青春版《牡丹亭》、新版《玉簪記》的編劇策略

主持人：白先勇

主講人：白先勇、張淑香

白先勇教授先談青春版《牡丹亭》編劇策略。首先談《牡丹亭》明清改本，接著延伸至青春版《牡丹亭》的改本以及七個整編原則。青春版整編亦緊扣湯顯祖「情至」理念發展，分為「夢中情」、「人鬼情」、「人間情」三本。接著強調各本主要折子，以及配合演出需求所做的劇本調動。

再由張淑香教授講述主題為新版《玉簪記》的改編與編劇策略。《玉簪記》由原著至傳統版及至青春版，經歷兩次改編。本次改編包含「以〈投庵〉取代〈下第〉」以及「強化〈催試〉」兩部分。〈投庵〉突顯愛情與宗教的衝突；〈催試〉則藉由舞蹈及舞台效果展現了喜劇氣氛，透過修改也使青春版於演出時更具張力，也將各種戲劇趣味及風格融為一體。

單元 5：崑曲與文學的關係

主持人：白先勇

主講人：張淑香

張淑香教授為臺大中文系兼任教授。本講閱讀《牡丹亭·遊園》及相關詩詞，觀照崑曲與中國古典文學的關係。張教授指出：劇中「花園」、「鶯啼」、「半面」、「照鏡」等都是傳統文學中重要意象，也各有意境。〈遊園〉一折展現震撼、惋惜、感傷、壓抑等情緒，由杜麗娘與春香的對話點出「驚夢」的兩個意義，以及〈遊園〉裡女性情感起伏跌宕。最後以「審美三層次」歸結出〈遊園〉實包含感官、形式及整體觀照多層次美感。

單元 6：儒、釋、道在《牡丹亭》與《玉簪記》中的主導地位

主持人：白先勇

主講人：辛意雲

辛意雲教授為臺北藝術大學教授。辛教授首先由《玉簪記》的戀情強調人之本質—有情。在思想上則由《莊子》切入，延伸至宋明理學家、明清佛道教思想，綜觀各家對「人性」、「情」之理解與闡述最後回到戲曲、文學，「情至」思想在文本中得到肯定並綿延發展，成為「對生命最肯定的憑藉」。

單元 7：崑曲的四功五法、角色行當

主持人：柯慶明

主講人：蔡正仁

原上海崑劇團團長蔡正仁先生，為當代崑曲藝術之表演大家，其言「崑曲小生的四功五法，便是崑曲小生的表演藝術」，認為紮實的基本功訓練是成為好演員的必要條件，並透過曾扮演的經典角色說明各種小生行當的表演方式：巾生的代表人物為《牡丹亭》的柳夢梅以及《玉簪記》中的潘必正；《長生殿》的唐明皇則為大官生之翹楚；窮生角色則為《評雪辨蹤》的呂蒙正，蔡正仁先生

親自示範身段、走位，且配合臺灣首席崑笛蕭本耀先生的吹奏演唱《長生殿·哭像》【脫布衫】曲牌，將其寬厚宏亮的唱功發揮得淋漓盡致。

單元 8：服裝設計／戲劇世界的定調

主持人：白先勇

主講人：王童、曾詠霓

臺灣知名導演兼美術設計王童教授與其夫人臺灣著名設計師曾詠霓女士，兩人共同負責了青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》的服裝設計。傳統崑曲如何迎合當代人的視覺審美？服裝作為視覺美學展現的一員有其重要性。王童教授首先由「四個問題」切入討論為什麼要重新來做崑曲，並以青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》為例，說明對崑曲新美學的追求。曾詠霓女士則分享整個青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》服裝的創作過程，並透過劇中的服裝照片，說明每件不同的服裝如何表明了人物的身分、個性，以及營造舞台的氣氛。

單元 9：舞蹈的運用

主持人：白先勇

主講人：吳素君

吳素君教授為臺北藝術大學舞蹈學院副教授。吳教授為臺灣第一代的專業舞者，也是雲門舞集的創始團員，於舞蹈藝術領域深耕多年，此次參與青春版《牡丹亭》之花神編作過程，以歷代各種版本為借鏡，注入自身對崑曲的表演經驗與專業素養，試圖在傳統基礎上賦予花神角色發揮空間，自演員肢體訓練、舞台設計、容妝服飾等視覺展現，至襯托主角與劇情的整體氛圍皆細心思量，與白先勇教授共同呈現崑曲藝術之傳統與現代的完美結合，開啟花神編作創新的可能。

單元 10：舞臺設計與圖像呈現／戲劇世界的定調

主持人：白先勇

主講人：王孟超、許培鴻

傳統崑曲近距離的表演方式，如何適應當代西方歌劇廳式的舞台？臺灣著名舞臺設計家王孟超參與了青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》的舞台空間創作，在本次講座中，以兩次參與創作的經驗說明當傳統戲曲遇上舞台科技，如何利用當代舞台的技術烘托崑曲傳統的美感。接著，由青春版《牡丹亭》的攝影師許培鴻分享《牡丹亭》八年來的拍攝成果，從個人攝影的工作經驗史連接到拍攝《牡丹亭》的經驗，許培鴻拍攝的不只是劇照，更有其對《牡丹亭》視覺美學的創作。一個是舞台，一個是攝影，兩人從不同的視覺美學元素出發，說明白先勇在本課程中不斷強調：「我們尊重古典，但不因循古典；我們利用現代，但不濫用現代」的精神。

單元 11：崑曲的音樂與唱腔—聲韻的表現

主持人：白先勇

主講人：周雪華

周雪華老師為浙江京崑藝術劇院作曲家。崑曲藝術經歷文革浩劫重生，其中傳承的故事十分動人，周雪華老師即為乾隆年間葉堂製譜之《納書楹曲譜》的當代傳人，自著名崑劇表演大師俞振飛、周傳瑛手中接下曲譜，重新翻譯湯顯祖《臨川四夢》展現於世人眼前，為保持曲譜趙璧隋珠的境界，

不僅要掌握陰陽八聲產生的四聲腔格，也需多年時間練習以積累經驗，於漫漫十來年的譯譜過程經歷了「難」、「高」、「教」三種體驗，深刻領會《納書楹曲譜》的難能珍貴以及豐厚的文化底蘊。

單元 12：書法的運用：詩情的提挈

主持人：張淑香

主講人：柯慶明、王童

青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》的舞台空間中皆運用了大量的書法創作來加強其舞台效果。而書法與崑曲兩者如何相通？本講首先由臺大臺灣文學研究所柯慶明教授從中國書法的流變與理論，逐步說明書法豐富的內容，並以之來討論董陽孜書法創作中所蘊含無限寬廣的想像與表現。接著，由參與舞台設計的王童教授來說明董陽孜的書法如何在崑曲舞台空間上運用，並分享書法在兩齣崑曲舞台上運用的思考過程：從青春版《牡丹亭》的道具到新版《玉簪記》舞台上的創意表現。最後，則由主持人張淑香教授分享一段影片，從另一方面來說明書法與崑曲身段的關聯。

單元 13：張繼青的崑曲藝術表演及其傳承

主持人：白先勇

主講人：白先勇、張淑香

臺灣大學白先勇講座特聘教授白先勇、臺灣大學中文系教授張淑香以對談的方式討論當代著名崑曲演員張繼青的藝術表演，認為張氏不僅唱腔清晰悅耳、吐字歸韻宛轉圓潤；且身段程式分明，以唐詩可比杜甫之嚴謹規範，其表演藝術臻此高度的主因，在於長年自我訓練的苦功，以及四處拜師、汲取各家之長的成果。張氏以《牡丹亭》之〈尋夢〉、〈驚夢〉以及《爛柯山·癡夢》贏得「張三夢」的美稱，其中〈尋夢〉演出大家閨秀杜麗娘愛情啟蒙的過程，為抒情的極致表現；〈癡夢〉詮釋反面角色崔氏覆水難收的悔恨交加，則是以醜為美的代表，張氏以豐沛的人生經驗與精確的情感投射，傑出刻畫兩種完全極端的角色，至今無人能出其右。

單元 14：談《玉簪記》中的潘必正及如何傳授俞玖林

主持人：白先勇

主講人：岳美緹

有崑曲第一女小生美譽的岳美緹，是上海崑劇團的傳承人、國家一級演員。岳美緹從年輕時與搭檔華文漪漸漸架構起《玉簪記》的崑曲表演藝術，將《玉簪記》表演藝術中小生與旦角兩人間微妙細緻的互動交流精雕細琢自成一派，並在白先勇的邀請下將之傳授于新版《玉簪記》的男主角俞玖林。本講邀請岳老師分享幾十年來學習與演出潘必正的心得，以及對此戲小生表演藝術的體會。此外，岳老師也從音樂、劇本，以及揣摩人物等多方面，邊示範邊說明如何理解《玉簪記》潘必正這號人物的內心世界。

單元 15：心與手三部曲—靜、淨、敬—手藝人的創作自述

主持人：白先勇

主講人：奚淞

奚淞先生為臺灣著名藝術家。他以長年對佛法的研究、理解，為青春版《牡丹亭》及新版《玉簪記》的舞美設計增添了藝術與思想的高度。其一生從事手藝、繪畫，並呈現在佛法的探尋上，體會了「靜、淨、敬」三個時期的人生課題：「靜」即「定」，以毛筆白描觀音做為禪定的練習，經歷從「手

藝人」到「老蠶」的心境變化；「淨」為「自淨其意」，自佛法造像的源頭體會心靈純淨的本質與內觀的重要性，因此產生了最後的「敬」意，以安靜、敬行的態度面對生活中各種微小事物。奚淞由崑曲的情與美之特質勾連至人生哲學的反思，言談充滿哲理與智慧。

單元 16：導演對演出的詮釋

主持人：白先勇

主講人：翁國生

翁國生導演，除了是著名的蓋派武生、國家一級演員，更是經過學院派訓練的專業導演，目前擔任浙江京劇團團長。同時具備傳統崑曲出身與導演專長的翁國生，在青春版《牡丹亭》中擔任其中九折的執導，並且獨自導演新版《玉簪記》。在本講，翁導演分享參與青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》的創作經驗，並以這兩齣戲中導演在舞台上的創作實踐為例，說明他在「當代戲劇理念」與「傳統崑曲藝術」兩者能量的灌輸下，如何打造出充滿現代感的崑曲美學。

單元 17：崑曲新美學—理論與實踐

主持人：白先勇

主講人：白先勇、柯慶明、曾永義、洪惟助

最後講次由白先勇教授、臺灣大學臺灣文學研究所教授柯慶明、臺灣大學中文系名譽教授曾永義、中央大學中文系教授洪惟助共同主講。白先勇教授回顧首講提出的「中華文化在臺灣再造」及其衍生之傳統與現代的結合，是貫串崑曲新美學所有課程主要思路，也是所有傳統文化面臨的重要挑戰。柯慶明教授則概述了此門課程的緣起，並分享了每週講次的心得。曾永義教授與洪惟助教授於八〇年代始從事崑劇藝術的保存、發揚工作，將大陸各院團的經典劇目一一錄製為影像；舉辦數屆崑曲傳習計畫，兼收學習與傳承之效。另外，曾永義教授立足於傳統製作了數齣崑劇，洪惟助教授編著第一部《崑曲辭典》、成立戲曲研究室，為崑曲藝術的推廣貢獻良多。

單元 18：崑曲新美學新書發表會

主持人：葉國良

與談人：白先勇、王童、辛意雲、洪惟助、曾詠霓、王孟超、許培鴻

臺大文學院特聘講座白先勇教授在臺大開設「崑曲新美學」課程，擔任主講並主持與談，邀請曾經參與《青春版牡丹亭》與《新版玉簪記》製作的團隊成員現身說法，並與相關的學者專家，共同研討能使崑曲發揚光大之創新的美學途徑。全程上課內容經由臺大出版中心與臺大新百家學堂合作後製完成出版，並舉辦出版發表會邀請白先勇教授以及課程講者等人共襄盛舉。

課程概述

本課程由中華文化在台灣的傳承與再現為內容起始，其後則分別探究崑曲與其多面向的藝術表現。依時間序列選擇相關議題，以一、崑曲的歷時性發展源流；二、崑曲的四功五法與角色行當；三、崑曲新編的視聽呈現；四、崑曲唱腔與舞蹈的交相為用；五、書畫藝術中的崑曲圖像；六、《牡丹亭》劇情與角色分析。在教學設計上，則採用一、分組討論；二、課堂心得；三、期末報告；四、課

堂表現；五、出席狀況等五項作為評定成績的標準。尤其側重於分組討論與期末個人修課心得與成果的具體呈現，希望能在交流與互動的氛圍中，打開教學相長的契機。