

古典与时尚 - 昆剧在台湾的薪传与行销

台湾政治大学中文系副教授 蔡欣欣

从清乾隆苏州梨园公所“翼宿神祠碑记”中“台湾局”的捐款纪录，可以推知当时在台湾至少有两个以上的昆团存在¹。虽然目前尚未发现更具体或更进一步的文献史料，可以勾勒清代昆剧在台湾的流传情况；然从流传在台湾的北管戏与十三腔音乐中，却不难窥见昆剧寄居于其中的影迹，或许昆剧在清代已然跨出“本土化”的步伐，融入台湾的民间节庆与宗教祭仪等常民生活中。

不过大抵要到一九四九年国民政府播迁来台后，昆剧才明确地以：“戏曲典范”的身姿在宝岛孕育茁壮。当时不少学坛耆老进入高等学府传道授业，在曲学教授中也点燃了昆曲的薪火，或作为学术研究课题或成立学校社团；而民间也不乏众多大陆曲家昆剧同好，组织同期与曲集等以曲会友，定时聚会拍曲清唱以联系情感。九〇年代后两岸交流渐趋频繁，台湾学界与票友组团前往彼岸看戏参访，大剧专业昆团纷纷应邀来台公演，政府挹注资源支持昆剧的保存与薪传，学者专家领头于校园扎根与社会推广，学界与剧坛携手打造套餐式的学术研讨会等，都使得“台湾的昆剧效应/昆剧的台湾效应”蔚然成形。

整体观照二十世纪昆剧在台湾的生态现象与演出样式，主要是以“保存传统文化 宣扬戏曲艺术”为立基点，昆剧抒情典雅的文学诗意以及细腻优雅的表演艺术，让昆剧俨然成为“古典极致”的美学典范，而成为知识分子所钟情的对象，因此或在学术理论上建构，或在推广薪传上着力，或在剧艺表演上观摩等，正由于学界的大力鼓吹与积极投入，使得昆剧艺术的“薪传保存”成为重要的文教政策与民间动力。而也正因为有了这数十年对传统经典的美学熏陶与文化深耕，是从跨世纪千禧的昆剧菁英汇演肇始，永嘉昆《张协状元》古戏新铤的成功范例，浙昆《牡丹亭》由艺人与学者联手修编的生旦并重新版，“林为林精选专场”引发的e世代偶像追星热潮，以及“水磨曲集”受邀登上国家戏剧院与大陆昆团共同展演等，都为二十一世纪的台湾昆剧掀开了崭新扉页。学术界更强势地掌控了发言权与主导权，成为府会部门与民间剧坛关系网络的联系枢纽，以及统合企业界与艺文界意见与资源的关键核心。是故建构具有“台湾主体性的当代昆剧文化”成为理想标竿，或从复古风潮中凸显其文化底蕴，或由跨界合作中激荡其创新思维，或在传统经典中厚植其艺术能量等，“打造台湾品牌 加值文化产

业”成为昆剧在台湾的制作理念与经营策略，昆剧俨然成为“当代精致艺术 新兴时尚文化”的代名词，而培养年轻观众则成为昆剧在新世纪“行销开发”的重要使命。

二〇〇四年台湾的天空很“昆剧”，因为从岁初到岁末，昆剧在台湾的戏曲舞台上始终弦歌不辍，有两岸携手合作的剧艺精品，有昆剧小剧场的新尝试，有传统经典的折子戏展演，有台湾首部自制昆剧的推出等，底下即尝试以这几出制作来掠影昆剧的“台湾经验”。

(一)企业家出资打造的复古《长生殿》

三月初首先登场的是由建辉社会文教基金会石头书屋的负责人陈启德先生出资，以“传统复古”为制作理念，邀请苏州昆剧行家顾笃璜先生担任编导，奥斯卡美术得主叶锦添担任服装与舞台设计，台湾的戏曲学者担任顾问群，由苏州昆剧团、昆剧博物馆与苏州传习所三单位联合组成的表演艺术团担纲演出三天全本的《长生殿》，上本由“定情”演至“絮阁”，摹写了李、杨二人的钗盒情缘，中本从“侦报”演至“闻铃”，演绎了从盟誓到死别的俗世之爱，下本由“剿寇”演至“重圆”，铺叙了双星映照的月宫重圆。全剧突出了唐明皇与杨贵妃“精诚之爱”的主轴线，以二十七出的篇幅集中铺叙了从情欲、情悔、救赎到情偿的“情爱升华”过程。有别于历来其它的《长生殿》的改编本，编导刻意保留了牛郎织女双星导引、仲裁、见证的剧情线，更深刻地对照出“虚与人间 永恒仙界”情缘缘虚的忘情逍遥，此改编毋宁是有其深远意旨的。然可惜的是剧中舍弃了“政治兴衰”的历史情境，导致原作深度与表演空间被删减不少；而制作中格外引人瞩目的服装设计与舞台设计，的确通过苏州刺绣与古戏台建构出古朴雅韵的昆剧气脉，然在“剧场性/表演性”等面向上则略嫌失衡³。

这次的制作演出犹如为台湾的昆剧注入了“春的气息”，企业界人士的跨界参与，让昆剧在制作经费与观众族群上展现新气象。醉心于昆剧艺术的企业家陈启德先生，在“尊重传统”的前提下挹注巨资打造昆剧经典，其见识与用心都是值得喝采的，而目前正在持续制作的昆剧名家录音计画，亦是极为重要的精品工程。由于在演出前制作单位特别针对部分企业机构，进行专家讲座与示范演出等推广活动，招揽了不少企业新贵首度踏入剧场接触昆剧，这现象是非常可喜且应该永续经营的。近几年来台

湾在府会文化部门的经营推动下,企业界与艺术界逐渐搭建起“艺企相投”的关系平台,政府以优惠税率鼓励企业界襄赞艺文团体,企业界透过关怀艺文活动建立公益形象,更甚而在文化部门的媒合下,将艺术文化的创意进驻企业的生产行销中,以企求缔造艺术界与企业界的“双赢”局面,由于昆剧拥有丰沛坚实的艺术含量,因此是极具开发潜力的合作对象。

(二)文化人领军策划的青春《牡丹亭》

而紧接着五月登场的,是由文坛祭酒白先勇先生与新象樊曼依女士所策划的青春版《牡丹亭》,则成功地催化了台湾昆剧的“烂漫春情”。在台湾第三度制作《牡丹亭》的白先勇⁴,汇集了两岸三地的文化界菁英,由其与华玮、张淑香、辛意云等戏曲学者联袂以“删减缝缀”的笔法,整编出二十七出三天的“爱情神话”,由昆剧名家汪世瑜先生担任总导演,苏州昆剧团的年轻新秀担纲演出。上本由“训女”演至“离魂”,以“梦中情”启蒙出从生到死对爱情的向往;中本由“冥判”演至“回生”,转折到“人鬼情”由死到生对爱情的追寻,下本由“婚走”演至“圆驾”,归结到“人间情”在现实人世对爱情的实践。抒情浪漫的“至情礼赞”迤迤出无边的姹紫嫣红,不但体现了昆剧古典雅致的诗意人性,尤其藉由回归现实人生的磨难试炼,更深深地建构出爱情与自我、爱情与社群、爱情与人世的圆满生机。以往《牡丹亭》的演出多半以杜丽娘为主体,但此次编导着意地恢复了原作中柳梦梅的份量,在“生旦并重”的剧情结构与艺术构思中,更能体现出“因情成梦,因梦成戏”生死真幻的浪漫美学,然如何编排关涉着二人情爱的周边人情事物,则成为对编导的另一考验;而负责服装造型的王童夫妇以娇嫩淡柔的色泽,涂抹青春盎然的缤纷气息,在“简约写意”的整体美学理念下,沁染出一脉空灵雅致的剧场氛围;林克欢以苏州园林为构思的舞台设计,正吻合了原作“花园”空间的桃园仙境意象,也成为人伦现实与幽会梦幻的秘密通路,然粉墙、窗牖与坑陷的样式似可再稍作调整⁵。

这次的制作由于文化人的把关与品味,确保了昆剧的美学主体价值,成功地捏塑了“当代古典”的蕴藉情致与现代意趣,而非只是在歌舞排场或布景砌末上追求所谓的“戏曲现代化”皮相,反倒是更着力于发挥昆剧抒情诗化的文学意境,以及精致典雅的表演体系,共同钩掘出人类内在深切的细致幽微情感,传达出亘古不移的永恒文化命题。特别是汪世瑜与张继青两位昆剧权威的剧艺薪传,不仅使得青年演员得以脱胎换骨淬炼成长,也护持了昆剧艺术的传统与新创,这是牡丹得以还魂,古典得以青春的泉源活水所在。而昆剧传世经典虽足以作为民族的文化范型,然而其生命力并非凝固不变的;尤其随着时代人文思潮的演化,戏剧艺术的创作主体与欣赏客体都会有所变异,是故如何掌握原著的文

化意蕴及剧艺精华,让历史流变与时代脉动能够契合共振,则是“回归/重塑经典”时必须缜密思虑的。

(三)跨界创新的实验小剧场《柳·梦·梅》

迥异于上两出“两岸合作”的重量级全本昆剧,五月第三届“女节”所策划制作的系列展演剧目之一的《柳·梦·梅》,则是台湾自制的昆剧实验小品。全剧以《牡丹亭》幽媾、欢挠与冥誓三折为蓝本进行剪裁改编,由师承上昆岳美缙的昆剧名票小生杨汗如,研习昆剧数载的京剧旦脚陈美兰,以及活跃于小剧场与现代剧场的阮文萍共同担纲演出。小剧场导演戴君芳以“梦”作为全剧的轴心所在,加入了骑着脚踏车在圆形转盘上,身穿现代服饰不发一语的车夫,以及凝眸顾盼或是轻摇折扇的一群现代女子,另外运用上下摇晃的跷跷板取代一桌二椅等前卫手法,试图摹写观照人类内心深处难以言喻的情感欲望。然而全剧令人惊艳酣醉的,还是昆剧传统的婉转唱念与优雅作表,尤其是近在咫尺的“观演距离”,让柳梦梅憨痴与惊惧的神色,杜丽娘魅惑与娇羞的情思,在眼波流转一颦一笑中渲染致极,不仅勾惹得场边的戏迷怦然心动,连第一次接触传统戏曲的小剧场“新新人类”也为之风靡折服。

这出由不同背景出身的“女人组剧团”,加上前卫舞台装置成员组合的制作团队,虽然意欲借由古今混血的拼贴手法,更深沉观照身份操弄与情欲窜流等女性议题,但在故事文本并未翻新只有删减的根基上,这些形式的实验似乎很难有更深厚扎实的立足点,甚至还唯恐“伤筋动骨”拆了东墙也毁了西墙!不过由于小剧场原本就容许有“探索实验”的面向,或颠覆传统思维或谋求斩新立意,或破解演出形式或重构表演技法等,以昆剧严谨体制所建立的典范价值,如能成功地与小剧场跨界或磨合,不但具有着先锋部队的“导引”意义,可作为其它剧种借鉴汲取的经验法则,甚或可能激励创新出“新昆剧”的火花来!近年来“进军小剧场”俨然成为台湾传统戏曲的另类新策略,其目的不外乎是着眼于“开发市场吸引年轻观众”以及“实验探索寻求剧艺革新”,从“小”做起大有可为,或许藉此可以带领着我们找寻到“传统时尚/雅俗共赏/还戏于民”的新路。

(四)校园曲社与民间剧团的经典薪传

金秋时节则有“清韵曲社”的创团首演,以及“水磨曲集”与“台湾昆剧团”的年度公演,这是半世纪以来台湾在推广昆剧的薪传光谱。以清响绝伦与曲韵巧啾命名的“清韵曲社”,主要由一九六九年成立的“政大昆曲社”毕业社友陈彬、林逢源、宋泮萍与其它年轻社友所组成的;而“水磨曲集”是一九八七年由台湾昆剧元老徐炎之夫妇,在各大大专院校教习昆剧的毕业生为主干组成的,社团致力于校园讲

座、社会推广与社团薪传已行之有年且成绩斐然；至于一九九九年成立的“台湾昆剧团”，成员来自于从一九九一年起为期六届的“昆曲传习计画”，包括了京剧艺人、昆曲票友以及其它剧种背景的学员，他们或从业余朝向专业精进，或以昆剧来丰厚自身剧种的表演艺术能量，更在今年度经过考核评选而成为杰出扶植团队，由政府文化部门给予资源挹注以协助薪传推广。

向来学校社团是维系台湾昆剧薪火的重要命脉，无论拍曲鬻演或是教学研究，都因为有这些成员的投入而蓬勃茁壮。可喜的是他们不因毕业而终止了与昆剧的情缘，反而聚合为另一股跨校际跨剧界的民间资源，在社会中持续地为昆剧艺术的播种而孜孜努力。大抵昆曲在台湾的“艺术深耕”，就奠基于这些社团或剧团所承传的经典折子戏上，折子戏从文本的“折锦”到舞台的“挖掘”，有赖于艺人长期的舞台实践与剧艺琢磨，其所蕴积的丰富戏剧性与精致表演性，最适合作为家门流派的“教学剧目”，在师承体系的传习下稳固昆曲剧艺风华的细腻与纯粹，继而能在深积厚积中转化创发“新折子”，甚至于作为保留原汁原味的全本戏根基。综观台湾的票友舞台从早期传承张善芎独门的“十出戏”，到随两岸交流后陆续由大陆名家来台教学或新排演剧目，传统经典折子严谨细致的表演美学典范，不仅为台湾昆剧的薪传立基扎根，同时也深刻地影响了昆剧在台湾的“文化品味”。

(五) 学者与国家剧团自制的浪漫《梁祝》

至于在岁末压轴由演出的昆剧《梁祝》，则揭橥了“首部台湾自制昆剧，首次梁祝昆剧演出”的双重意义，由戏曲学术泰斗兼剧作家的曾永义教授编剧，上海沈彬导演，苏州周秦谱曲，由国立国光剧团、台湾戏曲专科学校与台湾昆剧团等演员联袂演出，在相当程度下展示了台湾昆剧的演员阵容与艺术水平。“殉情化蝶”本来就是千古以来传唱不歇的永恒恋曲，多少普天下难以长相厮守的痴情儿女，都在这精魂不灭的坚贞至情中，寻觅到抚慰心灵的支柱与升华情感的能量，而其正是“庄周梦蝶”诗意延伸的精神涅槃。适志超脱的虚无蝶梦固然穷尽了自然造化与自由人生的真谛，但比翼双飞的浪漫蝶恋却更能悸动起普罗大众惺惺相惜的情思，是以全剧即以“相知相契”的绵绵情意，来开展梁祝情史的诗情丽境，文字优美度曲动听然戏剧性略显平淡；至于三演祝英台四演梁山伯的热闹联演，由于演员外观气质与诠释风格的落差，不免出现有节奏停顿戏剧张力锐减的情况，而使得全剧更倾向于“折子戏串本”的演出样式。

这次的制作显然为昆剧兰圃“更添一枝春”，尤其在整体行销包装上，特别安排在欢乐的圣诞夜首演，结合报纸的剧本刊登、校园的示范讲座、电子网络的信息传播等文宣造势，邀请所有观众进驻国家

戏剧院，在蝶影翩翩的古典昆味中，共享温馨浪漫的平安夜晚。这样新颖别致的文宣创意，使得场场爆满票房满座，赫然成为新兴时髦的节庆休闲娱乐。在此科技发达的媒体网络时代，“要想让‘亲近昆剧’再度成为一种生活习惯、全民运动以及普世价值，则在‘锤炼传统经典/打造现代精品’不可或缺的剧艺前提下，还可以善用现代影音科技与媒体传播优势，录制保存传统表演文本以及当代昆剧创作，以发挥流播欣赏的功能或教学推广的目的；甚而透过精心的规划设计，管结起城市的历史氛围、观光的旅游产业以及市民的生活经验，以便开通昆剧的新文化产值与新行销通路，则昆剧在台湾的繁荣愿景将越发璀璨多姿。

回眸谛观二〇〇四年台湾的昆剧制作生态与演出现象，可以感受到从官方到民间、从文化界到企业界、从专业演员到业余社团、从传统经典到现代小品、从两岸合作到台湾自制等各种千姿百态，见证了半世纪以来昆剧在台湾的艺术深耕与创意加值已然开花结果。而我们也衷心期盼由台湾昆剧经验所缔造的“新文化风潮”，将会持续以“古典/薪传”、“时尚/行销”的发展策略稳健成长，从宝岛出航然后登陆大陆继而周游国际。

注释：

1 请参考洪惟助《台湾昆剧活动与海峡两岸的昆剧交流》，收录于《千禧之交—两岸戏曲回顾与展望研讨会论文集》（宜兰：传艺，2000.1）。2 此为王安祈提出的观点，其归纳“台湾的昆剧效应”表现在新观众的形成与观众结构的改变、新演员的培育与昆剧职业剧团的成立、学术研究的新气象以及剧坛审美观由现代化回归传统；而“昆剧的台湾效应”则是台湾对昆剧的高度重视以及主导权的掌握。请参见《昆剧在台湾的现代意义》，载于《台大中文学报》第十四期（台湾：台大中文系印行），2001.5。

3 有关这出《长生殿》的艺术评价，在王安祈《如何检测昆剧全本复原的意义》（发表于国际昆剧《牡丹亭》学术研讨会，2004.4）以及王瓊玲《艺术品味与文化风尚：从〈牡丹亭〉、〈长生殿〉在台之演出谈昆剧之现代品鉴与其文化意涵》（发表于20世纪台湾文化总合研究学术研讨会，2000.9）都有相当深入的论析。

4 第一次是在1983年由台湾大鹏剧团京剧名角徐露与高蕙兰主演《闺塾》、《惊梦》，在国父纪念馆演出两场；第二次是1992年由上昆名角华文漪从美国来台，与高蕙兰、叶复润合作档演出《牡丹亭》，从《闺塾闹学》到《回生梦圆》在国家戏剧院演出三场。

5 有关这出《牡丹亭》的艺术评价，在白先勇编着《牡丹还魂》（台北：时报，2004.9.13）中收录了多位学者专家的论评。