

由表演美學論古典戲曲的特殊綜合歷程

蔡孟珍

提要：

我國古典戲曲冶各類文學芳華於一爐，並兼融音樂、舞蹈、雜技、曲藝、書畫等他種藝術之長，在搬演時呈現「無體不備」之美盛境界，誠非西方或歌、或舞、或話之戲劇所能企及。其所以能高度綜合各類文學藝術，實與我國古代哲學、美學思想、文藝理論以及戲劇發展軌迹息息相關。是本文就其已然形成之表演特色與風格，釐為五端：一、詩樂舞相融之美，二、意境深美的抒情傳統，三、靈動自由的舞台時空，四、虛實相生的科範砌末，五、別具意義的程式設計，以表演美學觀點嘗試探討其所以形成之特殊綜合歷程。

關鍵詞：中國古典戲曲 表演美學 詩樂舞相融 抒情傳統 舞台時空 科範砌末 戲曲程式

壹、前言

戲曲的生命在舞台，不能付諸氾氾搬演的案頭劇，永遠無法體現戲曲的本色，由此可知表演美學

蔡孟珍，台灣省彰化縣人，國立台灣師範大學國文研究所博士，鑽研中國古典戲曲，現任本校國文系副教授暨崑曲社指導老師，著有《近代曲學二家研究——吳梅、王季烈》（學生書局）、《琵琶記的表演藝術》、《曲韻與舞臺唱唸》（里仁書局）及《曲論中的「當行本色」說》、《湯顯祖「拗折天下人嗓子」質疑——兼談《牡丹亭》的腔調問題》、《傳古人之神方為上乘——談崑曲的咬字》、《雅部崑曲在近代史上之消長》等研究論文多篇。

由表演美學論古典戲曲的特殊綜合歷程