

虛擬戲曲轉乾坤

台大中文系李惠綿 2009.10.29

認識李教授：李惠綿，台南縣下營人，台大中文博士，現任台大中文系教授。從十個月大時便不幸罹患小兒麻痺症，但身殘心不殘，仍在學術上有專精的領域，雖行動不便，仍執教鞭十餘年，教學不倦。學術專長領域為戲劇理論及戲劇文學。著有《元明清戲曲搬演論研究》、《王驥德曲論研究》等，及勵志散文《用手走路的人——拐杖支持一身傲骨》。

前言：戲曲人生話因緣

1. 「虛擬」戲曲指涉之意義

(1) 身段表演——四功五法

四功：唱（唱曲）、念（念白）、做（身段）、打（武打、雜技）

五法：手（手勢）、眼（眼神）、身（身段）、髮（甩髮）、步（臺步）

→→ 無聲不歌，無動不舞

(2) 流動舞台——

場隨人移，景隨口出。

《拾玉鐲》孫玉姣傅朋

《三岔口》任崇惠店家劉利華

(3) 故事情節——

1. 虛構性——取材現實人生虛構杜撰（即使取材自歷史，也有虛構成份）

2. 神蹟性——神話色彩超現實情節

甘心做自己——新編戲曲《美女涅槃記》

◎胡翠花唱：「寧要清白不要貌，菩薩呀！還我巧舌，還我快語，還我清白，還我本能，吐實情，討公正，斥邪惡，泄悲憤，願捨這條命，也要把那冤枉二字喊出聲，喊出聲喊出聲……。」

◀（胡翠花唱：好苦命……）

一、走出生命斗室——明代湯顯祖《牡丹亭》傳奇

（一）主角交會重要情節概述

- 1 因夢改名柳夢梅
- 2 夢境歡會
- 3 花園尋夢回生團圓杜麗娘
- 4 寫真題詩
- 5 因夢而亡
- 6 魂遊尋訪
- 7 拾畫叫畫

- 1 幽媾冥誓
- 2 開墓掘棺

◎相關人物：柳夢梅（柳春卿）杜麗娘春香陳最良石道姑

◎愛情歷程三段結構：1 夢中情 2 人鬼情 3 世間情

（二）〈驚夢〉解析

◎春的意象：《詩經·召南·野有死麕》：「有女懷春，吉士誘之。」

第一場遊園悟識

- 1 已吩咐催花鶯燕「借春」看
- 2 步香閨怎便把全身現
- 3 一生兒愛好是天然
- 4 良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院
- 5 牡丹雖好，他春歸怎占的先

第二場驚夢啟蒙

- 1 和春光暗流轉
- 2 驚夢之流連婉轉：綺詞艷句，意象鮮活，典雅脫俗，寫盡春日之下草藉花眠萬種溫存的歡愛，展現湯顯祖「意、趣、神、色」的創作旨趣。
- 3 末扮花神束髮冠，紅衣插花上——花神形塑之意義
- 4 景上緣，想內成，因中見

(三) 創作旨趣

1 夢中之情，何必非真

現實之情：真切實在→夢幻泡影 夢中之情：虛幻不真→以幻為真

◎清代吳山三婦合評《牡丹亭》曰：「人知夢是幻境，不知畫境尤幻。夢則無影之形，畫則無形之影。麗娘夢裏覓歡，春卿畫中索配，自是千古一對癡人。然不以為幻，幻便成真。」

2 第云理之所必無，安知情之所必有邪！→→情／理關係「無」一夢而亡之「理」「有」一夢而亡之「情」

◎〈牡丹亭題辭〉曰：「生者可以死，死可以生。生而不可與死，死而不可復生者，皆非情之至也。」

湯顯祖《牡丹亭》第十齣〈驚夢〉

第一場：遊園

【遶池遊】（旦上）夢回鶯轉¹，亂煞年光遍²。人立小庭深院。（貼）炷盡沉煙³，拋殘繡線，恁今春、關情⁴似去年？

【烏夜啼】（旦）「曉來望斷梅關⁵，宿妝殘⁶。（貼）妳側著宜春髻子⁷恰憑闌。（旦）剪不斷，理還亂⁸，悶無端。」（貼）已吩咐催花鶯燕借春看。（旦）春香，可曾叫人掃除花徑？（貼）吩咐了。（旦）取鏡臺衣服來。（貼取鏡臺衣服上）雲髻罷梳還對鏡，羅衣欲換更添香⁹。鏡臺衣服在此。

【步步嬌】（旦）裊晴絲¹⁰吹來閒庭院，搖漾春如線¹¹。停半晌整花鈿¹²。沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏¹³。（行介）步香閨怎便把全身現！（貼）今日穿戴¹⁴的好。

【醉扶歸】（旦）妳道翠生生出落的裙衫兒茜¹⁵，豔晶晶花簪八寶填¹⁶，可知我常一生兒愛好是天然¹⁷。恰三春好處無人見¹⁸。不提防沉魚落雁鳥驚喧，則怕的羞花閉月花愁顫¹⁹。

（貼）早茶時了，請行。（行介）你看：畫廊金粉半零星，池館蒼苔一片青。踏草怕泥²⁰新繡襪，惜花疼煞小金鈴²¹。（旦）不到園林，怎知春色如許！

【皂羅袍】原來姹紫嫣紅²²開遍，似這般都付與、斷井頽垣²³。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院²⁴！恁般景致，我老爺和奶奶再不提起。（合）朝飛暮捲，雲霞翠軒²⁵；雨絲風片，煙波畫船。錦屏人忒看的這韶光賤²⁶！（貼）是花都放了，那牡丹還早。

【好姐姐】（旦）遍青山啼紅了杜鵑²⁷，荼蘼²⁸外煙絲醉軟。春香呵！牡丹雖好，他春歸怎占的先²⁹！（貼）成對兒鶯燕呵。（合）閒凝眄³⁰，生生燕語明如翦，嘸嘸鶯歌溜的圓³¹。（旦）去罷。（貼）這園子委是觀之不足³²也。（旦）提他怎的！（行介）

【隔尾】觀之不足由他繼，便賞遍了十二亭臺是枉然³³。到不如興盡回家閒過遣。（作到介）（貼）「開我西閣門，展我東閣床³⁴。瓶插映山紫³⁵，爐添沉水香。」小姐，妳歇息片時，俺瞧老夫人去也。（下）

第二場：驚夢

（旦歎介）默地遊春轉，小試宜春面³⁶。春呵！得和你兩留連，春去如何遣？咳，恁般天氣，好困人也。春香那裡？（作左右瞧介）（又低首沉吟介）天呵，春色惱人，信有之乎！常觀詩詞樂府，古之女子，因春感情，遇秋成恨，誠不謬矣。吾今年已二八，未逢折桂之夫³⁷；忽慕春情，怎得蟾宮之客？昔日韓夫人得遇于郎³⁸，張生偶逢崔氏³⁹，曾有〈題紅記〉、〈崔徽傳〉⁴⁰二書。此佳人才子，前以密約偷期⁴¹，後皆得成秦晉⁴²。（長嘆介）吾生於宦族，長在名門。年已及笄⁴³，不得早成佳配，誠為虛度青春，光陰如過隙耳。（淚介）可惜妾身顏色如花，豈料命如一葉⁴⁴乎！

（商調過曲）【山坡羊】沒亂裡⁴⁵春情難遣，驀地裡懷人幽怨。則為俺生小嬋娟，揀名門一例一例裡神仙眷。甚良緣，把青春拋的遠！俺的睡情誰見？則索因循覩腆⁴⁶。想幽夢誰邊，和春光暗流轉？遷延，這衷懷那處言！淹煎，潑殘生⁴⁷除問天！身子困乏了，且自隱几⁴⁸而眠。（睡介）（夢生介）（生持柳枝上）鶯逢日暖歌聲滑，人遇風情笑口開。一徑落花隨水入，今朝阮肇到天台⁴⁹。小生順路兒跟著杜小姐回來，怎生不見？（回看介）呀，小姐，小姐！（旦作驚起介）（相見介）（生）小生那一處不尋訪小姐來，卻在這裡！（旦作斜視不語介）（生）恰好花園內，折取垂柳半枝。姐姐，妳既淹通書史，可作詩以賞此柳枝乎？（旦作驚喜，欲言又止介）（背想）這生素昧平生，何因到此？（生笑介）小姐，咱愛殺妳哩！

（越調過曲）【山桃紅】則為妳如花美眷，似水流年⁵⁰，是答兒⁵¹閒尋遍。在幽閨自憐。小姐，和妳那答兒講話去。（旦作含笑不行）（生作牽衣介）（旦低問）那邊去？（生）轉過這芍藥欄前，緊靠著湖山石邊。秀才，去怎的？（生低答）和你把領扣鬆，衣帶寬，袖梢兒揼著牙兒苦也，則待你忍耐溫存一晌眠。（旦作羞）（生前抱）（旦推介）（合）是那處曾相見，相看儼然，早難道這好處相逢無一言？（生強抱旦下）

（末扮花神束髮冠，紅衣插花上）催花御史惜花天⁵²，檢點春工又一年。蘸客傷心紅雨下⁵³，勾人懸夢綵雲邊。吾乃掌管南安府後花園花神是也。因杜知府小姐麗娘，與柳夢梅秀才，後日有姻緣之分。杜小姐游春感傷，致使柳秀才入夢。咱花神專掌惜玉憐香，竟來保護她，要她雲雨十分歡幸也。

(黃鐘宮過曲)【鮑老催】(末)單則是混陽蒸變，看她似蟲兒般蠢動把風情掬。一般兒嬌凝翠綻魂兒顫⁵⁴。這是景上緣，想內成，因中見⁵⁵。呀！淫邪展污了花臺殿。咱待拈片落花兒驚醒她。(向鬼門丟花介)她夢酣春透了怎留連？拈花閃碎的紅如片。秀才！纔到的半夢兒；夢畢之時，好送杜小姐仍歸香閣。吾神去也。(下)

(越調過曲)【山桃紅】(生、旦攜手上)(生)這一霎天留人便，草藉花眠。小姐可好？(旦低頭介)(生)則把雲鬟點，紅鬆翠偏。小姐休忘了呵，見了妳緊相偎，慢廝連，恨不得肉兒般團成片也，逗的個日下胭脂兩上鮮。

(旦)秀才，你可去呵？(合)是那處曾相見，相看儼然，早難道這好處相逢無一言？(生)姐姐，妳身子乏了，將息，將息。(送旦依前作睡介)(輕拍旦介)姐姐，俺去了。(作回顧介)姐姐，妳可十分將息，我再來瞧妳那。行來春色三分雨，睡去巫山一片雲。(下)

(旦作驚醒，低叫介)秀才，秀才，你去了也？(又作癡睡介)(老旦上)夫婿坐黃堂⁵⁶，嬌娃立繡窗。怪她裙釵上，花鳥繡雙雙。孩兒，孩兒，妳為甚瞌睡在此？(旦作醒，叫秀才介)咳也。

(老旦)孩兒怎的來？(旦作驚起介)奶奶到此！(老旦)我兒，何不做些鍼指，或觀玩書史，舒展情懷？因何晝寢於此？(旦)孩兒適花園中間玩，忽值春暄惱人，故此回房。無可消遣，不覺困倦少息。有失迎接，望母親如兒之罪。(老旦)孩兒，這後花園中冷靜，少去閒行。(旦)

領母親嚴命。(老旦)孩兒，學堂看書去。(旦)先生不在，且自消停⁵⁷。(老旦嘆介)女孩兒長成，自有許多情態，且自由她。正是：宛轉隨兒女，辛勤做老娘。(下)(旦長嘆介)(看老旦下介)哎也，天那，今日杜麗娘有些僥倖也。偶到後花園中，百花開遍，觀景傷情。沒興而回，晝眠香閣。忽見一生，年可弱冠，丰姿俊妍。於園中折得柳絲一枝，笑對奴家說：「姐姐既淹通書史，何不將柳枝題賞一篇？」那時待要應他一聲，心中自忖，素昧平生，不知名姓，何得輕與交言。正如此想間，只見那生向前說了幾句傷心話兒，將奴摟抱去牡丹亭畔，芍藥闌邊，共成雲雨之歡。兩情和合，真個是千般愛惜，萬種溫存。歡畢之時，又送我睡眠，幾聲「將息」。

正待自送那生出門，忽值母親來到，喚醒將來。我一身冷汗，乃是南柯一夢。忙身參禮母親，又被母親絮了許多閒話。奴家口雖無言答應，心內思想夢中之事，何曾放懷。行坐不寧，自覺如有所失。娘呵，妳教我學堂看書去，知他看那一種書消悶也。(作掩淚介)

(越調過曲)【綿搭絮】雨香雲片⁵⁸，纔到夢兒邊。無奈高堂⁵⁹，喚醒紗窗睡不便。潑新鮮、冷汗粘煎，閃的俺心悠步蹣⁶⁰，意軟鬟偏。不爭多⁶¹費盡神情，坐起誰忺⁶²則待去眠。(貼上)「晚妝銷粉印，春潤費香篝⁶³。」小姐，薰了被窩睡罷。

【尾聲】（旦）困春心，遊賞倦，也不索香薰繡被眠。天呵！有心情那夢兒還去不遠。
 春望逍遙出畫堂，張說 間梅遮柳不勝芳。羅隱
 可知劉阮逢人處，許渾 回首東風一斷腸。章莊

結語——戲曲花園樂陶然

李惠綿老師贈【用手走路的人】給校長

朱校長贈紀念品給李惠綿老師

學生獻花給李惠綿老師及趙國瑞老師

高一誠與李惠綿老師合照

校長、主任、國文科老師們與李老師合照

同學列隊歡送李老師 相約下次再見面