

讀洪惟助教授主編的 《崑曲辭典》有感

◎ 中原大學共同科講師／楊淑娟

崑曲，包括清曲和戲曲。因為產生在江蘇崑山一帶，所以稱為「崑山腔」，簡稱「崑腔」，是南曲聲腔的一支。明代嘉靖年間魏良輔等人改良崑腔，使它具有流麗婉轉的特色，因此有「水磨調」、「水磨腔」之稱。隆慶年間，崑山梁辰魚運用魏良輔新創的崑山腔編寫《浣紗記》傳奇，將崑山腔和戲曲唱演結合，產生鉅大的成功，盛行於當時。隨著崑劇的演出流播，遍布全國，逐漸取代海鹽、弋陽諸腔，成為各戲曲聲腔之首。一直到清乾隆、嘉慶朝約三百年間，崑劇成為全國性的劇種，獨領風騷。

在這段崑腔盛行的時代，大量文人、藝人從事劇作創作，家庭戲班和職業班社大批湧現，切磋藝術，使崑劇的文學、音樂、表演藝術和舞台美術都達到極為精緻的境界。清代以後興起的各地方劇種都直接或間接受其滋養而壯大，因此崑曲有「百戲之母」的美稱。在這同時，有關崑曲的理論著作、曲律、曲譜、曲論和曲家作品著錄，相繼出現，在作曲、度曲、製譜、表演藝術等方面的研究，也有傑出的成績。

清中葉，「花部」諸腔興起後，逐漸取代被稱為「雅部」的崑曲，崑曲知音日稀，因而逐漸衰微，到民初只剩「全福班」演員二十餘人。1921年蘇州創辦「崑劇傳習所」，招收五十餘名學員，五年學成，組織「新樂府」，後

來改組為「仙霓社」，使瀕臨滅絕的崑曲有了傳人。1956年浙江「國風崑蘇劇團」新編崑劇《十五貫》，赴北京演出，獲得各界的肯定，所謂「一齣戲救活一個劇種」。於是中國各地陸續成立崑劇團，培養崑劇演員。目前大陸有七個院、團：浙江省京崑藝術學院、江蘇省蘇崑劇團、江蘇省崑劇院、北方崑曲劇院、湖南崑曲劇團、上海崑曲劇團。

臺灣的崑曲活動是1949年一些曲友到臺灣後，組織「崑曲同期」、「蓬瀛曲集」，周日聚會唱曲。1950年開始徐炎之和張善齋夫婦在校園的播種和水磨曲集的薪傳。1990年賈馨園女士組團的「上海崑劇之旅」，同行的曲友和戲曲學者大受感動，於是有辦理「崑曲傳習計劃」的構想。1991年3月在文建會的支持下，由曾永義教授和洪惟助教授主持「崑曲傳習計劃」，至2000年10月共辦了六屆，參加學員超過400人，他們成為崑曲的忠實觀眾，甚至成為崑曲演唱者或是研究者，對臺灣崑曲藝術的推展和研究，產生廣大的影響。1999年秋由國光劇團、臺灣戲曲專科學校國劇團演員和優秀曲友，組成臺灣崑劇團，臺灣第一個崑劇團正式成立。2001年5月18日，聯合國教科文組織宣佈將崑曲列入「人類口述和非物質遺產代表作」，崑曲受到國際肯定的殊榮，這是海內外崑曲愛好者同感欣喜的大事。

有「臺灣崑曲之母」稱譽的洪惟助教授，

十幾年來致力於崑曲研究、傳習計劃、田野調查和錄影工作。他所主持規劃的中央大學戲曲研究室，自1992年1月成立以來，十年有成，除廣泛蒐集戲曲文物、文獻外，並於2002年底出版《崑曲叢書》第1輯6種。分別為：陸萼庭著《崑劇演出史稿修訂本》；周世瑞、周攸合撰《周傳瑛身段譜》；周秦著《蘇州崑曲》；曾永義著《從腔調說到崑劇》，洪惟助主編《崑曲研究資料索引》和《崑曲演藝家、曲家及學者訪問錄》。此外，洪惟助教授從1992年開始主持編纂的《崑曲辭典》，以堅忍的毅力，排除萬難，歷時十年，於2002年5月完成巨著，並出版問世。全書分八大類，內容包括：

(一) 總類：術語名稱；唱演形式；流播與影響。

(二) 作品與理論：作品（戲曲選集、總集與別集；清曲集；傳統劇目；新編、改編劇目）；折子戲；作家、理論家；典籍與著作。

(三) 音樂：術語名稱；曲韻；曲譜；場面；吹打曲牌；鑼鼓經。

(四) 表演藝術：術語名詞；腳色家門；基本形體身段；特色動作與特技動作；毯子功和把子功；舞台位置與調度；身段組合述例；身段譜述例；折子戲表演藝術述例；演藝家。

(五) 舞台美術：戲臺；行頭；化妝與臉譜。

(六) 組織：班社；家班；堂名；曲社；院團；科班與教育機構；學術研究機構；行會

及其他。

(七) 演出場所。

(八) 演出習俗、軼聞傳說、俗語行話及其他。

在《作品及理論》、《音樂》、《表演藝術》、《舞台美術》、《組織》、《演出場所》等六大類之前，有各領域專擅的學者所撰的「概論」總括大要，概覽全局。有附錄十一：一、大事年表；二、折子戲劇目表（列出某折子存在哪些重要的曲譜、詞譜、身段譜

中）；三、傳字輩老藝人所繼承，至1986年尚未傳承之劇目（由洪惟

助教授親自採錄老藝人的口述回憶，資料取得不易。）；四、仙霓社演出劇目；五、傳字輩藝人在上海戲校傳授的崑劇劇目（附錄三、四、五是研究傳

字輩藝人的傳承和演出歷史重要的資料）；六、國風蘇崑劇團於滬杭演出概況（收錄1952-1957年的演出概況）；七、大陸

六大崑劇院團新編、改編劇目表（為研究六大劇團新編、改編戲重要

參考資料）；八、《三十六聲粉鐸圖詠

（由徐扶明先生提供並說明其來由和價值）；九、臺灣製作之崑曲錄影帶目錄（共兩百多折，讀者可藉此尋找崑曲的影像資料）；十、吳中演出場所志略（為程宗駿所撰，係程先生數十年來致力於吳中演出場所的探訪、紀錄、研究所得，頗具參考價值）；十一、曲牌示

例：南曲、北曲（由王正來先生撰稿）。
文末附有筆畫索引，隨書附上表演藝術的

崑曲辭典

洪惟助主編 國立傳統藝術中心/9105
3,000元(2冊+2張光碟)
ISBN 9570110112X

精裝

基本形體身段示範光碟二片。全書有五千七百多個辭條，二百四十餘萬字，圖片1,003張，分上下二冊，共1,832頁，為臺灣第一部劇種辭典，也是海峽兩岸第一部崑曲辭典，可稱是目前為止內容最詳備的劇種辭典。此書參與撰稿的兩岸學者有七十餘人，主要撰稿者：種類與作家作品為劉致中、林鶴宜；理論：陳多、葉長海；音樂：王正來、周秦；表演藝術：丁修詢；演藝家：陸萼庭、朱復、劉致中；舞台美術：顧篤璜；組織、演出場所、演出習俗、軼聞傳說、俗語行話：陸萼庭、劉致中、朱建明等人。

這部體制宏大的辭典，結構佈局得當，採取全面性的觀照手法，整理崑曲領域中重要的成果，首先在「總類」，介紹入門的術語和基本概念。接著在「作品和理論」介紹現存文本和前人研究情形。其後從戲曲「音樂」的角度來探討唱法、音韻、宮調、腔板、曲式、曲譜和伴奏樂器等。在「表演藝術」和「舞台美術」方面，轉為視覺的場上表演介紹，如演員身段、舞台調度、演員裝扮和造型、以及演出行頭和舞臺等。最後「組織」「演出場所」「演出習俗、軼聞傳說、俗語行話及其他」等三類介紹演出者和文化背景等戲劇外在的因素，如演出的戲班、曲社、研究機構、教育機構、戲園戲臺和相關的各種習俗傳說等。

從內容而言這部《崑曲辭典》具有下列優點：

1.學術性：除了收錄用傳統方法整理曲律曲譜的論著外，尚有以新的文藝理論方法對作家作品進行研究，及包括對劇史、劇場、戲班、演出、折子戲的研究。撰寫者除了引用

既有的研究成果，也融入撰者自己新的研究成果，辭條之後會列出可參考的重要書目，具有學術參考的價值。

- 2.知識性：蒐羅齊全，舉凡崑曲作家、劇作、理論、劇史、演員演出、演唱藝術、戲曲音樂、戲班戲場、習俗傳說、俗語行話等各領域的知識，無不完備。這是一部深具知識性，系統比較完整的崑曲工具書。
- 3.實用性：除了整理許多提供崑曲研究者參考的資料外，此書還兼顧到實用性，例如作品收錄的取捨標準以場上搬演為取捨，如折子戲收錄近代、當代常演者四百九十二折，供崑曲的愛好者查閱。附錄二、折子戲劇目表，可供讀者方便找到演唱的曲譜和詞譜。附錄九、臺灣製作之崑曲錄影帶目錄，錄製兩百多折，讀者可藉此尋找崑曲的影像資料。
- 4.多元性：此書的呈現是多元性的，除文字的描述介紹外，可從圖片和影音資料上，對崑曲有更深入具體的了解。例如舞台美術中的臉譜、戲衣、砌末、舞台等，會配合彩色照片參照說明；而為說明形象化的身段，單憑文字很難描繪其中的細節，錄製表演藝術身段示範光碟，使讀者直接從影像中去體會。
- 5.演出性：本辭書的撰寫體例除劇本的本事介紹外，特別場上演出的實際情形。因為，折子戲是明未至今，崑劇的重要演出形式，本書收錄近代、當代常演者四百九十二折，簡介劇情，略述與原劇本的異同，音樂和表演特色，化妝穿戴及近代劇場擅長此戲的演員。另外又有基本形體身段、舞台位置與調度、身段組合述例、身段譜述例、折子戲表

演藝術述例等。並對三十折戲的表演重點解說，對於實際場上演出藝術的示範，唱腔、身段、衣飾、器物都交代得清清楚楚，巨細靡遺。

6. 重視田野調查資料：此書中有許多珍貴的田野調查資料，如藝人曲家的採訪錄影、傳字輩藝人演出劇目的回憶錄、吳中演出場所田野調查、影像圖片的拍攝和折子戲的錄影保存，都使得這部辭書遠超越文獻資料的侷限。
7. 傳統和變新：書中除收集古代典籍資料，和現在尚在場上演出的折子戲外，也收錄現代六大劇團的新編戲和改編戲，介紹改編者，劇本依據和齣目，簡介故事梗概，首演時間和主要演員。肯定各劇團為順應新時代，從傳統中創新意的發展方向。
8. 獨到的視角：一般談論戲曲演唱，往往重視職業演員，

對於文人為主的業餘曲友較為忽略，但明清以來文士豢養家班，創作劇本，按拍譜曲，對崑曲藝術的提升不無貢獻。而民國以來以知識份子為中堅的曲社，對崑曲的保存和研究亦發揮莫大的貢獻，這一方面的資料往往被忽略。這部辭書對文人家班和曲友曲社的資料儘量收集，肯定他們的貢獻，給於他們在崑曲發展史上應有的地位。

最後，提出個人一點建議，如果每條詞目都能在文末列出撰者，對資料的來源可能更為明確。

這部《崑曲辭典》的完成是海峽兩岸通力合作的結晶，也是中國人的驕傲，它更標示崑曲發展的一個新歷程。誠如洪惟助教授在《崑曲辭典·緒言》中提到：「我認為一個劇種要有良好的發展，必須具備：優秀的演員、大量的觀眾和蓬勃的學術研究。……在學術研究方面，當時我認為最重要的工作是成立資料室，蒐集各種崑曲資料，以為研究的憑藉，並編纂崑曲辭典，總結過去的研究成果。而在編纂過程中，帶領年輕學子鑽研，向前輩學者、藝人請教，漸漸走入中國戲曲的堂奧。」《崑曲辭典》的問世是一個美好的開始，期盼將來還會有更多演員、觀眾和研究者，投入崑曲的研究和薪傳。

IS-N