

國家戲曲研究叢書 25

白樸 鄭光祖 評傳

曾永義◎總策劃

吳乾浩◎著

國家出版社 印行

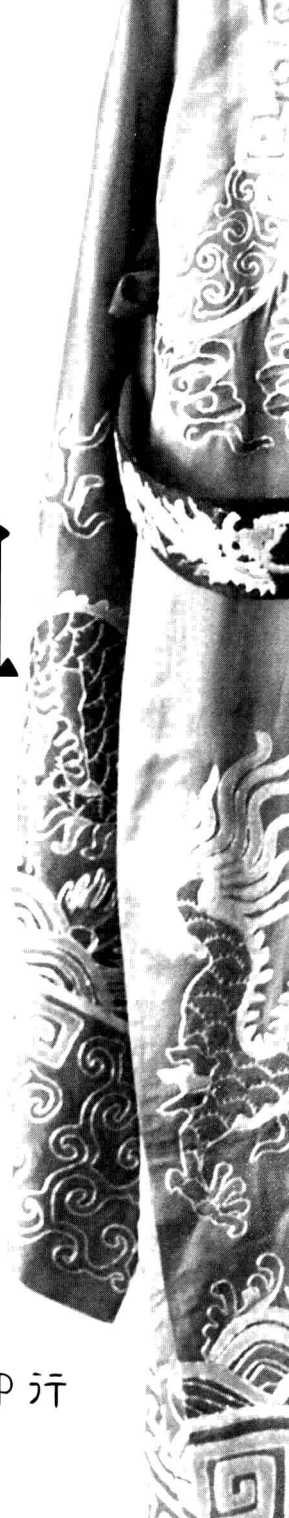
國家戲曲研究叢書 25

白樸 鄭光祖 評傳

曾永義◎總策劃

吳乾浩◎著

國家出版社 印行



國家圖書館出版品預行編目資料

白樸·鄭光祖評傳／吳乾浩著．--初版．--
臺北市：國家，2007 [民 96]
348 面：21 公分，--（國家戲曲研究叢書：25）
ISBN 978-957-36-1080-9（平裝）

1.（元）白樸—作品研究 2.（元）鄭光祖—作品研究 3. 中國戲曲—歷史—元（1260-1368）

820.9405

96011339

◎國家戲曲研究叢書 25

白樸·鄭光祖評傳

□定價：500 元

著 作 者／吳乾浩
總 策 劃／曾永義
執 行 編 輯／謝滿子
責 任 編 校／吳乾浩·林雅婷
法 律 顧 問／林金鈴律師

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：0018027-7
網 址：<http://www.kuochia.com>
E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／上達電腦排版公司
製 版 所／國華製版有限公司
印 刷 所／紘基印刷有限公司
日 期／2007 年 8 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）

南瀛重要作家
研究文集 1

林慧姪◎著

吳新榮 研究

一個台灣知識份子的精神歷程





「戲劇」一詞，首見杜牧《西江懷古》詩「魏帝縫囊真戲劇，苻堅投筆更荒唐」與杜光庭傳奇小說《仙傳拾遺》「有音樂、戲劇，衆皆觀之」，其所云之「戲劇」，前者合戲弄劇談成詞，指詼諧可笑之動作言談；後者與音樂並舉，指滑稽幽默之演出，有如今之所謂小戲。

「戲曲」一詞，首見宋元間劉埙《水雲村稿·詞人吳用章傳》：「至咸淳（南宋度宗年號，一二六五—一二七四），永嘉戲曲出，潑少年化之。」又見元末明初陶宗儀《輟耕錄》卷二十五「院本名目」條：「唐有傳奇，宋有戲曲、唱誦、詞說。」又卷二十七「雜劇曲名」條：「稗官廢而傳奇作，傳奇作而戲曲繼。金季國初，樂府猶宋詞之流，傳奇猶宋戲曲之變，世傳謂之雜劇。」再見元明間夏庭芝《青樓集·龍樓景·丹墀秀》：「後有芙蓉秀者，婺州人，戲曲、小令不在二美之下，且能雜劇，尤為出類拔萃云。」其中之「戲曲」皆指「戲文」而言，亦即與金元北曲雜劇相對稱的宋元南曲戲文。

但是「戲劇」與「戲曲」的名義與時推演，今日之所謂「戲劇」，蓋「真人或偶人演故事」皆是。因此，戲曲、偶戲、話劇、歌劇、舞劇、默劇、電影、電視劇，乃至今日「小劇場」之所搬演者皆屬之。

而今日之所謂「戲曲」，即專就中國之傳統戲劇而言，含「小戲」、「大戲」與「偶戲」。其為「小戲」者，舉凡「演員合歌舞以代言演故事」皆是。因此，先秦之《九歌》、漢角觥戲之《東海黃公》、唐歌舞戲之《踏謠娘》、唐參軍戲、宋雜劇、金院本、明過錦

戲，乃至今日之秧歌、花鼓、採茶、花燈諸戲皆屬之。小戲為戲曲之雛型，大戲為戲曲之完成，則所謂「大戲」，就是演員足以充任各門腳色、扮飾各種人物，情節複雜曲折足以反映社會人生，其文學和藝術形式已屬綜合完整的戲曲之總稱。因此，宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清雜劇、清代京劇，都屬之。「偶戲」則操弄偶人以演故事，有傀儡戲、皮影戲與布袋戲。

本叢書既以「戲曲研究」為名，則其內容旨趣已彰明較著。每六書合為一輯，以來稿先後為序，各書均具特色，無輕重之別，但祈兩岸名家名著均能羅列。而今第五輯已成，首輯之目如下：

曾永義著 《戲曲與歌劇》

施德玉著 《中國地方小戲及其音樂之研究》

鄒元江著 《湯顯祖新論》

傅謹著 《二十世紀中國戲劇的現代性與本土化》

劉禎著 《民間戲劇與戲曲史學論》

陸萼庭著 《清代戲曲與崑劇》

其中陸萼庭先生已於二〇〇三年逝世，其書為未發表之遺稿，彌足珍貴。另外要特別說明的，拙著和傅著似乎超出「戲曲研究」之範圍；但其實拙著中之「歌劇」，乃以戲曲為





基礎論「中國現代歌劇」之建立；而傳著之「中國戲劇」亦以戲曲為基礎論「中國現代戲劇」之得失；所以尚不失叢書旨趣。

次輯之目如下：

孫崇濤著 《戲曲十論》

吳毓華著 《戲曲美學論》

胡雪岡著 《溫州南戲論稿》

王永健著 《崑腔傳奇與南雜劇》

王安祈著 《為京劇表演體系發聲》

蔡欣欣著 《臺灣戲曲研究成果述論（1945-2001）》

參輯之目如下：

李惠綿著 《戲曲表演之理論與鑑賞》

沈惠如著 《從原創到改編——戲曲編劇的多重對話》

趙山林著 《戲曲散論》

劉文峰著 《戲曲史志研究》

黃仕忠著 《戲曲文獻研究叢稿》

李祥林著 《戲曲文化中的性別研究與原型分析》

肆輯之目如下：

陳 多著 《陳多戲曲美學論——由媒介論看戲曲美的構成》

洛 地著 《洛地戲曲論集》

陳 芳著 《花部與雅部》

朱偉明著 《中國古典戲曲論稿》

郭英德著 《中國戲曲的藝術精神》

曾永義著 《戲曲本質與腔調新探》

伍輯之目如下：

吳乾浩著 《白樸·鄭光祖評傳》

莊長江著 《泉南戲史鉤沉》

安 葵著 《賞今鑑古集》

卜 鍵著 《從祭賽到戲曲》

李惠綿著 《戲曲新視野》

蔡欣欣著 《雜技與戲曲》

《國家戲曲研究叢書》的作者或任教於大學或在學術機構研究。第四輯中陳多先生和洛地先生是衆所景仰的戲曲學界前輩，故直以其台甫標入書名，以示敬重之意。陳多先生不幸





於二〇〇六年六月逝世，不能使他及見所著之出版，深感遺憾。而本叢書之所以冠上「國家」二字，一方面是用以彰顯「國家出版社」的名號，表示鄭重和負責；二方面也希望本叢書果然能達到「國家級」水準，雖難免「不自量力」之譏，但欲以此自期，庶幾不負讀者之用心，則是誠懇的。

二〇〇六年四月二十五日曾永義序於臺大長興街宿舍

*本文作者為前台灣大學講座教授，現為台灣大學名譽教授、傑出人才講座、世新大學教授、中華民俗藝術基金會董事長。

曾序：戲曲研究的甜伉儷

二〇〇四年七月間我帶領施德玉、李佳蓮等幾個徒兒到青海去參加學術會議，並作采風之旅。認識了吳乾浩、譚志湘甜伉儷。

「甜伉儷」為「酒党新語」，《新語》中見真理、寓機趣。譬如吳乾浩、譚志湘同在某場合，譚志湘固然是「吳太太」，吳乾浩也就要被稱「譚先生」；如此才真正講究「男女平權」。而為夫為婦，既伉且儷，自然是「甜蜜蜜」，那會是「鹹（賢）答答」？而吳乾浩、譚志湘甜蜜蜜，更甜在戲曲研究的「婦唱夫隨」。於是婦研究著作《元代藝術與元代戲曲》，夫也就著手評傳白樸、鄭光祖。或聯手探討京劇，評論演出，文章輯編為《彩虹集》；或合力撰著《二十世紀中國戲劇舞台》。有時也互相激勵，她開發了少數民族的習俗和戲曲，他則專注於戲曲美學特徵的凝聚變換；從而相得益彰，如神仙眷屬。

施德玉教授和我都與他夫妻倆一見如故，青海之後還追隨他們回北京，領受他倆的熱情和溫馨。





吳乾浩教授從小就愛看戲，成長期間屢受名家指點。尤其受業於近代戲曲學泰斗張庚先生，更深厚了他的戲曲學養，他的著作也每被乃師肯定和揄揚。《國家戲曲研究叢書》所收的《白樸·鄭光祖評傳》，是他有關元曲研究的重要一環。他選擇了四大家中白樸和鄭光祖作為範例，來彰顯作家作品，在戲曲上的研究方法：如何探究作家的生平思想，如何分析評鷺雜劇這種戲曲作品的優劣良窳，如何使之不偏不頗。

戲曲研究，由王國維算起，迄今不滿百年。研究方法的講究實是重要課題。為此本人在一九八五年也有《評鷺中國古典戲曲的態度與方法》，如果讀者能拿來並看，或許有些幫助也說不定。

在本書出版之後，譚志湘教授的《元代藝術與元代戲曲》也即將出版，他倆的大著都同樣為本叢書增添許多光彩。只是這次我使他倆「夫唱婦隨」，未知吳兄是否會心一笑！

二〇〇七年五月二十六日曾永義序於台大長興街宿舍

自序

在中國文學藝術發展史上，元雜劇曾經開創了極為光輝燦爛的局面，形成了一個高峰。王國維在《宋元戲曲考》序言中講「凡一代有一代之文學，楚之騷、漢之賦、六代之駢語、唐之詩、宋之詞、元之曲，皆所謂一代之文學，而後世莫能繼焉者也」。分析得是很中肯的。元雜劇的成就與影響非同一般，確實值得我們進行深入研究予以發揚廣大之。

元雜劇的興盛繁榮原因是多方面的，但與當時後浪推前浪，近百年間形成了一個富有才情學識的作家群是分不開的。單據元代戲曲家鍾嗣成的《錄鬼簿》（棟亭藏書十二種本）中，分列於「前輩已死名公有樂府行於世者」、「方今名公」、「前輩已死名公才人有所編傳奇行於世者」、「方今已亡名公才人余相知者」、「已死才人不相知者」、「方今才人相知者」、「方今才人聞名而不相知者」的，就計有作家一百五十二人。如果再加上明初賈仲名的《錄鬼簿續編》中所列的元明之際的作家七十一人，共達二百餘人。這的確的一個非常龐大的數字。這些雜劇作家分屬於元滅金之後南北統一階段的第一期，創作中心轉向南方的





第二期，與接近元末明初的第三期，其創作數量已知者共達七百種。單是現存的雜劇作品亦超過二百種。這些作家作品在各人的創作數量，於所反映的思想內容、藝術水準諸方面很不一致，社會影響也各不相同，但在保持元雜劇思想、藝術方面的基本特徵，共同組成爲「元曲」的集合體上卻有不少相通的地方的。

一個時期文學藝術創作的水準很大程度體現在當時最有代表性的作家、作品上。以元雜劇來說，元曲的「四大家」（據明代何良俊在《曲論》一書中稱馬東籬（馬致遠）、鄭德輝（鄭光祖）、關漢卿與白仁甫（白樸）等爲「四大家」；另有加上王實甫的）。便代表著元雜劇所達到的最高水準，受到舉世公認的讚譽。

在元曲四大家（五人）中我首選白樸與鄭光祖作爲研究的對象，有好說好，有不足講不足，試圖進行恰如其分的評論，作真實的勾描，這就成了如今寫成的《白樸·鄭光祖評傳》。評論幾百年前的作家、作品，要做到褒貶適度並非一件易事，在我來說已盡力去做了，能否達到初衷，切望同好指正。

目錄

總序	001
會序	007
自序	009

【上編】白樸評傳

引言	013
壹、白樸的生平與思想	015
貳、白樸的雜劇創作（上）——《唐明皇秋夜梧桐雨》	022
參、白樸的雜劇創作（中）——《裴少俊牆頭馬上》	033
肆、白樸的雜劇創作（下）——《董秀英花月東牆記》和其他雜劇作品	037
伍、白樸的散曲創作	036





陸、白樸的詞	1	5	2
柴、餘論	1	6	1
〔下編〕鄭光祖評傳	1	6	5
引言	1	6	5
壹、鄭光祖的生平	1	6	7
貳、鄭光祖的雜劇創作（上）——《倩女離魂》	1	7	1
參、鄭光祖的雜劇創作（中）——《王粲登樓》	2	1	0
肆、鄭光祖的雜劇創作（下）——其他現存雜劇作品	2	4	5
伍、鄭光祖的已佚雜劇作品	3	0	7
陸、鄭光祖的散曲創作	3	2	6
柴、餘論	3	3	5
後記	3	3	9
附錄	3	4	0

引言

在中國文學史上，「元曲」寫下了極為燦爛的一頁，堪與「唐詩」、「宋詞」、「明清傳奇」並稱。「元曲」實際上包含「雜劇」與「散曲」（套數與小令）兩大部分。元代在雜劇與散曲上都有非凡的成就。在這近百年間，有姓名可查的雜劇作家有二百餘人，其作品僅傅惜華輯錄的《元人雜劇全目》即有七百三十七種。至於散曲，是在金代「俗謠俚曲」基礎上發展起來的新興藝術樣式，在元代亦有長足發展，風格雜陳，流派迭起。

白樸是一位雜劇與散曲的全材，在元曲的勃興中有突出的貢獻。明代何良俊在《曲論》中稱馬東籬（致遠）、鄭德輝（光祖）、關漢卿與白仁甫（樸）為元曲之「四大家」。後世簡稱「關、馬、鄭、白」或「關、白、馬、鄭」。明代王世貞在《曲藻》序中稱白仁甫與同時代的王實甫、關漢卿一樣，「富有才情，兼善聲律，以故遂擅一代之長」。近代的王國維在《宋元戲曲考》中也說白仁甫「高華雄渾，情深文明」，「不失為第一流」。他還說如以唐詩加以比喻，「漢卿似白樂天，仁甫似劉夢得，東籬似李義山，德輝似溫飛卿」；如以宋





詞加以比喻，「漢卿似柳耆卿，仁甫似蘇東坡，東籬似歐陽永叔，德輝似秦少游」。這些評價都不能說不高。至於對白樸創作特色的品評，除了涉及具體作品的外，比較著名的有賈仲明所寫的【凌波仙】軼詞（見明天一閣本《錄鬼簿》）：

峨冠博帶太常卿，嬌馬輕衫館閣情。拈花摘葉風詩性，得青樓薄倖名。洗襟懷剪雪裁冰。閒中趣，物外景，蘭谷先生。

明朱權撰寫的《太和正音譜》中，於「古今群英樂府格勢」欄，提及元代一百八十七個作家，把白樸列為第三。朱權形容白樸的創作，「如鵬搏九霄」，還說他「風骨磊砢，詞源滂沛，若大鵬之起北溟，奮翼凌乎九霄，有一舉萬里之志，宜冠於首」。品評比較抽象，內含溢美之詞，但從中亦可看到古人對白樸推崇的一斑。

白樸一生作雜劇十六種，今存三種。所幸他最有代表性的作品《梧桐雨》與《牆頭馬上》都保存下來了；餘《流紅葉》及《箭射雙雕》、《遊月宮》等尚有殘文流傳。白樸的散曲今存小令三十七首，套數四套。另有《天籟集》詞集二卷存世。白樸確實是一位創作甚豐，才學兼備，風格清新，特色昭著的元曲作家，為後世留下了寶貴的精神財富，值得我們對他的生平、思想和創作進行一番研究。