

重現臺崑美典

從傳奇到傳情

臺灣崑劇團

在行政院文化建設委員會及國立傳統藝術中心的支持下，1991至2000年，曾永義教授和洪惟助教授主持「崑曲傳習計畫」，邀集中國大陸各劇團優秀的崑劇演員及教師來臺教授崑曲，多年來培育出一批專業表演者。

【創團】

爲了延續此計畫的成果，2000年在洪惟助教授的帶領下，以參與該計畫的成員爲基礎，組成了臺灣第一個專業崑曲表演團體「臺灣崑劇團」。持續聘請中國大陸名師來教學，並持續吸收年輕演員入團學習，培育演員三十餘人，並有專業水準的伴奏樂隊。

【發展】

臺灣崑劇團的行當齊全，能演劇目相當多元。這批由大陸衆多崑劇名師指導訓練出來的優秀崑劇表演者，不僅吸收了大師的精華，更建立起自我特色。多年來，已累積折子戲七十餘折及《牡丹亭》、《爛柯山》、《風箏誤》、《蝴蝶夢》、《玉簪記》、《琵琶記》、《獅吼記》、《西廂記》、《尋親記》、《奇雙會》、《荆釵記》、《范蠡與西施》、《夢中緣》、《占花魁》等十四個全本戲的實力。

【迴響】

數年來，臺灣崑劇團經常參與兩岸崑劇聯演。2000年4月、2006年7月、2012年6月應邀赴蘇州參與第一屆、第三屆、第五屆「中國崑劇藝術節」演出，獲得臺灣及大陸崑劇界一致的肯定與讚揚。2006年7月應溫州市邀請在溫州鹿城文化中心演出《爛柯山》兩場。2010年應邀赴日本宮崎縣演出、2013年夏天赴德國海德堡以及奧地利維也納演出、秋天赴上海與上崑聯演，皆獲得觀眾熱烈迴響，當地媒體亦爭相報導；近年則積極推動兩岸崑曲藝術之交流，2019年五月更應崑山當代崑劇院之邀請，赴崑山參與申遺紀念活動演出。

【推廣】

臺灣崑劇團除了每年定期舉辦各種大小的演出活動外，亦積極辦理各式教育推廣研習及輔導大專崑曲社團，以擴大崑曲欣賞人口，期能使精緻的崑曲藝術在臺灣得到傳承與發揚，帶動臺灣整體戲曲藝術的提昇與發展。

《范蠡與西施》劇照

《西廂記》劇照

【歷年國內重要演出】

- 2005【風華絕代】天王天后崑劇名家匯演
- 2006【風華絕代】臺北市傳統藝術季
- 2007【蝶夢蓬萊】崑劇名家匯演
- 2008【美意纏綿】崑劇名家匯演
- 2009【關谷名華】崑劇名家匯演
- 2010【千里風雲會】臺灣崑劇聯演
- 2011【西廂奇情】臺灣上崑聯演
- 2012【越中傳奇】臺灣浙崑聯演
- 2013【范蠡與西施】臺灣浙崑聯演
- 2014【臺湘爭風】臺灣湘崑聯演
- 2017【范蠡與西施】崑劇校園巡演
- 2017【試妻與獻妻】臺灣崑劇團秋季公演
- 2018【親情愛情夫婦情】臺灣崑劇團夏季公演
- 2018【翡翠殘夢】臺灣崑劇團冬季公演
- 2019【蒼松勁骨】臺灣崑劇團春季公演
- 2019【紅樓·夢崑曲】臺灣崑劇團年度製作
- 2020【2020紅樓·夢崑曲—獻給女兒家】臺灣崑劇團年度製作
- 2021【拙花引玉】臺灣崑劇團年度製作
- 2021【紅樓·夢崑曲】校園巡演—中央大學、成功大學、陽明交通大學
- 2021【風情月意《玉簪記》】校園巡演—東華大學
- 2022【邂逅南院】—敬宮南院
- 2022【風情月意《玉簪記》】校園巡演—臺南大學、東海大學、陽明交通大學
- 2022【沉浸式崑曲《愛情的模樣》】—士林官邸
- 2022【2022紅樓夢崑曲(三)-好夢正初長】臺灣崑劇團年度製作
- 2023【紅樓·夢崑曲-賈母少女時】校園巡演—東華大學演藝廳
- 2023【花魁與張三】高中藝術教育推廣專案—臺南大學雅音樓音樂廳
- 2023【開生面 立新場—紅樓·夢崑曲全本《占花魁》】—東華大學演藝廳

【歷年國外演出】

- 2000【第一屆中國崑劇藝術節】蘇州
- 2006【第三屆中國崑劇藝術節】蘇州
- 2012【第五屆中國崑劇藝術節】蘇州
- 2006【雁柯山】溫州鹿城文化中心
- 2010 日本宮崎縣
- 2013 德國海德堡、奧地利維也納、中國上海

洪惟助

團長/藝術總監《范蠡與西施》編劇

臺灣嘉義縣新港鄉人。曾為美國哈佛大學、科羅拉多大學訪問學者，巴黎第七大學客座教授。現任國立中央大學特聘教授，從事詞、曲、戲曲、書法教學、研究五十年。所主持的中央大學戲曲研究室，自1992年元月成立迄今，已累積有豐富的收藏和學術成果，是中央大學的特色之一。2003年創設中央大學中文研究所戲曲組，已培養數十位碩士、博士生。2017年創建中央大學崑曲博物館。

曾主持「崑曲傳習計畫」、「崑曲辭典編纂計畫」、「臺灣亂彈戲保存計畫」、「臺灣北管崑腔調查研究」、「臺灣崑曲活動史調查研究」等計畫。2000年創辦臺灣崑劇團，並任團長。2005年以來，每年製作崑劇名家匯演大型系列演出，是崑壇的盛事。著有《詞曲四論》、《清真詞訂校注評》、《崑曲宮調與曲牌》等書。所主編的《崑曲辭典》於2002年5月出版；2002年底出版《崑曲叢書》第一輯六種，至今已出版三輯十八種。2013年新編崑劇《范蠡與西施》。

團長的話

2000年成立的臺灣崑劇團，延續「崑曲傳習計劃」，邀請中國大陸名師來臺灣教學。2005年「風華絕代」匯演，邀請蔡正仁、華文滄、顧兆琳、程偉兵等名演員帶領臺灣崑劇團演員演出，獲得大眾的讚賞。此後，這種演出型態一老師帶領學生演出，成為臺灣崑劇的演出常態。我們也曾安排浙崑、上崑、湘崑聯演，如2010年「千里風雲會」、2012年「越中傳奇」與浙崑聯演；2011年「西塘寄情」與上崑聯演；2013年九月底臺崑赴上海與上崑在逸夫舞臺聯演三天；2014年「臺湘爭鋒」與湘崑聯演。臺灣的崑劇發展是在兩岸演員的互相學習、競爭中成長的。

2019年開始，新冠肺炎肆虐全球，海峽兩岸崑劇交流完全中斷，有些人以為臺灣的崑劇沒有大陸演員的參與，將漸漸走向消歇。但臺灣崑劇中年演員經過20餘年大陸名師的調教，已有深厚的基礎。另外我們培養新秀也有亮麗的成績。這幾年製作「紅樓、夢崑曲」(一)、(二)、(三)、「拋花引玉」等製作都很受歡迎。今年我們規劃：臺灣崑劇團能演的14個全本戲中，選出兩個受觀眾歡迎的劇目：《范蠡與西施》、《西廂記》作為2024年度演出節目。

梁辰魚的《浣紗記》在崑劇發展史上有重大意義。崑山腔就是因為《浣紗記》傳奇的演出成功，而快速流傳，促成崑曲繁盛的時代。(參閱拙作「我寫《范蠡與西施》」)但明末清初優秀的傳奇劇本大量出現，相形之下《浣紗記》的演出機會漸漸少了，後來就只剩下折子戲流傳。

2013年我與浙江崑劇團談浙崑、臺崑兩團合作演出，選定改編《浣紗記》為《范蠡與西施》。由我執筆寫劇本，浙崑負責編曲、導演，主要演員兩團至少各有一組。2013年3月在杭州浙崑排練一個月，於4月1日、2日晚上在杭州勝利劇場由臺崑趙揚強、楊莉娟，浙崑曾杰、楊昆各演一場，兩天劇場爆滿，許多人在劇場外進不來，連演3小時

(現在我們精簡之後，只演兩個半小時)，中間不休息，沒有人離場。謝幕後，許多觀眾上臺給我鼓勵，一位老先生說：「我一定要上臺來與您說話。現在許多新編崑劇都不像崑劇，您這個戲才是崑劇，文辭優美、音樂動聽，要一部一部寫下去。」幾位浙江大學中文系的學生，表達對這個戲很滿意，邀我去浙大演講。

《范蠡與西施》5月3日至5日在臺北城市舞臺連演三場，由浙崑曾杰、楊昆一組，臺崑：趙揚強、楊莉娟一組，溫宇航、陳長燕一組，並赴臺灣各大學、中學：中央大學、中山大學、成功大學、新港藝術高中演出。2017年由趙揚強、朱民玲主演，在中央大學、東吳大學、成功大學，各演一場。累計《范蠡與西施》演出12場。

劇本是需要一再演出，一再琢磨、修訂，才能日臻完美。《長生殿》、《桃花扇》都經過10年的打磨，才定稿的。期盼您5月18日觀後能多賜意見。

5月19日演出《西廂記》。元代王實甫的北曲《西廂記》，文辭優美、生動，是戲曲史上的名著。但明代《北西廂》已不能演出，李日華、陸采等，乃翻為南曲。今通行《南西廂》相傳李日華作。將北曲翻為南曲，大都點金成鐵，頗遭批評，但他確實是讓《西廂記》回魂於明清以至當代的崑劇舞臺。明末清初，崑劇表演藝術精進，產生數以千計的崑劇、折子戲活躍於崑劇舞臺。本次演出的《南西廂》：〈遊殿〉、〈惠明下書〉、〈佳期〉、〈拷紅〉、〈長亭送別〉都是精彩動人的折子戲，這五折戲讓各行當的演員都有發揮的機會。〈遊殿〉丑行的看家戲，年輕和尙法聰引導張生遊普救寺，兩人邊走邊說，法聰信口開河、插科打諢，妙趣橫生；〈惠明下書〉是淨角戲中有名的和尙戲，演員要唱念慷慨與做工並重；〈佳期〉是貼旦為主的重頭戲，紅娘被張生、鶯鶯攔在門外，唱一曲【十二紅】集曲，又怨、又恨、又驚、又怕，還必須載歌載

舞，唱作並重，被視為崑劇六旦打基礎必學的戲；〈拷紅〉是貼旦與老旦的對手戲，尤其貼旦紅娘要能言善辯，機智靈巧，演出唱作並重，口齒清晰，是一齣很受歡迎的常演劇目；〈長亭送別〉，鶯鶯在長亭送別張生，兩人輪流對唱，依依不捨、纏綿悱惻，是巾生與閨門旦的唱功戲。五折的小本戲各行當都有動人的唱演，精彩紛呈，觀眾怎能不喜歡！

崑崑已走入第24個年頭，我們很努力，請多給我們批評指教，更希望多給我們鼓勵、支持，推動我們向前走的勇氣！崑劇是百戲之母，聯合國第一批人類無形遺產。臺灣，能有一支堅強的崑劇隊伍，是臺灣之光、臺灣之幸！

臺灣崑劇團團長/藝術總監

洪惟助

我寫《范蠡與西施》

臺灣崑劇團團長/藝術總監

洪惟助

前言

梁辰魚《浣紗記》寫西施與范蠡的故事，它在崑劇發展史上有重大意義。魏良輔等人改良的崑山腔水磨調，就因為《浣紗記》傳奇的成功，而快速地流傳，促成崑劇繁盛的時代。焦循《劇說》云：「哥兒舞女，不見伯龍（梁辰魚字），自以為不祥。」當時文壇巨擘王世貞詩云：「吳園白面遊冶兒，爭唱梁郎雪艷詞。」可知當時梁辰魚《浣紗記》受歡迎的盛況。

但是《浣紗記》全本今日已不能演出，原著也不符合今日的審美要求。以今日的觀點，它有幾個缺失：（一）劇幅冗長，結構鬆散；（二）雖不乏佳詞，但亦頗有過於藻飾或過於平凡的文詞；（三）人物形象類型化、平面化。我在寫新作時，就力矯上述的缺點。茲從劇情結構、文辭、人物各方面論述之。

一、劇情結構

原著四十五齣，但當代演出，一場戲要求兩個半小時結束。本劇劇情有愛情主線，亦有家國興亡的副線，要將兩條情節線，在兩個半小時中完整表達，確實有相當難度。末齣〈泛湖〉西施與范蠡經過大風大浪，久別重逢，內心有許多矛盾與掙扎，不是一言兩語可以說清的。所以我連【尾聲】填了七支曲子。沈斌導演就要求刪去二曲。他怕唱太長，把觀眾唱走了。

全劇共十一齣，希望用精簡的篇幅述說複雜的故事。〈浣紗〉〈憶約〉〈勸施〉〈泛湖〉是表達西施與范蠡愛情的重要場次。〈浣紗〉〈贈紗〉，〈勸施〉〈分紗〉，〈泛湖〉〈合紗〉，以紗貫穿全劇。〈苦諫〉與〈賜劍〉主寫伍子胥的忠貞執著。〈請降〉與〈伐吳〉是戰爭的熱鬧場面。愛情主線，家國副線，交互呈現，劇情起伏，冷熱相濟，又注意到演員的「均勞逸」。

二、文辭

新編戲與原著所要表達的主旨與感情已有所不同，因此，大半歌詞是新撰。原著佳詞又適合新編戲中情感的，或全詞移錄，或略作修改。如第一齣〈沈紗〉，范蠡唱：「感卿贈我一縑綉，欲報慚無明月珠。」西施答：「勸君不必贈明珠，猶喜相逢未嫁時。」文辭切合當時感情，淺白而深刻。故不改一字移錄。

原著〈憶約〉【綉搭架】，范蠡與西施同唱：

終朝懸念，信遠音絕，好事多磨，轉眼光陰一擲梭。定如何，成敗由他，未必言而無信，更起風波。有一日弄假成真，烏鶻填橋，惟渡河！

第五句「定如何」以下五句未能表達深情，尤其「弄假成真」更不妥，我改為：

路坎河，運命如何，只要情思堅定，管他風波，終有一日好夢成真，烏鶻填橋惟渡河。

原著〈聘施〉首曲【虞美人】，范蠡唱：

連年江海空奔走，往事休回首。桃源深處結同心，一別匆匆三載到如今。

此時范蠡要將心愛的美人獻給吳王，內心極不捨，卻又要說服西施，其心情當有深刻的掙扎和悲痛，不應寫得如此浮泛。我改為：

連年江海頻奔走，往事難回首。桃源深處怕追尋，萬縷情思糾纏費沉吟。

原著第二齣〈尋春〉【繞池遊】，范蠡唱：

尊王定霸，不在桓文下。為兵戈幾年鞍馬。回首功名，一場虛話。笑孤身空掩歲華。

自比齊桓公、晉文公，不合范蠡身分。改為：

智謀策劃，不在太公下。為邦家不辭鞍馬。回首前塵，幾多虛話，嘆孤身空掩歲華。

新編戲〈勸施〉一齣中，范蠡說西施，爲了家國，要暫捨私情，成全大義。西施大痛，唱了一大段，當時我隨手寫來，率意爲長短句，覺得感情飽滿，痛快淋漓。後來雖然想到《白蛇傳·斷橋》中【玉交枝】、【川撥神】感情與此相似，可以用此二曲牌，仍不忍換掉自度曲。

茲錄如下：

（施唱）：悔當初若耶溪畔識君子，悔當初一縷溪紗情意長，我三年等待，竟落得如此下場！

（蠡夾白）：西施，不要太激動，我們冷靜思量。

（施接唱）：呀！不思量，自難忘，我白日沈紗長凝望，風晨兩夜守孤窗。盼君歸來永成雙。豈知今日相逢，竟違妾離鄉背井伴吳王！兀良！你良知喪亡，我止不住的淚水汪汪。

本劇填詞，避免用生僻的典故，晦澀的文詞，務求易懂而又典雅。念白亦求典雅易懂。有時用了現代語彙，如〈勸施〉中范蠡云：「西施，爲了你我長遠的幸福相聚，只得忍受短暫的痛苦別離！」沈導認爲這樣的語言更容易打入觀眾的心坎，不存在古典與現代語言不能融合的問題。

有部分典雅賓白，沈導改爲較爲通俗的語言，以利觀眾接受。賓白稍多，已部分刪去，仍應再精簡，但演員覺得已排練熟悉，俟未來演出再做更動。

三、人物

《浣紗記》原著人物個性類型化，甚至教條化。文種提出美人計，勾踐說：「但恐佳人難得，如何是好？」范蠡即自動獻上自己的未婚妻，沒有掙扎，沒有痛苦，爲了國家，必須輕易犧牲個人。在〈聘施〉（又稱〈後訪〉）一齣中，范蠡來訪分別三載的未婚妻，見面即提起美人計，西施聽了，沒有驚恐，沒有憤怒，只說自己是「田姑村婦」，「不諳珠歌翠舞」，恐辱使命。范蠡說：「社稷康興，全賴此舉。若能飄然一往，則國既可存，我身亦可保。後會有期，未可知也，若執而不行，則國將遂滅，我身亦旋亡。那時節雖結姻親，小娘子，我和你必同作溝渠之鬼，又何暇求於百年之歡乎？」而後西施唱一曲，范蠡唱一曲，西施就說：「既然如此，勉強應承，待我進稟母親，方可去也。」很輕易就被說服了。我覺得是很不合情理的。

西施進了吳宮，夫差百般寵愛，呵護備至，是否也會對夫差產生感情？看諸侯交戰，都只是報私仇或爲稱霸與揚威，造成百姓的家園殘破，骨肉流離，自己不也是犧牲品？群臣的鬥爭，不也是只爲爭私利，報私仇？西施看遍了人世的這一切，當吳國兵敗，夫差自殺，范蠡來接她時，她的心情當極爲複雜，有很痛苦的掙扎。但原著在范蠡來接西施時，西施自謙：「妾乃白屋寒娥，黃茅下妾，惟冀得配君子。不意苟合吳王，摧殘風雨，已破葳蕤之梢，斷送韶華，遂折芙蓉之蒂。不堪奉爾中饋，未可充君下陳。」范蠡云：「我實霄殿金童，卿乃天宮玉女，雙遣微譴，兩譴人間，故鄙人爲奴石室，本是宿緣；芳卿作妾吳宮，實由塵劫。今續百世已斷之契，要結三生未了之姻，始離迷途，方歸正道。」西施云：「既蒙恩誼，敢不祇承。」有情人長年不見，經過多少狂風大浪，終歸相聚，竟沒什麼激情，彼此都只淡淡數語，就相信泛泛了。

在新編《范》劇中，范蠡西施都有強烈的情緒和個性。夫差的好大喜功，直爽昏慣，伍子胥的執著愚忠，都有深刻的著墨，務使劇中人物立體化、人性化。

四、結語

本劇盡力矯正傳統戲曲結構鬆散，人物個性類型化之弊，但保持傳統戲曲抒情化的特性。

第三齣〈憶約〉范、施有纏綿的相思；第四齣〈定計〉范蠡有激情的唱段；第五齣〈勸施〉西施有淒厲的哭訴；第十一齣〈泛湖〉范、施各訴衷情，哀怨纏綿；第九齣〈賜劍〉【九轉貨郎兒】和【尾聲】唱出伍子胥的剛烈慷慨。唱詞合乎曲牌格律，力求典雅而不晦澀，保持傳統崑劇文學的特色。

在編劇過程中，弟子黃思超、曾子玲、洪逸柔、友人黃榮輝給我許多意見；名劇作家貢敏先生極爲關心，看過初稿，給予指點；導演沈斌兄更是數度討論，本劇才有今天的面貌。謹致感謝之忱。

二月底到四月初，本劇在杭州浙崑排練一個月，排練過程中，我們發現許多缺點，有些及時修正，有些已來不及改變。一本有價值的劇作，都要經過不斷的演出，不斷的修改，《長生殿》、《桃花扇》經過十餘年的琢磨，才成爲不朽的名作。期盼朋友們多賜教言，萬分感謝！

（本文據2013年《范蠡與西施》台北首演場節目策略做修改）

張 德 天

復興京劇團團長

國立復興劇校十六期，中國文化大學戲劇系畢業。現為臺灣戲曲學院京劇系教師及京劇團團長。師承張鳴福、張慧鳴、哈元章、馬榮祥、王思及、蕭潤增、張世鏗等。

嗓音清正，圓潤醇厚，曾在復興劇團服務二十年，演出經驗豐富，戲路寬廣，擅演劇目包括《失空斬》、《文昭關》、《三娘教子》、《碰碑》、《四郎探母》、《四進士》、《全本販馬記》等；崑曲擅演劇目則有《獅吼記》、《描容別墳》、《掃松下書》等。多次參與臺崑演出，更主演新編崑劇《范蠡與西施》中伍子胥一角。2019年參與臺崑老生專場「蒼松勁骨」，演出臺崑版《單刀會》，深受好評。

臺崑與復興之《范蠡與西施》

張德天

2024年臺灣崑劇團與復興京劇團攜手再演新編崑劇《范蠡與西施》，此劇由臺崑團長洪惟助教授編劇，於2013年浙江崑劇團開排及演出，復興京劇團係2017年與臺崑共同進行傳統戲曲推廣活動，巡演此作獲得廣大迴響。時隔11年《范蠡與西施》重返臺灣戲曲中心大表演廳，令人期待。

新編崑劇《范蠡與西施》創作源起梁辰魚的《浣紗記》，原著已不符合今日的審美要求，但在崑劇發展史上卻有著重大意義。臺崑洪團長自述在編撰過程以新觀點彌補其劇情結構、文辭、人物各方面的論述，有價值的劇作，總是經過不斷的演出與修改，才能成為不朽的名著。

從《浣紗記》整編至《范蠡與西施》，劇情以〈浣紗〉、〈勸施〉、〈泛湖〉三齣為重，劇情主線落在范蠡與西施之間的愛情、副線則是伍子胥、夫差、勾踐政治的無情。本人有幸受邀演出伍子胥一角，在〈苦諫〉與〈賜劍〉主寫其忠貞執著，在【九轉貨郎兒】和【尾聲】更是唱出伍子胥的剛烈慷慨，新編崑劇在人物角色上有更深刻的著墨，展現崑曲細膩而優雅的抒情，並挖掘人物的心理狀態，演繹出情動人的舞臺藝術效果。

此作將傳統的崑劇元素與現代的表演技巧相結合，呈現富有活力和新意的故事。劇中的角色以全新的方式詮釋，劇情經過重新演繹，希望帶給觀眾耳目一新的感受。

溫宇航

《西廂記》戲劇指導

現為國立傳統藝術中心國光劇團一等演員。1982年考入北京市戲曲學校崑劇班，工小生。師承馬玉森、滿樂民、朱世勳、沈世華、張毓文、傅雪濟、劉國慶等崑劇名家，並得到汪世瑜、蔡正仁、石小梅、張海澎等南崑藝術家的指導。1988年起就職於北京北方崑劇院，任主要小生演員。

2005年，蘭庭崑劇團邀請擔任榮譽駐團藝術家，歷年演出劇目有《獅吼記》、《蘭庭六記》、《牡丹亭》、《尋找遊園驚夢》等劇。《蘭庭六記》更獲臺灣金曲獎「最佳傳統音腔獎」。與臺灣崑劇團合作演出了崑劇《西廂記》、《荊釵記》、《范蠡與西施》、《玉簪記》、《占花魁》等崑劇大戲，及許多折子戲；2010年正式加盟國光劇團。京崑兩邊抱，參與演出京劇《鳳還巢》、《豆汁記》、《百花公主》、《白蛇傳》等諸多大戲。日前為臺灣崑劇團「臺崑之星培訓計畫」指導老師。

爲《西廂記》演出說幾句話

溫宇航

今年5/18這個週末，時值崑劇藝術被聯合國教科文組織列爲「人類口頭暨非物質文化代表作」23週年之際，臺灣崑劇團順時推出今年的年度演出。崑劇《西廂記》久負盛名，演唱不輟。今次推出的版本串聯〈遊殿〉、〈惠明下書〉、〈佳期〉、〈拷紅〉、〈長亭送別〉等經典關目，即完美呈現了「願天下有情人終成眷屬」的美好意願，也在故事情節的鋪排上充分表現生、旦、淨、末、丑諸人物詠諧有趣、豪邁正義、敢愛敢恨的豐富人物側面，演繹愛情卻不僅限於兒女情長的窠臼，讓《西廂記》有趣起來。

尤其此次復興京劇團與國光劇團慷慨借將，使得演員陣容中集合了臺灣京崑界最年輕的組合。靈魂人物紅娘的扮演者呂家男曾在崑山當代崑劇院供職，接受過專業等級的崑劇表演訓練；法聰的扮演者王辰鑫是第一次與臺崑合作，生動活潑的表演贏得讚譽；惠明的扮演者劉育志工架邊實，不斷提升自己的唱念功力；蔡佳君和與黃奕然兩位年輕人都有上佳的表現。我和長燕既是舞臺老搭檔，更是臺崑堅定的支持者！尤其長燕此次身挑《范蠡與西施》及《西廂記》兩齣大戲，有這樣厚重實力的藝術家實是臺灣崑劇之幸。

新編崑劇

《范蠡與西施》

沈斌 (上崑) 原創導演

上海人，上海崑劇團一級導演。1959年考入上海戲曲學校崑劇演員班，先後受業於鄭傳鑒、方傳芸、蓋春來、譚金霖、朱寶鑽等，演出過《夜奔》、《蜈蚣嶺》、《三岔口》、《界牌關》、《金雁橋》等。畢業後留校，不久調至上海青年京劇團。1978年進入上海崑劇團。1986年拜李紫貴為師，同年9月進入中國戲曲學院導演系學習，1988年回團後擔任專職導演，先後導演了京劇《秋風賦》、《范仲淹》、《壽誕風波》，崑曲《占花魁》、《新蝴蝶夢》、《長生殿》、《孟姜女》等。多次來台與台灣曾永義教授共同合作新編崑曲《梁祝》、《孟姜女》及《青白蛇》，尤以《孟姜女》一齣，深獲台灣觀眾好評。

周雪華 (上崑) 訂譜 / 編曲

上海崑劇團一級作曲。畢業於上海音樂學院。曾師從周傳瑛和周大風二位大師。她特別擅長於崑劇音樂寫作，尤其是在傳統曲牌唱腔的研究與整理有深厚的功力和較高的造詣。周雪華作曲追求如詩如畫的意境，曲調清新柔美，古樸自然，且動人心弦。代表作有崑劇《西園記》、《少年遊》、《司馬相如》等。作品曾獲「金鷹獎」、「飛天獎」、「作曲金榜獎」等獎項。

閻倫偉 復排導演 / 復興京劇團副團長

國立復興劇校第13期、中國文化大學戲劇學系、佛光大學藝術學研究所碩士畢業。工架子花臉，師承高德松、牟金鏗、王少洲、孫元坡等。除舞台表演之外，善於排演大型劇目，導演創作橫跨京劇與歌仔戲作品。近年主排《八百八年》、《齊大非偶》、《國父傳》，備受肯定。

劇目介紹

改編自明代劇作家梁辰魚《浣紗記》，《浣紗記》是第一部為崑腔水磨調創作的劇本，在崑劇歷史上具有重要的地位，只是歷經四百餘年，只剩部份折子戲流傳，新編《范蠡與西施》不但完整呈現范蠡與西施的故事，更深入地探討在愛情和救國重任難以兩全時，范蠡與西施內心的無奈與掙扎。

由團長洪惟助教授親自執筆，一改原著篇幅冗長、結構鬆散之弊，以〈浣紗〉、〈憶約〉、〈勸施〉、〈泛湖〉等折表達范蠡與西施的愛情主線；用〈苦諫〉、〈賜劍〉寫伍子胥的忠貞執著；透過〈請降〉、〈伐吳〉展現戰爭熱鬧場面，後兩者也描繪了國家興亡的副線。除劇詞大帽刪修，唱詞合乎曲牌格律，力求典雅而不晦澀，主要人物范蠡、西施、伍子胥、夫差的性格均予以強化，使劇中人物更加立體。

〈浣紗〉〈請降〉〈憶約〉〈定計〉〈勸施〉

中場休息

〈獻施〉〈苦諫〉〈探蓮〉〈賜劍〉〈伐吳〉〈泛湖〉

主要演員

范蠡(生) | 趙揚強

西施(旦) | 陳長燕

伍子胥(末) | 張德天

夫差(生) | 吳山傑

勾踐(生) | 張化錦

勾踐夫人(旦) | 黃聲芬

文種(末) | 謝德勤

姬友(娃娃生) | 陳玉白

伯嚭(丑) | 潘世忠

東施(雜) | 顏雅娟

大太監(雜) | 林聲勇

【製作團隊】

藝術總監暨編劇 | 洪惟助
原創導演 | 沈斌
複排導演 | 閻倫偉
戲劇指導 | 趙揚強
副導演 | 林聲勇、吳山傑
助理排練 | 林政翰、葉時銘
崑笛指導 | 蕭本標
執行製作 | 蕭晴湘
行政統籌 | 潘揚幸
宣傳暨前臺統籌 | 楊喻西
文宣設計 | 鄭安安
Q版人物繪畫 | 神仙老虎狗-李典
前臺票務 | 李怡萱、黃樹穎
後臺服務 | 關鑫玉

【技術團隊】

舞臺監督 | 彭宜凱
影像設計暨執行 | 王奔元
音響執行 | 雷正光、鄭景陽
燈光執行 | 許立晨、連恩德
舞臺組 | 莊岳鎔、盧欣怡、潘佩吟
周佳霖、許雅晴
攝影紀錄 | 劉建宏
字幕執行 | 史潔榆

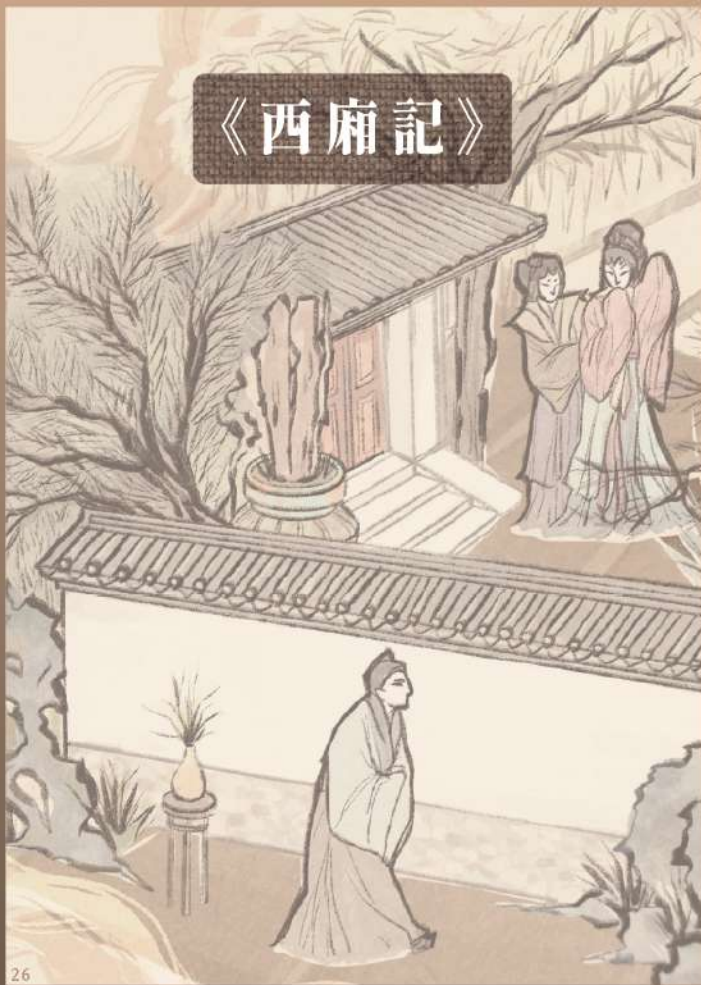
【演出人員】

范蠡 | 趙揚強
西施 | 陳長燕
伍子胥 | 張德天
夫差 | 吳山傑
勾踐 | 張化緯
勾踐夫人 | 黃聲芬
文種 | 謝德勤
伯嚭 | 潘世忠
姬友 | 陳玉白
東施 | 顏雅娟
大太監 | 林聲勇
浣紗女、宮女 | 廖亮慈、呂家男、廖如淳、高郁惠、劉芷心、丁宛熙
吳菁、吳兵 | 林政翰、葉時銘、魏伯丞、陳冠丞、陳弘智、許介騰
越兵、船夫 | 余育杰、王辰鑫、吳旻展、于銘賢、賴邱予翔、邱冠嶽
朝官、大體 | 王豐傑、奈諾·伊安、宋政德、鄭景薰
女船夫 | 黃聲芬

【樂隊人員】

主笛 | 李經元
副笛 | 吳季安
中阮 | 李台鈺
琵琶 | 陳委妤
三弦/嗩吶 | 李佳穎
南胡 | 張亞庭、王孟璇
笙 | 白黃彥林
大提琴 | 王品喬、陳新竹
揚琴 | 吳幸識
司鼓 | 梁瓊文
小鑼 | 葉俊銘
鈸 | 張豐岳
大鑼 | 劉堯淵

《西廂記》

劇目介紹

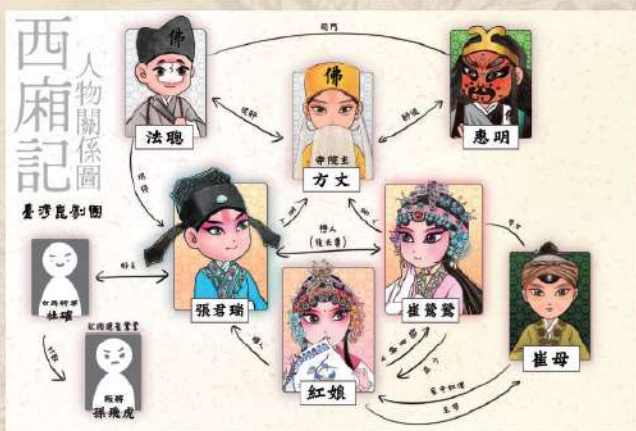
原為雜劇劇本，元王實甫撰。故事源於唐代元稹的傳奇小說《鶯鶯傳》（又稱《會真記》），金代董解元編成《西廂記諸宮調》，明代有崔時佩、李日華、陸采的《南西廂記》，都是將王本翻為南曲。今崑劇舞台演出的《西廂記》為李日華的《南西廂》。

故事描述唐貞元年間書生張君瑞，於普救寺邂逅已故崔相國之女鶯鶯，相互萌生愛意。時值孫飛虎兵圍普救寺，強索鶯鶯為妻，崔夫人當眾承諾，有退得賊兵者以鶯鶯許之。張君瑞馳函好友白馬將軍杜確發兵解圍，事後崔夫人嫌張君瑞門第不佳而賴婚，張君瑞相思成疾，鶯鶯在侍婢紅娘撮合下，夜奔西廂探慰張君瑞，事為崔夫人發覺，拷問紅娘，紅娘據實以告。夫人不得已而將鶯鶯許配張君瑞，但又藉口不招白衣女婿，迫張上京趕考，鶯鶯與張君瑞滿懷離愁而別。後來張生高中狀元，衣錦榮歸，和鶯鶯團圓。此次演出以〈遊殿〉、〈惠明下書〉、〈佳期〉、〈拷紅〉、〈長亭送別〉串成一本。

〈遊殿〉〈惠明下書〉〈佳期〉

中場休息

〈拷紅〉〈長亭送別〉

主要演員

張君瑞(生) | 溫宇航

崔鶯鶯(旦) | 陳長燕

紅娘(貼) | 呂家男

法聰(丑) | 王辰鑫

崔母(旦) | 蔡佳君

惠明(淨) | 劉育志

方丈(末) | 黃義然

【製作團隊】

藝術總監 | 洪惟助
 戲劇指導 | 溫宇航
 執行製作 | 蕭晴濤
 行政統籌 | 潘揚幸
 宣傳暨前臺統籌 | 楊喻茜

文宣設計 | 鄭安安
 Q版人物繪圖 | 神仙老虎狗-李典
 前臺票務 | 李怡萱、黃樹穎
 後臺服務 | 關鑫玉

【技術團隊】

舞臺監督 | 彭宜凱
 音響執行 | 曾正光、鄭景陽
 燈光執行 | 許立晨、連恩德
 攝影紀錄 | 劉建宏

舞臺組 | 莊岳剛、盧欣怡、潘佩吟
 周佳霖、許雅晴
 字幕執行 | 梁芷寧

【演出人員】

張君瑞 | 溫宇航
 崔鶯鶯 | 陳長燕
 紅娘 | 呂家男
 法聰 | 王辰鑫

崔母 | 蔡佳君
 惠明 | 劉育志
 方丈 | 黃義然

【樂隊人員】

簫笛 | 林杰儒
 二胡 | 宋金龍
 笙 | 王寶康
 大提琴 | 唐厚明
 琵琶 | 李亦舒

司鼓 | 吳承翰
 小鑼 | 陳品丞
 鑼鼓 | 周家呈
 大鑼 | 鄭聿翔

【箱管人員】

大衣箱 | 李凱、陳品宏
 二衣箱 | 吳錦福
 三衣箱 | 趙敏如
 盔箱 | 游遠嘉

旗把箱 | 白聰明
 檢場 | 陳增安
 容款 | 邢化華、陳利畫

重現臺崑美典：從傳奇到傳情

演出時間

2024年5月18日-5月19日

演出地點

臺灣戲曲中心大表演廳

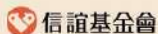
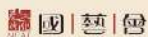
主辦單位

臺灣崑劇團

協辦單位

國立傳統藝術中心國光劇團
國立臺灣戲曲學院復興京劇團

贊助單位

萬榮正先生、廖淑芬女士

陳玠先生、王志萍女士

感謝名單

台積電文教基金會

曾繁城董事長、許峻郎執行長、鍾美琴女士

新城國際實業有限公司

黃金瑞女士、林建廷先生

財團法人純智文教基金

陸善儀執行長

國立中央大學EMBA校友會

黃輝彬理事長、吳和達副理事長

特別感謝

(姓名以筆畫排序)

沈珮蒂校長、簡秀珍主任、張育華團長、張德天團長
吳大維教授、李元皓教授、侯淑娟教授、洪逸柔教授
徐之卉教授、許美玲教授、黃思超教授、魏心怡教授
童柏壽經理、曾百薇老師、丁青蓮女士、李亦舒女士
周蕙蘋女士、金笛女士、凌美雪女士、張湘瑩女士
許珮珊女士、陳美新女士、蕭雅雲女士

臺崑臉書粉絲頁

臺崑IG粉絲頁