

作者簡介

謝俐瑩，東吳大學中國文學系博士，現任中國文化大學中國戲劇學系助理教授，曾任臺灣藝術大學通識中心、東吳大學中國文學系兼任助理教授。在學期間即對崑曲表演異常著迷，跟隨大陸專業崑曲表演藝術家學習崑曲唱演，長期參加臺灣最早成立之崑劇表演團體「水磨曲集崑劇團」，曾有多場演出與講座，並持續擔任劇團重要職務。學術專長為戲曲理論與崑曲研究。

提 要

在清代乾嘉時期的北京劇壇，開始流行著一種對戲曲藝人加以品評的筆記專著。在當時花部和雅部聲腔藝人已開始競先爭勝的劇壇，無疑是起了推波助瀾的作用。這些筆記除了展現當時劇壇的盛況之外，並為後世留下了許多珍貴的戲曲史料。在眾多的品題書寫中，《消寒新詠》是極有特色的一本，以特殊的品題體例：「以花比色，以鳥比聲，托物賦形，分題合詠」，及其對表演藝術深入的分析討論，使得它鶴立於清代眾多的品題書寫之上。這本書展現了清代乾嘉時期在北京的某一群文人對於劇壇與戲曲藝人的喜好、意見及關注。將之置於戲曲史中觀照，則可發現它處於一個戲曲偏好的轉換時期：由崑曲霸占數百年流行的劇壇，漸漸地被各地方戲曲聲腔所取代，也就是所謂「花雅之爭」；既而聲腔融合、新的多聲腔劇種崛起，京劇因而形成。在這關鍵的時刻，《消寒新詠》記錄了北京都城內的班部、藝人及其演出概況，無疑是為「花雅之爭」的歷史留下一頁精彩的記錄。筆者擬從《消寒新詠》這部品題專書著手，管窺清乾隆時期的劇壇一隅，一方面檢視當時劇壇的演出情況與聲腔發展，一方面藉以探討該書反映的文化現象與審美情趣，同時，由《消寒新詠》對表演藝術與折子戲大量的批評與分析，也足以展現當時的演劇美學。

目 次

緒 論	1
一、《消寒新詠》的戲曲背景	2
二、《消寒新詠》與詩歌詠劇之關係	14
三、《消寒新詠》研究概述與研究方法	19
第一章 《消寒新詠》與品題文化之關係	25
第一節 花榜歷史	25
第二節 童伶文化	31
第三節 品題著作	39
第二章 《消寒新詠》之書寫體例與品題特色	45
第一節 《消寒新詠》之成書體例	45
第二節 《消寒新詠》之品題特色——抽象品評	54
第三節 《消寒新詠》之品題特色——具體品評	80
第三章 《消寒新詠》的表演評論	99
第一節 詮釋劇作的表演藝術	100
第二節 演員的表演藝術	105
第三節 表演的美學特質	123
第四章 《消寒新詠》反映的劇場現象	135
第一節 藝人生態與花雅班社	135
第二節 文人與藝人之交遊	151
第三節 文人的花雅審美觀	163

結 論	173
一、形神論貫串《消寒新詠》之論述	174
二、文人精神的展現	178
三、劇場現形錄	179
參考書目	183

表 目

表一：《消寒新詠》之〈正編〉、〈雜載〉、〈集詠〉所錄 花雅藝人一覽	46
表二：《消寒新詠·正編》品題藝人之花鳥名稱及其意 涵	65
表三：《消寒新詠》中對「生」行藝人形貌意態的描述	89
表四：《消寒新詠》所錄花雅藝人之年齡	137
表五：《消寒新詠》藝人班部一覽表	139
表六：《消寒新詠》所錄藝人及其擅演劇目概況	144
表七：《消寒新詠》所錄亂彈劇目於《綴白裘》《納書 楹曲譜》中可見者	148
表八：《消寒新詠》所錄崑曲劇目於乾隆六十年後曲譜 收錄一覽	149