

107 學年度第 2 學期文學院中國文學系新開課程大綱

課 程 資 訊	
課程名稱	中文：崑劇折子戲選讀 英文：Selected Readings in Zhezi Plays of Kunqu
開課學期	107 學年度 第 2 學期
開課系所	中國文學系
授課教師	李惠綿
課號 (若尚未確認可從缺)	CHIN 4055
課程識別碼 (若尚未確認可從缺)	101 47110
授課對象	大學部
班次	
學分	3
全/半年	半年
必/選修	選修
核心能力	ABE
課程分類	戲曲文學
課 程 大 綱	
課程概述	崑劇折子戲的搬演，自康熙末葉迄乾嘉之後，經過琢磨錘鍊，逐漸成為獨特的表演體系，呈現幾種不同的藝術形式。第一，情節獨立自足的單齣演出，折子戲表演以此類形式最多，例如〈春香鬧學〉、〈彈詞〉等。第二，情節因果繫聯的雙齣演出，例如〈拾畫・叫畫〉，〈借茶・活捉〉等。第三，用四、五齣折子戲串連「小全本」，例如《玉簪記》串演〈琴挑〉、〈問病〉、〈偷詩〉、〈催試〉、〈秋江〉；《白羅衫》串演〈井遇〉、〈庵會〉、〈看狀〉、〈詰父〉。 崑劇不僅是案頭的文學藝術，也是場上的表演藝術。本課程將以上述三種折子戲的藝術形式，安排課程。每一齣折子戲擬先導讀原著文本（墨本），繼而觀賞演出本（臺本）。分析藝術家如何琢磨錘鍊，將墨本改編為臺本，增添曲文賓白、改編情節、融入表演元素等等，成為定型的經典折子戲。本課程將配合觀賞視聽資料，使文本與表演有更具體靈活的對話。
課程目標	明嘉靖、隆慶年間（十六世紀中葉），魏良輔以崑山腔為基礎，融合明代其他三種聲腔，加以改良，名曰「崑山水磨腔」。此後，凡以崑山腔演唱之戲曲稱曰「崑劇」。因

	此，崑劇可以演唱元雜劇、宋元戲文、明清傳奇等劇作。 崑劇盛行之後，直到清嘉慶初年長達將近兩百五十年之久（約 1558～1800），成為劇壇主流。2001 年崑曲榮獲聯合國教科文組織頒發「世界首批人類口述及非物質文化遺產代表作」，成為古典戲曲瑰寶之一。 崑劇在臺灣舞台演出，已經是不可或缺的劇種。本課程既可引領閱讀崑劇折子戲文本，亦可學習鑑賞崑劇的表演藝術。
課程要求	折子戲皆摘自全本雜劇、宋元戲文、明清傳奇之散齣，故需事先預習該齣折子戲的原著文本。
參考書目 & 指定閱讀 (不宜完全偏重授課教師個人著作)	1. 陸萼庭：《崑劇演出史稿「修訂本」》。臺北：國家，2002 年。 2. 陸萼庭：《清代戲曲與崑劇》。臺北：國家，2005 年。 3. 胡忌、劉致中：《崑劇發展史》。北京：中國戲劇，1989 年。 4. 曾永義：《戲曲之雅俗、折子、流派》。臺北：國家，2009 年。 5. 王安祈：《崑劇論集：全本與折子》。臺北：大安，2012 年。 6. 陳芳：《崑劇的表演與傳承》。臺北：國家，2010 年。 7. 徐扶明：《崑劇史論新探》。臺北：國家，2010 年。 8. 顧兆琳：《崑劇曲學探究》。上海：中西書局，2015 年。 9. 顧篤璜、管駢：《崑劇舞臺美術初探》。臺北：國家，2010 年。 10. 宋光祖主編：《折子戲賞析》。上海：上海書店，2011 年。 11. 林逢源：《折子戲論集》。高雄：復文，1992 年。 12. 陳為瑀：《崑劇折子戲初探》。鄭州：中州古籍出版社，1991。 13. 劉月美：《中國崑曲裝扮藝術》。上海：上海世紀：上海辭書，2009 年。 14. 王寧：《崑劇折子戲研究》。安徽：黃山書社，2013 年。 15. 王寧：《崑劇折子戲敘考》。安徽：黃山書社，2011 年。 16. 陳芳：《花部與雅部》。臺北：國家，2007 年。 17. 吳新雷：《吳新雷崑曲論集》。臺北：國家，2009 年。 18. 李曉：《古典戲曲與崑曲藝術論》。臺北：國家，2011

	年。 19. 顧聆森：《聆森崑曲論集》。臺北：國家，2014 年。 20. 顧聆森：《崑曲演唱與劇論——《聆森崑曲論集》續編》。臺北：國家，2015 年。 21. 李惠綿：《戲曲表演之理論與鑑賞》。臺北：國家，2006 年。 22. 李惠綿：《戲曲新視野》。臺北：國家，2008 年。 以下為《崑曲與傳統文化研究叢書》 （瀋陽：春風文藝，2005 年）。 23. 王安葵、何玉人：《崑曲創作與理論》。 24. 顧聆森：《崑曲與人文蘇州》。 25. 宋波：《崑曲的傳播流布》。 26. 王甯、任孝溫：《崑曲與明清樂伎》 27. 王廷信：《崑曲與民俗文化》。 28. 劉禎、謝雍君：《崑曲與文人文化》。 29. 熊姝、賈志剛：《崑曲表演藝術論》。 30. 周育德：《崑曲與明清社會》。 31. 《中國的崑曲藝術》編寫組：《中國的崑曲藝術》。 33 吳新雷：《二十世紀前期崑曲研究》。
評量方式 （請註明各項評分比例）	1 期中考試 50% 2 期末考試 50%
課程進度 & 週次（18 週）	單元主題
第 1 週	崑劇歷史與折子戲發展概述
第 2 週	元雜劇《竇娥冤》與折子戲〈斬娥〉〈辯冤〉
第 3 週	元雜劇《東窗事犯》與折子戲〈掃秦〉
第 4 週	元雜劇《貨郎兒》與折子戲〈女彈〉
第 5 週	元雜劇、明傳奇《西廂記·堂前巧辯》與折子戲〈拷紅〉
第 6 週	明傳奇《勸善戲文》與折子戲〈下山〉
第 7 週	明傳奇《琵琶記·糟糠自厭》與折子戲〈吃糠·遺囑〉
第 8 週	明傳奇《琵琶記·乞丐尋夫》與折子戲〈描容·別墳〉
第 9 週	明傳奇《牡丹亭·閨塾》與折子戲〈春香鬧學〉
第 10 週	明傳奇《牡丹亭·驚夢》與折子戲〈遊園·驚夢〉
第 11 週	明傳奇《牡丹亭·拾畫·玩真》與折子戲〈拾畫·叫畫〉
第 12 週	明傳奇《獅吼記》與折子戲〈跪池〉
第 13 週	明傳奇《爛柯山》全本與小全本〈逼休〉〈悔嫁〉〈痴夢〉〈潑

	水〉（一）
第 14 週	明傳奇《爛柯山》全本與小全本〈逼休〉〈悔嫁〉〈痴夢〉〈潑水〉（二）
第 15 週	明傳奇《玉簪記》全本與小全本〈琴挑〉〈問病〉〈偷詩〉〈催試〉〈秋江〉（一）
第 16 週	明傳奇《玉簪記》全本與小全本〈琴挑〉〈問病〉〈偷詩〉〈催試〉〈秋江〉（二）
第 17 週	清傳奇《長生殿·驚變》與折子戲〈小宴·驚變〉
第 18 週	期末考試

臺灣大學中文系教授 李惠綿

一、課程相關著作目錄

1. 梨園原表演理論之探究，《臺大中文學報》第 7 期，1995 年 4 月，頁 347-378。
2. 潘之恆表演藝術論分析，收入韓國中國戲曲研究會主編《中國戲曲》第 5 輯 1997 年 12 月，頁 79-107。
3. 從《荊釵記》《琵琶記》臺本析探《審音鑑古錄》表演美學，收入《明清戲曲國際研討會論文集》，中央研究院文哲所出版，1998 年 8 月，頁 669-714。
4. 《審音鑑古錄·牡丹亭》折子戲的改編與表演，收入《湯顯祖與牡丹亭》，中央研究院文哲所出版，2005 年 12 月，頁 803-852。
5. 從「春」的意象閱讀《牡丹亭·驚夢》，《戲劇學刊》第 3 期，國立臺北藝術大學戲劇學院出版，2006 年 1 月，頁 129-146。
6. 明清以來〈拾畫·叫畫〉折子戲文本及其演出之探討，《台大中文學報》第 29 期（台北：台灣大學出版中心），2008 年 12 月，頁 221~268。
7. 從隱藏的秩序論述崑劇〈下山〉〈掃秦〉，國科會補助《戲劇研究》第三期，2009 年 1 月，頁 75~124。
8. 〈能令華表得千年——上崑二十年赴台演出經典大戲〉，收錄「上海崑劇團來臺演出二十週年紀念專刊」，2013 年 1 月 29 日-2 月 3 日，頁 26-29。
9. 〈夢中之情何必非真——《牡丹亭》才子佳人的情志追尋〉，《聯合文學》第 391 期，2017 年 5 月，頁 54-56。
10. 〈論崑劇《朱買臣休妻》之表演砌末與文學意象〉，中國藝術研究院戲曲研究所主編：《戲曲研究》第 103 輯，北京文化藝術出版社，2017 年 10 月，頁 97-120。
11. 〈論《漁樵記》、《爛柯山》之主題變奏與文學意象——兼考述改本選本與崑劇表演記錄〉，《漢學研究》第 36 卷第 1 期，2018 年 3 月，頁 281-319。

二、近五年著作目錄

（一）專書

1. 《中原音韻箋釋——韻譜之部》，臺北：臺大出版中心，2016 年 1 月，

- 1-420 頁。
2. 《中原音韻箋釋——正語作詞起例之部》，臺北：臺大出版中心，2016 年 1 月 421-686 頁。
3. 《中原音韻北曲創作論與度曲論之研究》，臺北：國家出版社，2016 年 10 月 542 頁。

（二）期刊論文

1. 〈《中原音韻》「的本」與「翻切圈註」本考辨——兼談對元明填詞度曲之意義〉，《臺大中文學報》第 41 期，2013 年 6 月，頁 125-176。
2. 〈《中原音韻》「正語」理論之建構〉，《臺大文史哲學報》第 80 期，2014 年 5 月，頁 43-80。
3. 〈立心曲海 廣播寰宇——曾永義先生的戲曲研究〉，《國文天地》第 30 卷第 11 期，2015 年 4 月，頁 21-35。
4. 〈從「荒誕性」析論元代文士劇——以「破衫兒」雜劇為論述〉，《戲劇研究》第 16 期，2015 年 7 月，臺灣大學戲劇系出版，頁 1-50。
5. 〈《中原音韻》之異讀與特殊音讀考述——兼以現存元曲為證〉，《清華中文學報》第 14 期，2015 年 12 月，頁 5-65。
6. 〈評議周德清建構北曲曲牌格律之要素〉，《臺大中文學報》第 54 期，2016 年 9 月，頁 101-158。
7. 〈論周德清開啟先河與引領後進之曲學成就〉，收入《曾永義先生學術成就與薪傳國際學術研討會論文集》（臺北：國立臺灣大學中國文學系出版，2017 年 3 月），頁 959-1006。
8. 〈論崑劇《朱買臣休妻》之表演砌末與文學意象〉，中國藝術研究院戲曲研究所主編：《戲曲研究》第 103 輯，北京文化藝術出版社，2017 年 10 月，頁 97-120。
9. 〈從「入派三聲」說到「入代平聲」、「入代三聲」——論入聲字在填詞度曲中之原則與通變〉，《清華中文學報》，《清華中文學報》第 18 期，2017 年 12 月，頁 149-207。
10. 〈論《漁樵記》、《爛柯山》之主題變奏與文學意象——兼考述改本選本與崑劇表演記錄〉，《漢學研究》第 36 卷第 1 期，2018 年 3 月，頁 281-319。

（三）會議論文

1. 〈論周德清開啟先河與引領後進之曲學成就〉，臺灣大學中文系主辦「曾永義先生學術成就與薪傳國際學術研討會」（2016 年 4 月 22-23 日）。
2. 〈從「荒誕性」析論元代文士劇——以「破衫兒」雜劇為論述〉，臺灣大學戲劇系主辦「臺灣大學戲劇學系主辦「主體、文本與劇場實踐：2014NTU 劇場國際學術研討會」（2014 年 11 月 8-9 日）。
3. 〈「朱買臣休妻」之主題變奏與文學意象——以現存完整劇作、崑劇小全本及其表演為論述〉，五萬兩千字。臺灣大學戲劇系主辦「全球化年代的在地展演 2016 NTU 劇場國際學術研討會」（2016 年 10 月 29-30 日）。

