

BIBLID 1026-7220 (2014) 103:4 p6-10

「抒情與寫意：古典戲曲裡的愛戀與盟約」 系列講座之策劃與迴響

黃文德 國家圖書館特藏文獻組編輯

【館務報導】

為推廣中文古典閱讀，國家圖書館繼民國100年「讀享經彩：閱讀古人生活美學」、101年「千古風流人物蘇東坡」、102年「百代存風雅--唐宋八大家經典導讀講座」。今年秋季講座由特藏文獻組邀請國立中正大學汪詩珮教授協助，規劃「抒情與寫意：古典戲曲裡的愛戀與盟約」。擔任學者包括曾永義教授、王安祈教授、王璦玲教授、李惠綿教授、林鶴宜教授、汪詩珮教授，以及林幸慧教授，分別探討楊貴妃戲曲、《玉簪記》、《嬌紅記》、《桃花扇》、《西廂記》、《牡丹亭》，以及當代戲曲賞析。為使更多民眾與學子能瞭解戲曲文學，除於本館舉辦六場次，另與國立宜蘭大學圖書資訊館、南臺科技大學圖書館合辦兩場巡迴講座。本次活動不同於過去靜態演講，其中四場分別邀請國立戲曲學院朱民玲老師、趙揚強老師、蘭庭榮譽駐團藝術家及國光劇團溫宇航老師、陳長燕老師、陳美蘭老師、蘭庭崑劇團音樂統籌蕭本耀老師，以及臺灣豫劇團張育茂與陳彥如老師擔任示範表演。同時為了解相關古籍典藏，配合於活動期間假本館四樓展

出「抒情與寫意：國家圖書館館藏古典戲曲文學選」古籍文獻展，展期自8月16日起至104年2月28日。知識服務組亦在本館閱覽區陳列主題書展與線上影音專區。整體活動，頗獲佳評。

立秋後的首場，8月16日由中央研究院院士曾永義教授主講「閒話楊貴妃戲曲」，並邀請國立戲曲學院朱民玲老師、趙揚強老師示範《楊妃夢》其中三段。曾院士開場先為本館推動經典閱讀表達肯定，繼之為系列演講進行導讀。曾院士演講侃侃而談，時而評論當代古典戲曲的謬誤、時而解釋漢語中有關戲曲之關鍵辭彙之源流；有時更剖析歷史人物形像在民間流傳之遞變。他細數歷代戲曲文學之特點、案例，如信手拈來。其中曾院士特別點出洪昇《長生殿》之文學地位，稱讚它是案頭場上兼美，在文學和藝術上都有極高的成就，可說是傳奇中的經典之作。最後，為使聽眾能領略戲曲之美，院士以說明其創作之崑劇《楊妃夢》過程，表達還原歷史人物真貌，活動並穿插朱民玲老師、趙揚強老師示範《楊妃夢》其中三段，氣氛感人。

曾永義院士講演

朱民玲、趙揚強老師示範演出

第二場於8月30日舉辦，由國立臺灣大學中國文學系李惠綿教授主講，「天意注定與人意追尋的愛情辯證—談《玉簪記》的改編與表演」。在蘭庭崑劇團王志萍團長協助下，活動並邀請到蘭庭榮譽駐團藝術家及國光團員溫宇航老師、陳長燕老師示範《玉簪記》、蘭庭音樂統籌蕭本耀老師擔任崑笛演出。《玉簪記》是明代文人也是戲劇家高濂之創作，全劇三十三齣，描述落難千金陳嬌蓮流落金陵，寄身女貞觀為道姑，取法名妙常。而書生潘必正應舉落第，因投親至女貞觀，遂與妙常相識，兩人萌發了愛慕之心，相知相許。兩人被迫分離後多年，潘必正進士及第，迎娶妙常返故里，才知父母早年為其訂親之嬌蓮，

即意中人妙常，陳嬌蓮亦與母重逢，閤家團圓，歸諸天意。這齣好戲，除崑劇外，也有多種地方戲曲之改編本，包括京劇、川劇、越劇。由於劇中人物性格鮮明，高濂著意填詞，「摘其字句，可以唾玉生香。」曲牌旋律優雅動人，歷代伶人已將其表演形式琢磨至經典的地步，非常受到文人雅士與一般崑迷的喜愛。2013年，蘭庭崑劇團歷經三年的籌備，由李惠綿教授劇本整編，打造這一極富「文人情致」特色的愛情輕喜劇—崑劇小全本《玉簪記》。本次李老師蒞館除介紹《玉簪記》的改編過程與蘭庭崑劇團王志萍團長之間的互動討論，同時也對高濂原作提出新的詮釋觀點。講演並穿插溫宇航老師以演員觀點，向觀眾說明如何詮釋潘必正的心境與他對妙常之間的情感如何蘊釀。最後，由溫宇航、陳長燕老師示範表演《玉簪記》唱段、蕭本耀老師演奏崑笛。會場除熱愛戲曲文學之觀眾，另外中國大陸京劇小生姜（妙香）派重要傳人，同時也是溫宇航老師之師林懋榮先生亦蒞臨會場。經由李老師深入淺出的講述，相信現場讀者，不只看見《玉簪記》之美，也對於李老師與蘭庭崑劇團以生命推動臺灣精緻戲曲創作更加感動。

李惠綿老師與青年學子合影

「抒情與寫意：古典戲曲裡的爱戀與盟約」之策劃與迴響

溫宇航老師、陳長燕老師示範《玉簪記》

第三場於9月6日舉行，由國立臺灣大學戲劇學系暨研究所主任林鶴宜教授主講，「心靈書寫，無盡的愛：《嬌紅記》」。林教授在演講開宗明義指出，古典傳奇故事鋪陳有特定結構，即「私訂終身後花園，小人作亂在其間，落難書生中狀元，奉旨完婚大團圓」。但孟稱舜所寫《嬌紅記》卻能突破《西廂記》與《牡丹亭》的故事局限，甚至在五十回結構安排中，玩弄前輩戲劇家的鋪陳，頗有新意。有鑑於國人對於《嬌紅記》較為陌生，因此在演講過程中，林教授一方面介紹各齣情節概要，同時也以解構方式點出本部經典傳奇有趣與跳脫前人之處。現場聆聽者，不少人表示透過林老師生動而活潑的介紹，以現代、傳統等互異之角度去接觸閱讀經典方式，同時也能回顧過去的閱讀經驗，令他們感到津津有味。

林鶴宜教授講演

第四場於9月27日舉行，邀請王瓊玲教授（國立中山大學文學院副院長、劇場藝術系教授兼系主任）主講：「桃花扇底送南朝—《桃花扇》中的兒女之情與家國記憶」。自孔尚任創作《桃花扇》以來，近代學者對於此書多有討論。王瓊玲教授在演講中對於這部戲曲名著之作者能融合南明王朝短暫歷史與戲劇創作，劇情安排真實與虛構情節交錯，形成一代名著。因此，她從晚明清初戲曲脈絡與大時代背景下為讀者剖析這部虛實相互融滲之中國戲曲名著。另外，王教授也特別介紹本館與美國華盛頓大學圖書館合作數位化，引介國人能夠一覽《桃花扇》最早之刊印本。最後，為了讓大眾領略崑曲之美，王瓊玲教授還現場唱一小段《牡丹亭》，讓聽眾十分感動。

王瓊玲教授講演

第五場於10月4日舉辦，邀請戲曲研究青年學者汪詩珮教授（國立中正大學中國文學系教授），主講「怎當他臨去秋波那一轉——《西廂記》的曲折造境」。汪教授為國立清華大學中文系博士，國立中正大學中文系副教授。曾任國立中正大學藝文中心主任、英國倫敦大學亞非學院訪問學者。專長為中國古典戲劇及劇場史、現當代戲曲及劇場改編。尤其關注元雜劇的文學與文

化、明清傳奇與崑劇藝術，以及古典戲劇的域外研究，並長期觀察、思考國內戲曲/戲劇演出的相關課題。曾獲中正大學青年學者獎。研究成果包括專書《乾嘉時期崑劇藝人在表演藝術上因應之探討》，以及相關學術論文如〈世變、文人、隱喻：元雜劇《王祭登樓》的視界〉、〈文心百變與經典轉化：從《荊釵記》到《比目魚》〉、〈曲境、畫境、意境：《七里灘》與「富春山居圖」〉等三十餘篇。學術研究之外，也曾創作劇本，撰寫劇評及相關散文。在中國戲劇史的發展脈絡中，王實甫《西廂記》的地位自不待言。這齣浪漫又高潮迭起的文學作品，不僅承襲傳統戲曲劇情結構的鋪陳，也另創新局面。誠如金聖嘆所評，《西廂記》能令千古才人心死。近代學者對於《西廂記》之研究汗牛充棟，因此，本次講演汪老師以文本與詮釋變遷為主軸，帶領讀者從不同角度，或從戲劇發展脈絡，或從時代創新原則觀察，認識經典。

汪詩珮教授講演

本系列最後一場於10月18日舉行，邀請王安祈教授（國立臺灣大學戲劇學系暨研究所特聘教授、國光劇團藝術總監），主講「驚春誰似我——《牡丹亭》青春意象」，並由國光劇團溫宇航老師、陳美蘭老師示範（《牡丹亭》之〈驚夢〉、

〈拾畫〉）。主講人王安祈老師曾任國立清華大學中文系所主任、教授，致力傳統戲曲之學術研究與創作，曾獲金鼎獎、文藝獎、魁星獎、連獲四屆文藝金像獎，1988年當選十大傑出女青年。國科會傑出獎、臺大胡適學術講座。金曲獎最佳作詞獎，2005年獲國家文藝獎。自1985年起與郭小莊、吳興國、魏海敏等著名京劇演員合作，新編京劇《紅樓夢》、《再生緣》、《孔雀膽》、《王子復仇記》等。2002年起任國光劇團藝術總監。王老師幽默風趣，深入淺出地為讀者談《牡丹亭》的歷史地位，同時帶到明清兩代崑曲的發展。而溫老師不僅示範演出，同時也以演員身分解說柳夢梅與杜麗娘相遇之舞蹈、身段。活動結束後，現場不少觀眾佇留在舞臺前與三位老師合影，也為本館秋季經典閱讀講座，畫下圓滿句點。

王安祈教授（中）與曾淑賢館長、俞小明主任，以及溫宇航、陳美蘭老師合影

溫宇航老師及陳美蘭老師示範表演

「抒情與寫意：古典戲曲裡的愛戀與盟約」之策劃與迴響

在巡迴講座方面，本館與國立宜蘭大學圖書資訊館、南臺科技大學圖書館分別於103年9月25日及10月14日舉辦「抒情與寫意：古典戲曲裡的愛戀與盟約」系列巡迴講座。

9月25日國立宜蘭大學圖書資訊館場次，邀請汪詩珮教授，主講「月底西廂，夢裏南柯：《西廂記》的情趣與哀愁」。汪老師不僅協助本館策劃系列講座，本身也擔任其中兩場次主講。這次在宜蘭大學演講不僅吸引多位中小學教師蒞臨聽講，同時也有民眾走入校園參與，真正達到大學開講，全民閱讀的效益。

10月14日南臺科技大學場次邀請林幸慧教授（國立成功大學中國文學系教授、臺灣豫劇團藝術總監），主講「當代戲曲：看什麼？怎麼看？」。本場次於該校N棟文炳館音樂廳舉辦，參與人數近400人，有些民眾還專程從北部來參加。活動由南臺科技大學校長戴謙與本館特藏組張圍東博士主持。演講之前由張圍東博士介紹「國家圖書館特藏文獻資源」之利用，揭開序幕。緊接著是林幸慧教授講演。林教授為國立清華大學文學博士，現任成功大學中國文學系副教授兼臺灣豫劇團藝

術總監，師從王安祈教授。林教授學術專長為古典戲曲、近現代戲曲、當代戲曲。她浸淫戲曲二十餘年，為了準備本次演講，她特別以年輕人如何認識經典、品味當代如何詮釋古典戲曲，為論述基礎，生動且活潑地呈現青年學者成熟的觀點。另外，林老師演講過程中亦穿插國立傳統藝術中心臺灣豫劇團張育茂與陳彥如老師活潑與優雅的示範演出，再次撼動人心。

巡迴講座臺南場林幸慧教授與參加師生合影

經由以上老師深入淺出的講述，相信現場讀者，不只看見中國傳統戲曲之美，也對於戲曲演員以生命推動臺灣精緻戲曲創作更加感動。