

《玉茗堂四夢》

戲劇危機研究

于復華 著

南柯記

明 湯顯祖 撰

第一齣 提世

〔南柯子〕〔末上〕玉茗新池雨，金樨小閣晴。有情歌酒莫教停。看取無情蟲蝶也關情。國土陰中起，風花眼角成。契玄還有講殘經。爲問東風吹夢幾時醒。
〔問答開常〕

邯鄲記

明 湯顯祖 撰

第一齣 標引

〔漁家傲〕〔末上〕烏兔天邊纔打照，仙翁海上驢兒叫。一霎蟠桃花綻了，猶道仙花也要閒人掃。一枕餘甜昏又曉。憑誰撥轉通天竅。白日裡西還是回頭笑。忙忙過了邯鄲道。

還魂記

湯顯祖 撰
呂碩園 刪定

第一齣 標目

〔漢宮春〕〔末上〕杜寶黃堂生麗娘小姐，愛踏春陽，感夢書生折柳，竟爲情留。寫真留記，葬梅花道院淒涼。三年上有夢梅柳子，於此赴高唐。果爾回生，配赴臨安，取試寇起，准揚正把杜公團圍，小姐驚惶，教柳郎行探，返魂還魂。

紫釵記

明 湯顯祖 撰

第一齣 本傳開宗

〔西江月〕〔末上〕堂上教成燕子，窗前學畫蛾兒。清歌妙舞駐遊絲。一段煙花佐使。點綴紅泉舊本，標題玉茗新詞。人間何處說相思。我輩鍾情似此。
〔沁園春〕李子君處，霍家小玉才貌雙奇，湊元夕相逢，隨釵留意，鮑娘媒。

《玉茗堂四夢》 戲劇危機研究

于復華 著

文史哲學集成
文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

《玉茗堂四夢》戲劇危機研究 / 于復華著. --

初版--臺北市：文史哲，民 101.02

頁；公分（文史哲學集成；615）

參考書目：頁

ISBN 978-986-314-020-7（平裝）

1. 中國戲劇 2. 戲劇評論 3. 比較研究

982

101003192

文史哲學集成

615

《玉茗堂四夢》戲劇危機研究

著者：于復華

出版者：文史哲出版社

<http://www.lapen.com.tw>

e-mail: lapen@ms74.hinet.net

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發行人：彭正雄

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣二八〇元

中華民國一百零一年（2012）二月初版

著財權所有 · 侵權者必究

ISBN 978-986-314-020-7

00615

自序

本書是因明傳奇教學研究所撰寫的論文，由於傳奇都會安排大小收煞的戲劇高潮，因此自然必需鋪排戲劇危機，以製造最大的戲劇衝突達到戲劇的高潮，兩者之間的關係為何？是否有一定架構模式？因此激發自己研究的興趣，選擇明傳奇著名劇作家湯顯祖的《玉茗堂四夢》為研究的基礎，同時擴及明傳奇的《六十種曲》，研究分析明傳奇之戲劇危機的類別、戲劇危機的解決方式、戲劇危機與戲劇衝突關係，探討出明傳奇運用戲劇危機的模式。

全書分為 8 章，包含《玉茗堂四夢》戲劇危機之分析及《玉茗堂四夢》戲劇危機運用模式，也探討大小收煞與戲劇危機關係，同時也研究傳奇之前的南戲包含《荆釵記》、《白兔記》、《幽閨記》、《殺狗記》，其戲劇危機如何安排並與其比較，是否《玉茗堂四夢》有承襲一些特色，當然也與同時代其他明傳奇也要進行比較，包含《香囊記》、《義俠記》、《鳴鳳記》、《驚鴻記》及其他《汲古閣六十種曲》，而明傳奇之後的清傳奇，其戲劇危機鋪排有無改變，因此分析清傳奇《長生殿》、《桃花扇》、《冬青樹》、《清忠譜》的戲劇危機，然後與《玉茗堂四夢》戲劇

2 《玉茗堂四夢》戲劇危機研究

危機之運用進行比較，由於西方偉大劇作家莎士比亞，恰巧與湯顯祖同一生存年代，因此分析莎士比亞四大悲劇《哈姆雷特》《李爾王》、《馬克白》、《奧賽羅》戲劇危機，然後進行比較，探討東西方在不同的地理及人文環境上其戲劇危機運用上有何不同。

雖然在劇院行政工作的忙碌，仍然運用空餘時間閱讀及整理完近 70 個劇本的資料，發現不同的劇作家運用其不同的生活經驗及想像力，創造出不同的戲劇危機類別，而這些戲劇危機的類別也是我們後代人創作戲劇時，最佳的參考素材，同時我們在面對人生危機時，也可參考劇中人物如何去面對危機，而能化險為夷，畢竟人生如戲，許多人生的哲理都存在於戲劇之中。

《玉茗堂四夢》戲劇危機研究

目次

自序	1
第一章 緒論	5
第二章 《玉茗堂四夢》戲劇危機	9
第三章 《玉茗堂四夢》戲劇危機運用模式	27
第四章 《玉茗堂四夢》戲劇危機與其他 明傳奇戲劇危機之比較	39
第五章 《玉茗堂四夢》戲劇危機與早期 南戲戲劇危機比較	67
第六章 《玉茗堂四夢》戲劇危機與清傳奇 戲劇危機之比較	87
第七章 《玉茗堂四夢》戲劇危機與莎士比亞 四大悲劇戲劇危機之比較	109
第八章 結論	133
附錄一：《玉茗堂四夢》戲劇危機一覽表	139
附錄二：《玉茗堂四夢》大小收煞一覽表	140
附錄三：《玉茗堂四夢》戲劇衝突一覽表	142

4 《玉茗堂四夢》戲劇危機研究

附錄四：《香囊記》、《義俠記》、《鳴鳳記》、《驚鴻記》 戲劇危機一覽表	144
附錄五：《六十種曲》戲劇危機一覽表	146
附錄六：《六十種曲》小收煞與戲劇危機關係一覽表	157
附錄七：《六十種曲》大收煞與戲劇危機關係一覽表	165
附錄八：《荆釵記》、《白兔記》、《幽閨記》、《殺狗記》 戲劇危機一覽表	173
附錄九：《長生殿》、《桃花扇》、《冬青樹》、《清忠譜》 戲劇危機一覽表	175
附錄十：《哈姆雷特》、《李爾王》、《馬克白》、《奧賽羅》 戲劇危機一覽表	177
參考書目	181

第一章 緒論

第一節 《玉茗堂四夢》戲劇危機的

研究價值與意義

戲劇危機對於觀眾而言是維繫其觀賞興趣非常重要的動力，因為讓劇中人物陷於危險之中，觀眾就會想要見到劇中人物是否會脫困？而用何種方式脫困？這種好奇心人類本性也讓戲劇結構安排產生好的方法。布羅凱特在《世界戲劇藝術的欣賞》一書中談及戲劇結構時，對於戲劇危機產生有清楚的闡述，戲劇行動是一連串足以達到各劇目的事件結構而成，所謂結構，說到末了，也就是一種導引觀眾注意力的方法，要把觀眾的注意力集中在能夠產生富意義的形態的種種關係上。而通常要達於結構的統一性，可以經由思想、人物、或事件所安排的因果關係。傳統上最常見的結構原則是事件安排上的因果律。採用這種方式的劇作家首先在戲的開頭佈置下種種狀況—整個戲劇行動的局面，各個人物的慾望與動機等—由此發展出以後種種情節。一個人物的目的與其

他人物目的發生衝突，或者一個人物內心兩種衝突慾望也可能導致危機發生。劇本內容以克服重重阻礙為中心，每一場戲每一景的發展都是由前一段戲邏輯地推演而來。¹

就以明傳奇《荊釵記》的戲劇危機而言，錢玉蓮的跳江就會讓觀眾產生一連串好奇的問題，包含錢玉蓮會死亡嗎？如果不死亡她又如何被解救？她能與丈夫團圓嗎？因此觀眾會持續欣賞讓心中的疑惑能夠解除，同樣的在西方戲劇也會製造戲劇危機，就以莎士比亞的戲劇《哈姆雷特》而言，哈姆雷特在其叔父安排毒劍、毒酒陷害他時，觀眾也會產生一連串好奇的問題，哈姆雷特會死亡嗎？有人會解救他嗎？因此戲劇危機是戲劇結構中重要的安排，因此如何製造戲劇危機？戲劇危機又應該何時出現？戲劇危機又應如何解決？對於每一齣戲都非常的重要，因為傳奇創作有程式化的特性，林鶴宜教授在論《明清傳奇敘事程式性》論文中，提及結構性程式觀念，一部傳奇的情節線包括生、旦相互感應、對稱、配合的兩條「主情節線」；加上一條用來調劑文武鬧靜或誇逞生腳韜略的「武戲情節線」；視故事不同，又可搭配一條反面人物行動的「對立情節線」；或是一條正面人物幫助生旦的「輔助情節線」。這五條線的組合，可以說是傳奇敘事程式的基架，然而唯有生旦兩條主情節線才是結構所需，其餘可以視需要斟酌加減²。是否反面人物行動的「對

1 布羅凱特 (Oscar G. Brockett) 原著 胡耀恆譯：《世界戲劇藝術欣賞》(台北：志文出版社，1974年)，頁49。

2 林鶴宜：《論明清傳奇敘事程式性》明清戲曲國際研討會論文集上 (中央研究院中國文哲研究所籌備處，1998年)，頁151。

立情節線」與戲劇危機有密切關係？以便讓生旦分離或受到傷害，因此以《玉茗堂四夢》為基本研究的基礎，同時擴及明傳奇的《汲古閣六十種曲》，研究分析明傳奇之戲劇危機的類別、戲劇危機的解決方式、戲劇危機與戲劇衝突關係。

第二節 明傳奇《玉茗堂四夢》

作品之特色

《玉茗堂四夢》之劇作家為湯顯祖，字義仍，號海若，自署清遠道人，江西臨川人，十四歲進學堂，二十一歲中舉，當時張居正宰相欲延攬其為官，但因他拒絕結納權勢，博取功名而加以婉拒，直到張居正死後，他再考上進士，擔任南京禮部祭祀司主事，萬曆十九年，全國大災荒，再加上邊防失守，他曾上書〈論輔臣科疏〉，指出種種弊端，卻被貶為徐聞縣典史，萬曆二十四年，明神宗借收礦稅之名，到處收刮，湯顯祖傷心隱居寫劇。³

由於湯顯祖的《玉茗堂四夢》作品特色就是情節都有夢境產生，其夢境光怪陸離，內容卻相當豐富，或反映他對親友的真切懷念，或記錄自己和親人生活中發生重大變故前的心理活動，或關乎政治鬥爭，或涉及到對人生哲理的思考，

3 張庚、郭漢城：《中國戲劇通史》（台北：丹青出版社，1985年），頁85。

在在都透露來自其心理世界的信息。⁴《還魂記》杜麗娘夢境中遇丈夫柳夢梅，竟能夢想成真，歷經苦難成為夫妻，《南柯記》淳于棻夢境中進入大槐國，展開人生渴望擁有的官位、婚姻、財富，但曇花一現，也失去所有回到現實的人生，《邯鄲記》盧生入夢後見崔氏女兩人隨即成親，展開一段宦海無情歷險的情節，《紫釵記》霍小玉病中一夢有黃衣俠士送小鞋因而現實中果然出現黃衣俠士解救其丈夫，由於因夢而產生戲劇危機，或是因夢而解決戲劇危機，現實世界的戲劇危機與夢境中的戲劇危機是否相同？因此以《玉茗堂四夢》為研究的主體有其意義。

4 王永健：《湯顯祖與明清傳奇研究》（台北：志一出版社，1995年），頁27。

第二章 《玉茗堂四夢》戲劇危機

第一節 《還魂記》戲劇危機分析

《還魂記》故事大綱爲南安太守杜寶有獨女杜麗娘，延請老秀才陳最良教她讀毛詩。某日春天，麗娘與其婢女春香去荒蕪的花園遊賞，傷春有感而睡去，夢中和持柳枝男子在牡丹亭合歡，醒後，就因思念而害病，日漸憔悴，於是自己畫下真容，題上詩句，叫春香藏在花園中的太湖石畔，並願死後葬花園的梅樹下。麗娘死後，杜寶奉旨他遷揚州，行前爲愛女造梅花觀，令石道姑和陳最良看理觀、墓。三年後，有嶺南秀才柳夢梅，因陳最良搭救，而在梅花觀養病，後來他在花園中的太湖石畔拾得麗娘真容，帶回供奉。麗娘感他深情，夜夜魂來幽會，並告訴他爲她發棺，可以重生。麗娘復活後，柳夢梅怕發棺有罪，就帶著麗娘和石道姑一起逃到臨安應試。未發榜而遇兵變，麗娘聞知父親被困淮安，就叫柳夢梅去尋杜寶夫婦。杜寶以爲柳夢梅無賴認婿，拘捕他遞往臨安。這時臨安因兵變已平，發榜是柳夢梅中了狀元，才

得釋放；而麗娘也和母親相遇，於是一家團圓。¹

分析其情節大綱，共有 55 齣：

第一齣 標目 副末出場講述故事大綱。

第二齣 言懷 柳夢梅與其僕郭橐駝種果樹相依為命，並自述因作一夢，夢到在梅花樹下遇美人，因此改名夢梅。

第三齣 訓女 杜麗娘成年，杜太守為其延師，要其知書達禮。

第四齣 腐嘆 陳最良受託為師。

第五齣 延師 杜麗娘拜陳最良為師。

第六齣 悵悵 柳夢梅自嘆時運不濟。

第七齣 閨塾 杜麗娘研讀詩書。

第八齣 勸農 杜太守下鄉視察。

第九齣 肅苑 杜麗娘命其僕整理花園。

第十齣 驚夢 杜麗娘遊花園作夢，夢見持柳枝之書生在花園內，與其翻雲覆雨。

第十一齣 慈戒 夫人責罵春香為何引小姐至後花園。

第十二齣 尋夢 杜麗娘再至花園尋夢。

第十三齣 訣謁 柳夢梅希望登科及第。

第十四齣 寫真 杜麗娘為自我畫像，常留青春美貌。

第十五齣 虜蹤 大金皇帝完顏亮興兵作亂。

第十六齣 詰病 杜母擔心其女之病。

1 黃麗貞：《南劇六十種曲研究》（台北：商務印書館，1972 年），頁 26。

- 第十七齣 道覲 石道姑前來看病。
- 第十八齣 診崇 石道姑以趕鬼方式爲杜麗娘治病。
- 第十九齣 牝賊 溜金王準備作亂。
- 第二十齣 鬧殤 杜麗娘病重而死，死前希望能將其畫像藏在後花園。
- 二十一齣 遇謁 柳夢梅途經多寶寺，見朝廷寶物。
- 二十二齣 旅寄 柳夢梅落水爲陳最良所救。
- 二十三齣 冥判 杜麗娘死後入地獄，因其姻緣未了，因而放出。
- 二十四齣 拾畫 柳夢梅遊後花園見杜麗娘畫像。
- 二十五齣 憶女 杜母思念女兒。
- 二十七齣 魂遊 杜麗娘鬼魂出現。
- 二十八齣 幽媾 柳夢梅與杜麗娘鬼魂相遇。
- 二十九齣 旁疑 老道姑聽見書生房間有女人聲懷疑鬧鬼。
- 第三十齣 懽撓 老道姑再闖書生房間，確認畫已成精。
- 三十一齣 繕備 杜太守抵禦溜金王作亂。
- 三十二齣 冥誓 柳夢梅與杜麗娘山盟海誓後，杜麗娘告知目前爲鬼魂，希望柳夢梅能協助重返人世。
- 三十三齣 秘議 柳夢梅請老道姑協助將杜麗娘回魂。
- 三十四齣 詞藥 老道姑準備回魂湯藥。
- 三十五齣 回生 杜麗娘重回人世。
- 三十六齣 婚走 柳夢梅與杜麗娘遠走京城。
- 三十七齣 駭變 陳最良發現杜麗娘屍體不見。

- 三十八齣 淮警 杜太守遭溜金王圍城。
- 三十九齣 如杭 柳夢梅準備赴考。
- 第四十齣 僕真 郭駝尋主。
- 四十一齣 耽試 柳夢梅雖過考期卻以特別的立論「天下之勢，能戰而後能守，能守而後能戰，可戰可守而後能和」考上狀元。
- 四十二齣 移鎮 杜太守移鎮淮安。
- 四十三齣 禦淮 溜金王實施圍城之計。
- 四十四齣 急難 柳夢梅受杜麗娘之託打探岳父的消息。
- 四十五齣 寇間 陳最良為溜金王所擄並被利用來勸降。
- 四十六齣 折寇 杜太守以金銀財寶利誘溜金王。
- 四十七齣 圍釋 溜金王接受金銀財寶，戰事平息。
- 四十八齣 遇母 杜麗娘與母相遇。
- 四十九齣 淮泊 柳夢梅肚饑又無錢至漂母寺而感嘆。
- 第五十齣 鬧宴 柳夢梅遭岳父誤解為偷其女兒屍體之兇手。
- 五十一齣 榜下 苗舜賓告知杜太守柳夢梅為狀元。
- 五十二齣 索元 郭駝知其主人已為狀元。
- 五十三齣 硬拷 柳夢梅因開棺劫財遭岳父判為死囚。
- 五十四齣 聞喜 杜麗娘告知父親原由，全家團圓。
- 五十五齣 圓駕 黃帝下令褒封。

分析其戲劇危機發生原因及解決方式分別是：

一、異族作亂：

從第十五齣虜蹤開始，大金皇帝完顏亮興兵作亂，造成劇中人物對戰爭的驚恐，然後持續擴大戰爭危機，包含第十

九齣牝賊，溜金王準備作亂，第三十八齣淮警，杜太守遭溜金王圍城，第四十三齣禦淮，溜金王持續實施圍城，以及第四十五齣寇間，陳最良為溜金王所擄並被利用來勸降。而其戲劇危機解決方式則是利用人性貪財的弱點，在第四十七齣圍釋，溜金王接受金銀財寶，戰事平息。

二、難癒疾病：

從第十六齣詰病開始，由杜母擔心其女之病得知杜麗娘生病嚴重，之後第十八齣診崇，則以石道姑以趕鬼方式為杜麗娘治病，希望其能痊癒，戲劇危機解決方式卻事與願違在第二十齣鬧殤，杜麗娘病重而死，其父母非常哀傷。

三、生死抉擇：

第二十三齣冥判，杜麗娘死後原應入地獄，卻因為其父積善德且姻緣未了，因而被判官放出地獄因而回生，與三十五齣回生，杜麗娘重回人世不謀而合。

四、搭船落水：

在第二十二齣旅寄，柳夢梅搭船卻落水，有溺死的危機，戲劇危機解決方式是恰巧為杜麗娘老師陳最良所救，因此能促成姻緣。

五、誤解冤屈：

在第五十齣鬧宴，柳夢梅遭岳父誤解為偷其女兒屍體之兇手，到第五十三齣硬拷，柳夢梅甚至遭岳父判為死囚，戲劇危機解決方式是第五十四齣聞喜，杜麗娘告知父親原由，全家團圓。

第二節 《南柯記》戲劇危機分析

《南柯記》故事大綱爲淳于棻原是淮南軍裨將，因酗酒免官。在他揚州城外的住所，庭院內有一棵古老的槐樹，他常和朋友周弁、田子華在樹下喝酒。樹下有一蟻穴，蟻國名槐安國，有金枝公主瑤芳要招駙馬，由瓊英和靈芝夫人去尋覓人選，因孝感寺孟蘭盛會，瓊英二人和淳于棻都來看番舞，相見之下，瓊英就決定爲瑤芳招淳于棻爲駙馬。某日，淳于棻酒醉而臥，就夢見自己被牛車迎到槐安國，和瑤芳成婚，被派做南柯太守二十年。鄰國檀蘿四太子檀郎，動兵相侵，想奪取瑤芳爲妻，後雖解圍，但瑤芳驚嚇成病，在歸國途中病死。公主死後，淳于棻在槐安國受排斥，又因醉酒和瓊英、靈芝夫人等荒淫，槐安國王就送他還鄉，仍用牛車從原路送他回家。淳于棻酒醒了，看到僕人、朋友，日影未西，喝剩的酒還是溫熱的，回想夢境二十年的景象，掘開槐根才知道是槐樹下的蟻國，於是請感恩寺契玄禪師爲亡父、金枝公主和群蟻祈福升天。最後，亡父、亡友、瓊英、公主、及槐安、檀蘿的蟻都升天。當公主升天時，淳于棻舊情復發，抱住強留，請重作夫妻，被禪師以劍分開，於是淳于棻頓然徹悟一切皆空，立地成佛。²

2 黃麗貞：《南劇六十種曲研究》（台北：商務印書館，1972年），頁25。