

國家戲曲研究叢書 101

明雜劇 論題三編

曾永義◎總策劃

陳貞吟◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 101

明雜劇 論題三編

曾永義◎總策劃
陳貞吟◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

明雜劇論題三編／陳貞吟著．--初版．--
臺北市：國家，2016.01
476面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：101）
ISBN 978-957-36-1483-8（平裝）

1.明代雜劇 2.戲曲評論

820.9406

104027977

◎國家戲曲研究叢書 101

明雜劇論題三編

□定價：900元

著 者／陳貞吟
總 策 劃／曾永義
執行編輯／謝滿子
責任校對／陳貞吟·賴承俊
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／群鋒製版有限公司
印 刷 所／絃基印刷有限公司
日 期／2016年元月初版一刷

◎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）

目次

總序	1
緒論	15

甲編：明雜劇、元雜劇同題材劇目之比較探究

壹、科舉情節在元明雜劇之比較	27
一、前言	27
二、元明雜劇科舉情節之時代背景差異	28
三、科舉情節在元雜劇之運用	31
四、科舉情節在明雜劇之運用	49
五、虛幻與現實——元明科舉雜劇反映的思想特色	63
六、結語	85
貳、從《岳陽樓》到《城南柳》 ——元明兩本呂洞賓度柳樹精雜劇之比較	91
一、前言	91
二、體製結構之比較	95
三、關目情節之異同	99
四、思想意蘊之傾向	107
五、結語	113

參、《題橋記》與《私奔相如》之比較	
——明初雜劇的相如文君故事——	117
一、前言	117
二、題材來源	118
三、體製結構之比較	122
四、關目情節之異同	126
五、思想精神之異同	137
六、藝術特色之比較	146
七、結語	153
肆、朱有燉對石君寶《曲江池》的再創作	157
一、前言	157
二、情節的增減變化	159
三、人物形象的改變	172
四、道德觀念的強調	180
五、體製結構的新變	183
六、結語	187
伍、唐伯虎一笑姻緣	
——《花前一笑》與《花舫緣》之比較——	191
一、前言	191
二、題材來源	193

三、創作思想不同	197
四、體製結構之比較	202
五、關目情節之異同	209
六、人物刻畫之比較	216
七、曲文賓白的比較	224
八、結語	228

乙編：明雜劇三家析論

壹、賈仲明雜劇析論	235
一、前言	235
二、賈仲明劇作的題材特色	237
三、體製規律的新變	247
四、形象鮮明的女性——顧玉香與蕭淑蘭	250
五、結論	258
貳、試論康海散曲與雜劇的思想呈現	263
一、前言	263
二、康海的生平與行事	266
三、《洺東樂府》的內容與思想	279
四、《王蘭卿》與《中山狼》的劇作思想	287
五、結語	299

參、葉憲祖雜劇析論	303
一、前言	303
二、葉憲祖雜劇的體製規律	306
三、善於運用南北曲表現關目情節之變化	311
四、愛情劇情節之特色	318
五、劇作思想與現實批判	325
六、結語	336
肆、論葉憲祖雜劇的南北曲運用	339
一、前言	339
二、葉憲祖雜劇的南北曲概況	340
三、南北曲運用與關目情節之變化	342
四、結語	359

丙編：明雜劇北曲聯套概說

明雜劇北曲聯套彙整分析	367
前言	367
一、黃鐘宮	370
二、正宮	373
三、仙呂宮	381
四、南呂宮	396
五、中呂宮	401

六、大石調	410
七、般涉調	411
八、商調	412
九、越調	415
十、雙調	422
結語	438
附錄：論明散曲中的北曲帶過曲	441
一、前言	441
二、關於帶過曲的論說	444
三、明散曲中的北曲帶過曲	450
四、元明帶過曲之比較	467
五、結語	474

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」之驅儻，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

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，而彼岸周贻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，迄今十餘年的時間，《叢書》已完成參編十六輯共九十六本著作的出版，而今第十七輯六冊又已編就，將陸續出版。近百部的著作，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、胡世厚、顧聆森、黃芝岡、沈不沉、王耀華、龔和德、蘇

子裕、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」之探討最為熱門，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，南戲北劇的源流究為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，必如入仙家閬苑，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》作為必備典籍，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。

二〇一五年七月四日曾永義序於興隆路森觀寓所

※本文作者現為中央研究院院士、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。

目次

總序	1
緒論	15

甲編：明雜劇、元雜劇同題材劇目之比較探究

壹、科舉情節在元明雜劇之比較	27
一、前言	27
二、元明雜劇科舉情節之時代背景差異	28
三、科舉情節在元雜劇之運用	31
四、科舉情節在明雜劇之運用	49
五、虛幻與現實——元明科舉雜劇反映的思想特色	63
六、結語	85
貳、從《岳陽樓》到《城南柳》 ——元明兩本呂洞賓度柳樹精雜劇之比較	91
一、前言	91
二、體製結構之比較	95
三、關目情節之異同	99
四、思想意蘊之傾向	107
五、結語	113