

作者簡介

王安祈，臺灣大學文學博士，現任臺灣大學戲劇學系特聘教授，曾任清華大學中文系教授二十餘年。出版《性別、政治與京劇表演文化》、《為京劇表演體系發聲》、《當代戲曲》、《臺灣京劇五十年》、《傳統戲曲的現代表現》、《明代戲曲五論》等多本學術專書，曾獲國科會傑出獎，胡適學術講座。

1985年起為郭小莊、吳興國編劇，出版劇本集兩本，多次獲得編劇獎。2002年起擔任國光劇團藝術總監，新編《孟小冬》、《畫魂》、《歐蘭朵》、《金鎖記》等四部女性京劇輯為《絳唇珠袖兩寂寞》，獲國家文藝獎與金曲獎。

提 要

本書為作者 1985 年臺大中文研究所博士論文，由張敬、曾永義兩位老師指導，是臺灣較早的劇場研究學術專著。全書分上下兩編，上編論明代傳奇之劇團類別、演出場合與劇場形製，分為「宮廷、職業戲班、私人家樂」三類劇團，以及「宮廷、祠廟、勾欄、廣場、酒館、家宅、船舫」等不同的演劇型態；演出場合與劇場形製對於戲劇演出內容與風格之影響，可視為上編結論。下編論明代傳奇的劇場藝術，「角色分類、人物造型、音樂、賓白、科介、砌末」等各組成元素分別立論，從演出角度對明代傳奇進行立體研究。資料引用方面，大量運用當時新出版的《全明傳奇》與《善本戲曲叢刊》，使傳奇研究不再局限於《六十種曲》，更詳細比對戲曲選本與原著全本之異同，建立「演出本」概念，由案頭走向場上；對於弋陽腔劇本的詳細析論，也使傳奇在崑劇的固定概念之外另闢視野。全書不僅具有劇場史、演出史、聲腔史的向度，更匯聚一切劇場藝術與劇本文學之關係，在 1980 年代實具開創性意義。

目 次

前 言	1
上 編	7
第一章 明代劇團之類別及組織	9
第一節 宮廷劇團	9
第二節 職業戲班	13
第三節 私人家樂	30
第四節 串 客	51
第二章 明傳奇的演出場合及劇場形製	57
第一節 宮廷演劇	57
第二節 祠廟演劇	65
第三節 勾欄、廣場演劇	79
第四節 客店、酒館演劇	88
第五節 家宅演劇	90
第六節 船舫演劇	102
第七節 其 他	105
第三章 演員、演出場合與劇場形製對戲劇的影響	107
第一節 戲劇題材	107
第二節 戲劇體製	128
第三節 劇場藝術	139

下 編	147
第四章 腳色與人物造型	149
第一節 明傳奇的腳色分化	150
第二節 面部化妝	167
第三節 服飾穿戴	178
第五章 音樂與賓白	193
第一節 由海鹽腔到宜黃腔	194
第二節 崑山腔的音樂成就	201
第三節 弋陽系聲腔的音樂特質	209
第四節 賓白的發展	223
第六章 科介與砌末	233
第一節 科介之特色與功能	234
第二節 明傳奇科介的發展	242
第三節 科介與砌末之結合	251
餘 論	267
參考書目	271
附 圖	291