

作者簡介

黃思超，1979年生，臺灣臺南市人，中央大學中國文學系博士。博士論文《集曲研究——以萬曆至康熙曲譜的集曲為論述範疇》探討曲譜對集曲的收錄、考訂之觀點與方法。著有〈論沈璟《增定南九宮曲譜》的集曲收錄及其集曲觀〉（《戲曲學報》第六期）、〈沈自晉《南詞新譜》集曲增訂論析——「備於今」的作法與價值〉（《中央大學人文學報》第四十六期）等，並協助洪惟助教授製作《崑曲重要曲譜曲牌資料庫》（檢索光碟）。

提 要

「浙崑」在近現崑劇史上所扮演承先啟後的關鍵地位，不僅在於延續「姑蘇正宗南崑」血脈，從崑劇演出劇目的變遷來看，「浙崑」在傳統劇本整理改編的嘗試對於當代崑劇改編戲有相當重要的影響。

《十五貫》為浙崑所編演最為重要的一個劇目，對當代崑劇發展有著重要的影響，被譽為「一齣戲救活了一個劇種」。《十五貫》開創的改編方式，繼承在《風箏誤》、《西園記》等幾個劇目上，可明顯的看出五個不同的特點：

1. 情節結構的整體性。
2. 衝突安排方式的改變。
3. 人物塑造的不同手法。
4. 表演的創新與突破。
5. 傳統曲牌格範的忽略。

從《十五貫》開始所作的突破是具有關鍵意義的。而如果單純就浙崑的改編戲來看，從劇本結構、演出場次及對其他劇團改編戲的影響三方面來看，《西園記》、《風箏誤》可作為浙崑改編戲的另外兩個代表，這兩本戲不僅有相當高的演出率，其成功更為浙崑帶了相當高的成就。本論文針對改編戲，提出「傳奇劇本為因應實際演出的需求對劇本甚至整個表演體制進行更動」為傳奇劇本改編演出的指導概念，從這個概念出發，對浙崑改編戲進行分析研究，探討浙崑改編戲在情節、唱唸及演出三方面的特色及其藝術價值，尤其當代改編戲重點在於情節，不同於傳統劇本較於著重抒情，此點在論文中將被突出討論。本論文研究目的，除了直接探討浙崑改編戲的藝術價值，更重要的目的在於，「改編戲」為當代各大崑劇團演出的主要形式之一，其背後的發展因素、編劇手法及對傳統傳奇劇本根本性的改變，有待進行全面且深入的研究。本論文針對當代崑劇「改編戲」的一個重要部份進行深入的探討，期許對未來崑劇改編戲的全面研究有所貢獻。

目次

緒論	1
一、研究動機	1
二、研究範疇	4
三、研究目的與方法	12
第一章 崑劇「改編戲」發展概述與浙崑改編、 新編戲	17
第一節 清末至傳字輩「全本戲」演出概述	17
一、清末至傳字輩以前崑劇演出劇目概況	18
二、傳字輩演出全本戲、小本戲概況	26
第二節 浙崑的改編、新編戲	32
一、一九五六年以後至一九六六年文革前的 改編、新編戲	35
二、一九七五年文革後迄今（二四）的 改編、新編戲	40
第二章 《十五貫》改編本析論	51
第一節 原作的主题思想與情節結構	51
一、「尚奇」的追求與主题呈現	52
二、雙線式結構的商榷與分析	55
第二節 《十五貫》改編劇本分析	62
一、主题與人物塑造 主题思想的轉變以 及人物的典型化	63
二、結構的完整 由串本「封閉式」到改 編本「開放式」	72
第三節 《十五貫》改編本的曲文書寫與曲牌運用	78
一、背離傳統規律的曲牌改寫	79
二、曲牌位置的安排與效果	88
第四節 《十五貫》改編本導演與表演藝術	90
一、表演及導演的構思 史坦尼斯拉夫斯 基體系與演員的體悟創造	91
二、演員的表現及人物創造	94
第三章 《風箏誤》改編本析論	99
第一節 《風箏誤》原作情節結構及語言特色	100
一、情節的奇巧與多層次結構	100
二、喜劇語言及其特色	106
第二節 《風箏誤》改編劇本分析	110

一、情節結構的輕重對比 折子戲的完整 與其他情節的極度濃縮.....	111
二、從「情節」到「表演」 編劇手法造 成審美角度的微妙改變.....	114
第三節 《風箏誤》改編本唱唸的設計安排.....	122
一、沿用與改寫、重新創作的曲牌.....	122
二、念白的改寫與喜劇語言的運用.....	127
第四節 《風箏誤》各版本的舞台呈現.....	132
一、由丑至六旦 浙崑改編本人物行當的 設計與改變.....	134
二、個別演員表現的差異.....	137
第四章 《西園記》改編本析論.....	143
第一節 《西園記》原作主題與情節結構.....	143
一、主題及呈現手法.....	144
二、情節結構與敘事元素的分佈.....	147
第二節 《西園記》改編劇本分析.....	152
一、主題思想的改變.....	152
二、喜劇情境與情節的經營.....	158
三、人物的設計安排 錯綜的人物關係及 隱藏人物的巧妙運用.....	163
第三節 《西園記》曲牌與念白的設計.....	167
一、曲牌的沿用與創新.....	168
二、念白設計與唱念安排.....	172
第四節 《西園記》的舞台呈現.....	179
一、《西園記》舞台呈現的重點 「喜劇」 需求影響表演的構思.....	179
二、行當特色與喜劇效果的表現.....	181
結 論.....	185
一、《十五貫》、《風箏誤》、《西園記》的共性與 特性 從選材、主題、編劇四方面總結前 文.....	185
二、浙崑改編戲在當代崑劇改編戲表現的開創性 意義.....	193
參考書目.....	197