

國家戲曲研究叢書 85

明清戲曲中的 女性聲音 與歷史記憶

曾永義◎總策劃

華 瑋◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 85

明清戲曲中的 女性聲音 與歷史記憶

曾永義◎總策劃
華 瑋◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

明清戲曲中的女性聲音與歷史記憶／華瑋著。
--初版.--臺北市：國家，2013.12
556面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：85）
ISBN 978-957-36-1418-0（平裝）

1.明清戲曲 2.戲曲評論 3.文集

820.9406

102025063

◎國家戲曲研究叢書 85

明清戲曲中的女性聲音與歷史記憶 □定價：800元

著 作 者／華 瑋
總 策 劃／曾永義
執 行 編 輯／謝滿子
責 任 校 對／華 瑋 · 范瑋茹
法 律 顧 問／林金鈴律師 · 林明俊律師

發 行 人／林洋慈
發 行 所／國家出版社
地 址：台北市北投區大興街9巷28號
電 話：(02)28951317（代表號）
傳 真：(02)28942478
郵 撥：00180277
網 址：<http://www.kuochia.com>
E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／方氏電腦排版公司
製 版 所／生輝製版有限公司
印 刷 所／絃基印刷有限公司
日 期／2013年12月初版一刷

◎有著作權及製版權·轉載翻印必依法追究（本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新）

目 錄

總 序	001
曾 序	009
自 序	013

女性編

馬湘蘭與明代後期的曲壇	031
-------------	-----

一、前 言	031
二、北曲《西廂記》的演唱與傳播	033
三、散曲的寫作	041
四、雜劇《紅線女》的刊印	047
五、傳奇《三生傳》的創作	051
六、對《白練裙》、《紫簫記》等劇作的啓發	055
七、結 語	059

性別、身分與情的書寫

——論馬湘蘭與梁孟昭的曲	063
一、引 言	063
二、馬湘蘭及其散曲	065

三、馬湘蘭的傳奇戲曲《三生傳》	069
四、梁孟昭及其散曲	078
五、梁孟昭的傳奇戲曲《相思硯》	086
六、結語	094
論《紫簫記》與杜秋娘	098
一、前言：《紫簫記》的背景及研究意義	098
二、杜秋娘、情與時間	102
三、陸機〈百年歌〉的重唱	111
四、杜秋娘的文學靈感	114
五、餘論：《紫簫記》之後	118
《牡丹》能有多危險？	
——文本空間、《才子牡丹亭》與情色天然	124
一、前言	124
二、《才子牡丹亭》的作者：吳震生、程瓊夫婦	128
三、情色天然：情色語彙與論述	133
四、「色情難壞」	137
五、情欲與日常生活的審美化	141
六、女性的情欲滿足權	142
七、作為社會介入與文化批評的戲曲評點	147
八、結語	153

才子・佳人・變

- 從《換身榮》與《繁華夢》
看清代戲曲中的性別反思 157
- 一、前 言 157
- 二、《換身榮》：未遇才子如何能夠發跡的顛覆性奇想 160
- 三、《繁華夢》：有志佳人如何能夠走出閨閣的幻夢 167
- 四、結 語 174

歷 史 編

誰是主角？誰在觀看？

- 論清代戲曲中的崇禎之死 179
- 一、前 言 179
- 二、「鐵冠圖」與〈煤山〉 182
- 三、曹寅《虎口餘生》與孔尚任《桃花扇》 193
- 四、遺民外史《虎口餘生》、唐英《傭中人》與
董榕《芝龕記》 202
- 五、黃燮清《帝女花》 219
- 六、結 語 228

新發現的《鐵冠圖・白氏盡節》 233

- 一、前言：〈別母・亂箭〉 233
- 二、〈白氏盡節〉 233

三、《鐵冠圖全傳》中的周遇吉與妻白氏	242
四、結語：有關《崑弋雅調》	248

女性、歷史與戲曲

——清傳奇中王翠翹故事對史傳 與小說的改寫及其意涵	254
一、引 言	254
二、情、自喻與世變記憶：王鑰的《秋虎丘》	258
三、由民族國家向城市生活的傾斜：「蘇州派」 葉稚斐的《琥珀匙》	272
四、小說《金雲翹傳》的戲劇呈現及其教化意義： 夏秉衡的《雙翠圓》	284
五、結 語	298

欲望、性別與華夷的嬉戲

——清代戲曲家吳震生的另類喜劇	304
一、前言：從《才子牡丹亭》「華夷之辨」的 評論說起	304
二、吳震生及其《太平樂府》	308
三、歷史風情劇：《生平足》裡的女性、欲望 與華夷權力關係	317
四、武戲中的身體、色情與華夷對抗	326
五、禮教、情欲與文化反思：《地行仙》裡的 華夷交流	341

六、結語：從華夷之「辨」到華夷之「戲」	355
---------------------	-----

演史與詠史中的自我

——論蔣士銓的三部婁妃劇	359
一、引 言	359
二、當下的歷史感悟：詠史之劇《一片石》	360
三、追悼彭家屏與《第二碑》的續作	371
四、傳演本事的《採樵圖》與王陽明	384
五、結 語	400

聖歎之繼聲

——從周昂《增訂金批西廂》看清代戲曲評點中 主體意識之展現	405
一、前 言	405
二、周昂生平	410
三、戲曲評點與自我發聲	415
四、序文書寫：文化傳承與創新者的自覺	419
五、與「金批西廂」的對話：藉比較批評突顯自我	428
六、帶有異端性質的批改：〈酬簡〉情色成分 的增加	444
七、對鶯鶯之情的解讀：主觀思想情感影響下的 閱讀接受	449
八、結 語	456

由私人生活到公眾展演

- 對清初女性吳宗愛的記憶建構與重寫…………… 460
- 一、前 言…………… 460
- 二、吳宗愛詩集的出版…………… 465
- 三、《徐烈婦詩鈔》的文本與副文本…………… 469
- 四、傳奇《桃谿雪》中對吳宗愛的呈現…………… 480
- 五、結 語…………… 492

附 錄

女性、風月與公案

- 《小孫屠》之藝術構思與文化意涵…………… 503
- 一、前 言…………… 503
- 二、《小孫屠》與公案戲…………… 504
- 三、《小孫屠》之通俗劇特色…………… 512
- 四、《小孫屠》之文化意涵…………… 518
- 五、結 語…………… 523

性別視野中的中國戲曲史…………… 526

徵引書目…………… 530

總序——戲曲閬苑·花燦果繁

1. 戲曲的民族、戲曲的國家

中華民族是戲曲的民族，中國迄今還是戲曲的國家；因為具有長遠的歷史和眾多的劇種。據拙作〈先秦至唐代「戲劇」與「戲曲小戲」劇目考述〉，就中如《禮記·郊特牲》的先秦「蜡祭」，可見巫覡之賽社報神儀式，可以妝扮演故事產生「戲劇」；《周禮·夏官·司馬》中殷商「方相氏」之驅儼，可見巫覡驅疫禳災儀式，亦可以妝扮演故事，產生戲劇。而《史記·樂書》的周初《大武》之樂，於宗廟祭祀時演出武王伐紂等故事，更為實質之「戲劇」，其年代距今三千一百餘年。至若《楚辭·九歌》巫覡之歌舞妝扮並代言以演故事，則直為「戲曲小戲」群矣，至今二千五百餘年。若此，中國戲劇、戲曲之源生，何必晚於西方戲劇！

宋金以後，歷代劇種以大戲為主流，皆一脈相承，有宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清南雜劇、清代亂彈京戲，以及近代地方戲曲。就地方戲曲而言，雖社會變遷急遽，凋零頗多，但起碼尚有大戲劇種兩百餘種，小戲劇種百餘種，偶戲劇種數十種；其與崑劇和京劇，仍然像歷朝歷代一樣，時至今日仍舊深入社會各階層，脈動著廣大群眾的心靈，闡發著共同的民族意識、思想、理念和情感。

2. 戲曲小戲的質性

就戲曲表演藝術而言，其所謂「小戲」，就是「演員合歌

舞以代言演故事」。除上文言及的儼儀小戲外，歷代尚有宮廷官府演出的優伶小戲，如唐參軍戲和宋金雜劇院本；以及民間演出的鄉土小戲，如漢歌戲，唐《踏謠娘》，宋金雜班，明過錦戲。近代鄉土小戲則為演員少至一人或三兩人，情節極為簡單，藝術形式尚未脫離鄉土歌舞的小型戲曲之總稱；其具體特色是：一人單演的叫「獨腳戲」，小丑小旦合演的叫「二小戲」，加上小生或另一小旦或另一小丑的叫「三小戲」。劇種初起時女腳大抵皆由「男扮」；其妝扮歌舞皆「土服土裝而踏謠」，意思是穿著當地人的常服，用土風舞的步法唱當地的歌謠。因為是「除地為場」演出，所以叫做「落地掃」或「落地索」或「地蹦子」。其「本事」不過是極簡單的鄉土瑣事，基本上選用即興式的表演，以傳達鄉土情懷；往往出以滑稽笑鬧。保持唐戲《踏謠娘》和宋金雜劇院本「雜班」的傳統。

3. 戲曲大戲的質性和藝術地位

其所謂「大戲」，即對「小戲」而言；也就是演員足以充任各門腳色扮飾各種類型人物，情節複雜曲折足以反映社會人生，藝術形式已屬綜合完整的大型戲曲之總稱。一九八二年，筆者在〈中國戲曲的形成〉中，給「大戲」下了這樣的定義：「中國戲曲大戲是在搬演故事，以詩歌為本質，密切融合音樂和舞蹈，加上雜技，而以講唱文學的敘述方式，通過演員充任腳色扮飾人物，運用代言體，在狹隘的劇場上所表現出來的綜合文學和藝術。」可見「綜合文學和藝術」的「大戲」是由故事、詩歌、音樂、舞蹈、雜技、講唱文學敘述方式、演員充任腳色扮飾人物、代言體、狹隘劇場等九個元素構成的。如果將「小戲」看作戲曲的雛型，那麼「大戲」就是戲曲藝術的完成。

也因為戲曲大戲是由上舉九個元素所構成的綜合文學和藝術，所以若論其質性，也應當由這九元素入手考察。而我們知道，歌舞樂是戲曲美學的基礎，本身皆不適宜寫實；如此加上狹隘的劇場作為表演空間，自然產生「虛擬象徵性」非寫實而為寫意性的表演藝術原理。而為了使「虛擬象徵性」達到優美的藝術化，使演員的唱做念打、手眼身髮步「四功五法」有所遵循的規範，使觀眾有便於溝通聆賞的媒介，就逐漸形成了宋元間所謂的「格範」（訛變為「科範」和「科汎」），這也就是今日取義模式規範的所謂「程式」；用此「程式性」對「虛擬象徵性」有所制約，然後戲曲的表演藝術原理「寫意性」才算完成，並從中衍生了歌舞性、節奏性、誇張性與疏離且投入性等戲曲大戲質性。

而戲曲大戲又由於演出場合不同，劇場、劇團也跟著有所差異。此所以廣場廟會、勾欄營利、宮廷慶賀、堂會清賞，其所演出的內容和形式也自然各具特色；而說唱文學藝術對戲曲產生利弊相生的強力影響又為不爭的事實，因此而使戲曲成為「詩劇」，同時具有豐富的故事題材和音樂內涵，但也使戲曲有「自報家門」的尷尬，有濃厚的「敘述性」，從而促使其關目布置但有「展延性」而缺乏逆轉與懸宕，終不免刻板與冗煩之譏。加上明清兩朝律令森嚴，更使得題材不出歷史與傳說範圍，且層層相因蹈襲；功能止於「娛樂性、教化性」兼具的「寓教於樂」一途，而其在獎善懲惡之餘，必使得觀眾對劇中人物之「類型性」而愛憎判然；戲曲乃因此而很少能反映現實和寄寓深刻不俗的旨趣思想。

然而中國戲曲畢竟與希臘戲劇、印度梵劇同列為世界三大古劇，同為人類藝術文化的瑰寶。倘若再論其源遠流廣，儘多

4 明清戲曲中的女性聲音與歷史記憶

變化而綿延相承，迄今不衰；其舞臺藝術終於臻為高妙而完整，其文學價值可與詩詞並觀；則中國戲曲絕非希臘戲劇與印度梵劇所能望其項背。即戲曲的基本原理「寫意性」，其突破時空的制約，使場面可以自由流轉，也同樣不是西方劇場的「三一律」所能比擬。而中國戲曲演員，必須集歌唱家、舞蹈家、音樂家於一身的藝術修為，也自然為東方歌舞妓演員與西方歌劇演員所望塵莫及。所以代表中國戲曲文學藝術最優雅最精緻結合的崑劇，於二〇〇一年五月被聯合國教科文組織公布為首批「人類口述和非物質遺產代表作」，可以說是實至名歸。

至於偶戲，發展至今已成為「大戲的縮影」，只是將真人改由偶人來扮演而已，高明的演師總會讓偶人栩栩如生。然而其歷史亦相當久遠：中國木偶原用於喪葬與辟邪，其進入歌舞百戲的時代在漢初（前二〇六年），迄今兩千兩百餘年；其用為說唱演述長篇故事見於盛唐玄宗時（七一二～七五五年），迄今一千二百數十年；其傀儡戲與影戲多藝逞能，其極偶戲藝術文學之致者則在兩宋（九六〇～一二七八），當時傀儡論其操作有懸絲、水、杖頭、肉、藥發五種；影戲論其材質有手、紙、皮三種；迄今千餘年。西方有許多學者認為影戲始於中國宋代。而後起之秀布袋戲，百餘年來在臺灣有光輝燦爛之歲月。而今大陸之偶戲，諸多改良，無論懸絲傀儡、杖頭傀儡、布袋戲與影戲，皆能別開境界，融入生活、發皇國際，則中國為偶戲之古國與大國，誰曰不宜！

4. 戲曲躋入學術發為顯學

可是像中國戲曲這樣優美而重要的文學藝術，竟為史志所不錄，歷代政府由中央到地方，禁戲之命令，更充斥文獻。緣

故是中國士大夫以經史子集爲傳統，視戲曲爲小道末技，認爲是「不登大雅」的低俗藝術。這種看法，縱使晚至民國五四運動諸君子眼中亦不能免；即今日國家最高研究機構，居然尚有德高望重者斥之爲「沒有思想」、「沒有文化」。所幸有識之士如王國維以《宋元戲曲史》等曲學五書，方才開闢了戲曲學術門徑，吳梅《顧曲塵談》、《南北詞簡譜》等才躋入大學講堂。從此薪傳有人，盧前、任訥承襲吳氏衣鉢。而後縱使兩岸隔絕，而彼岸周貽白之戲曲史著作踵繼觀堂而有《中國戲曲發展史綱要》等書，胡忌《宋金雜劇考》、陸萼庭《崑劇演出史稿》等雖爲劇種研究，而皆爲經典之作。此外，中山大學之王季思、中國藝術研究院之張庚、郭漢城，南京大學之錢南揚，上海戲劇學院之陳多，山西師範大學之黃竹三等更能羽翼門徒，各有鉅著佳篇，其所在地，皆具規模而儼然成爲戲曲研究重鎮；促使戲曲學成爲大學之重要學科；而其春風化雨、桃李成林，更促使戲曲研究欣欣向榮，於今卓然有成，已爲顯學。而海峽此岸，經由追隨政府遷臺的鴻儒大師，努力播種，辛勤培育，用心述作者亦不乏其人。如齊如山先生《國劇藝術彙考》、俞大綱先生《戲劇縱橫談》、汪經昌先生《曲學例釋》，以及先師鄭因百（騫）《景午叢編》、《龍淵述學》、《北曲新譜》等，先師張清徽（敬）《明清傳奇導論》、《清徽論學集》等，皆能尋繹方圓，鑒定規矩，從而啓迪後學；其門弟子，亦多能追述提要，爬梳綱領，沿波溯流而間入新知，發爲文章，使臺灣亦成爲舉世不可忽視之戲曲研究中心。

5.《國家戲曲研究叢書》花燦果繁

臺北國家出版社負責人林洋慈先生深深體會戲曲爲中華民

族藝術文化最具體、最優美之表徵，蘊涵豐富之民族意識、思想、理念與情感，最能陶冶民族之性靈，流露民族之真聲；在傳統藝術文化急遽凋零，而新京劇新戲曲從傳統中去蕪存菁、創新有成之今日，其維護保存與研究弘揚，尤其顯得重要。於是乃不惜血本，欲達成出版《國家戲曲研究叢書》之宏願，藉此推波助瀾，使戲曲研究有如植根閩苑，花燦果繁。而本人既以戲曲研究為終身之志業，又感於洋慈為文化為學術之熱忱，則其委託主持策畫，焉能推辭！洋慈者，三十餘年之兄弟好友也，敢不戮力以赴！

《國家戲曲研究叢書》既以「戲曲研究」為名，則其內容旨趣已彰明較著。本叢書每六冊合為一輯，五輯合為一編，著者大陸與臺灣四比二，以來稿先後為序，但祈兩岸名家名著足以供學者參考者均能羅列其中，使之蔚為大觀。自二〇〇四年十月出版拙著《戲曲與歌劇》以來，迄二〇一三年十二月出版華瑋《明清戲曲中的女性聲音與歷史記憶》，九年二個月之中，共已出版二編十四輯八十四冊，外加十五輯一冊，平均每一個月十天就有一本新書出爐。而現在叢書八十五種，較之明人毛晉所輯傳奇劇本叢刊《六十種曲》已超出許多，則本叢書堪稱當今首屈一指之戲曲研究大寶庫。

中國戲曲歷史久遠，種類繁多，戲曲又為綜合之文學和藝術，戲曲之資料更包括文獻、文物和調查訪談、觀賞，所以可供研究的論題有如天上繁星。本《叢書》著者大抵皆為久著聲譽的名家和大學教授，如鄭騫、陸萼庭、陳多、洛地、周育德、吳新雷、安葵、劉致中、流沙、曲六乙、趙山林、廖奔、劉彥君、王安祈、李惠綿、林鶴宜、葉長海、李曉、杜桂萍、周華斌、秦華生、康保成、華瑋、劉禎、朱萬曙、劉文峰、傅謹、

陳芳、蔡欣欣等等，也有幾位新進的學者。所關涉的論題自然也指不勝屈，遍及戲曲的各種方面。舉其犖犖大者，則有源生論、發展史、理論史、表演論、流派藝術論、創作論、批評論、劇種論、腔調論、雜技論、音樂論、悲喜劇論、作家作品論、文獻學、文物學、性別學、田調學、中西戲劇比較、近現代戲曲史、戲曲研究之綜合成果、戲曲與宗教等，至於與戲曲相關之個別題目，則不知凡幾，但可以看出「湯顯祖牡丹亭」之探討最爲熱門，其「主情說」之論述，可以彙集成書。也存在著不少爭議性的論題，譬如戲劇、戲曲之本義與命義，腳色行當名義的探討，南戲北劇的源流究爲一源多派還是多源並起，南戲傳奇究竟如何分野，《牡丹亭》原本用哪種腔調歌唱等等不一而足。而據此也可見本《叢書》內容之宏富，有了本叢書，則披覽之際，必如入仙家閨苑，但見奇花異果，炫眼奪目，燦爛輝煌！

而今可以欣慰的是，世界上幾乎所有研究漢學的機構，都已將本《叢書》作爲必備典籍，但我們還是希望本《叢書》隨著國家出版社的業務蒸蒸日上，長久恢弘海內外。

二〇一三年十二月五日曾永義序於臺大長興街宿舍

※本文作者現為世新大學講座教授、中央研究院文哲所諮詢委員、臺灣大學名譽教授，前臺灣大學講座教授、教育部國家講座。因總策劃《國家戲曲研究叢書》而榮獲二〇一三年中國第八屆全國戲劇文化獎·戲曲史論叢書主編金獎。

