

張錦瑤 著

實踐大學數位出版合作系列

關、王、馬

三家雜劇特色及其在戲曲史上的意義

關漢卿、王實甫、馬致遠為元雜劇初期劇作家，由元、明、清劇作家創作趨勢與戲曲理論之研討，實不離「三家類型」。



關漢卿之像



王實甫之西廂記



馬致遠之像

關、王、馬三家雜劇特色 及其在戲曲史上的意義

張錦瑤 著



封面設計：實踐大學教務處出版組

國家圖書館出版品預行編目

關、王、馬三家雜劇特色及其在戲曲史上的意義
/ 張錦瑤著. -- 一版. -- 臺北市：秀威資訊科技, 2007[民96]

面；公分. -- (實踐大學數位出版合作系列語言文學；AG0067)

參考書目：面

ISBN 978-986-6909-68-9 (平裝)

1. (元) 關漢卿 - 作品研究 2. (元) 王實甫 - 作品研究
3. (元) 馬致遠 - 作品研究 4. 中國戲曲 - 歷史 - 元
(1260-1368)

820.94057

96008296



實踐大學數位出版合作系列

語言文學類 AG0067

關、王、馬三家雜劇特色及其在戲曲史上的意義

作 者 張錦瑤

統籌策劃 葉立誠

文字編輯 王雯珊

視覺設計 賴怡勳

執行編輯 賴敬暉

圖文排版 陳穎如

數位轉譯 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 林怡君

法律顧問 毛國樑 律師

發行人 宋政坤

出版印製 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路583巷25號1樓

電話：(02) 2657-9211

傳真：(02) 2657-9106

E-mail：service@showwe.com.tw

經銷商 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段121巷28、32號4樓

電話：(02) 2795-3656

傳真：(02) 2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2007年5月

BOD 一版

定價：420元

請尊重著作權

Copyright©2007 by Showwe Information Co.,Ltd.

出版心語

近年來，全球數位出版蓄勢待發，美國從事數位出版的業者超過百家，亞洲數位出版的新勢力也正在起飛，諸如日本、中國大陸都方興未艾，而台灣卻被視為數位出版的處女地，有極大的開發拓展空間。植基於此，本組自民國 93 年 9 月起，即醞釀規劃以數位出版模式，協助本校專任教師致力於學術出版，以激勵本校研究風氣，提昇教學品質及學術水準。

在規劃初期，調查得知秀威資訊科技股份有限公司是採行數位印刷模式並做數位少量隨需出版（POD=Print on Demand）（含編印銷售發行）的科技公司，亦為中華民國政府出版品正式授權的 POD 數位處理中心，尤其該公司可提供「免費學術出版」形式，相當符合本組推展數位出版的立意。隨即與秀威公司密集接洽，出版部李協理坤城數度親至本組開會討論，雙方就數位出版服務要點、數位出版申請作業流程、出版發行合約書以及出版合作備忘錄等相關事宜逐一審慎研擬，歷時 9 個月，至民國 94 年 6 月始告順利簽核公布。



這段期間，承蒙本校謝前校長孟雄、謝副校長宗興、王教務長又鵬、藍教授秀璋以及秀威公司宋總經理政坤等多位長官給予本組全力的支持與指導，本校多位教師亦不時從旁鼓勵與祝福，在此一併致上最誠摯的謝意。本校新任校長張博士光正甫上任（民國 94 年 8 月），獲知本組推出全國大專院校首創的數位出版服務，深表肯定與期許。諸般溫馨滿溢，將是挹注本組持續推展數位出版的最大動力。

本出版團隊由葉立誠組長、王雯珊老師、賴怡勳老師三人為組合，以極其有限的人力，充分發揮高效能的團隊精神，合作無間，各司統籌策劃、協商研擬、視覺設計等職掌，在精益求精的前提下，至望弘揚本校實踐大學的校譽，具體落實出版機能。

實踐大學教務處出版組 謹識

中華民國 96 年 5 月

前言

本書以「關漢卿、王實甫、馬致遠」三家雜劇與中國戲曲發展之關係為論，針對元雜劇初期關、王、馬「三家鼎立，矜式群英」的雜劇創作特色，由戲曲本質、時代背景等面向論析。以戲曲本質論，「三家」雜劇創作呈現「以劇作劇」、「以詩作劇」、「以劇作詩」等不同創作手法；以時代背景論，面對同時代社會環境的劇作家，往往因人生態度的不同，影響其文學作品精神主調的呈現，如關漢卿的「破」與「批判」、王實甫的「立」與「謳歌」、馬致遠的「避」與「退離」等雜劇創作主調即與劇作家個人生命特質有關。

本書共七章。除首章為緒論外，第二章：〈元代戲曲發展與關、王、馬三家特色之形成〉由戲曲本質、時代背景衍生的劇作家人生態度與創作主調，先確立「三家特色」的形成與特點；第三章：〈關、王、馬雜劇特色比較〉據戲曲本質、時代背景與「三家特色」關係，由故事題材、情節、人物、語言等面向進行較論，使「三家鼎立」之勢益加彰顯；第四章〈關、王、馬三家雜劇特色與中國戲曲類型之關係〉、第五章〈關、王、馬三家在中國戲曲理論中的討論〉則分別由中國「戲曲類型」、「戲曲理論」角度切入。首先，論析「三家特色」與「中國戲曲類型之關係」，此單元由元、明、清劇作家與劇作為論，藉劇作家風格類型歸納，以窺「三家」之盛衰消長。其次，將「三家」在「中國戲曲理論史的討論」加以論述，藉此研討可知：不僅戲曲發展中，劇作家類型為「三家鼎立」，戲曲理論研討中，劇作家藉「三家特色」的討論，釐清了中國戲曲的本質，進而觸及人物、語言、舞臺等議題；第六章〈由戲曲理論系統與美學觀念論關、王、馬三家雜劇特色的意義〉除肯定詩歌史、時代對戲曲

發展影響外，由言志抒情與敘事傳統，論「三家」與戲曲的「曲學體系」、「敘事體系」、「劇學體系」發展之關連；將「三家」在戲曲美學上之意義作論述；末章，則就全文做綜合結論。

本書由戲曲形式與時代背景等面向論述，除確立三家特色外，再依三家劇作歸納之特色，論析元、明、清劇作家創作趨勢與戲曲理論史上對三家之研討，進而肯定三家在戲曲史上之意義。

目次

前 言	i
目 次	iii
第一章 緒論	1
第二章 元代戲曲發展與關、王、馬三家特色之形成	11
第一節 由「戲曲本質」論「三家」	12
一、戲曲本質的探討	14
二、三家散曲與雜劇	16
(一) 關漢卿散曲與雜劇	19
(二) 王實甫散曲與雜劇	34
(三) 馬致遠散曲與雜劇	38
三、論關、王、馬雜劇創作手法	53
(一) 關漢卿「以劇作劇」	53
(二) 王實甫「以詩作劇」	56
(三) 馬致遠「以劇作詩」	57
第二節 由「時代背景」論三家雜劇創作主調	59
一、時代背景	61
(一) 政治方面	61
(二) 社會經濟方面	64
(三) 宗教方面	67
二、時代背景在雜劇中之呈現	69

(一)「破」與「批判」的元雜劇主調.....	70
(二)「立」與「謳歌」的元雜劇主調.....	72
(三)「避」與「退離」的元雜劇主調.....	73
第 三 節 「三家」特色的確立.....	76
一、由雜劇分類與劇作家分期論「三家」.....	76
(一) 雜劇分類.....	76
(二) 劇作家分期.....	83
二、「三家特色」之確立.....	85
(一) 本色與文采.....	87
(二)「元曲大家」說.....	89
第 三 章 關漢卿、王實甫、馬致遠雜劇特色比較.....	93
第 一 節 三家雜劇的「題材」論.....	95
一、關漢卿.....	96
二、王實甫.....	99
三、馬致遠.....	103
第 二 節 三家雜劇的「情節」論.....	106
一、關漢卿.....	106
(一) 情節結構.....	107
(二) 情節的戲劇性.....	109
(三) 情節主題的一致性.....	112
二、王實甫.....	113
(一) 情節結構.....	113
(二) 情節戲劇性衝突.....	115
三、馬致遠.....	117
(一) 情節結構.....	117
(二) 情節主題呈現.....	119

(三) 情節與舞臺演出	120
第 三 節 三家雜劇的「人物」論	123
一、關漢卿	124
(一) 多元化的人物描寫	124
(二) 典型人物的塑造	126
(三) 人物塑造的手法	127
二、王實甫	132
(一) 主要描寫人物類型	132
(二) 人物職業與處境的同質性	133
(三) 人物描寫	134
三、馬致遠	139
(一) 劇作家化身的人物形象	140
(二) 人物塑造手法	142
第 四 節 三家雜劇的「語言」論	148
一、關漢卿	149
(一) 舞臺性的語言特色	149
(二) 詩歌化語言的深化作用	155
二、王實甫	158
(一) 劇詩與詩劇	158
(二) 引書用典	164
(三) 濃麗的「花間」語言	166
三、馬致遠	169
(一) 尚輕俊清麗的文采特色	170
(二) 引書用典的文人氣	171
(三) 以劇作詩的語言特點	173
第 五 節 小結	180

一、題材	180
二、情節	181
三、人物	183
四、語言	184
第四章 關、王、馬三家雜劇特色與中國戲曲類型之關係	189
第一節 「以劇作劇」與「批判」的「關漢卿類型」	190
一、元代	191
(一) 前期作家	192
(二) 後期作家	197
二、明代	201
(一) 明代初期「憲宗成化以前」(1368~1487)	202
(二) 明代中期「孝宗弘治以迄世宗嘉靖」(1488~1566)	205
(三) 明代後期「穆宗隆慶以至明亡」(1567~1644)	207
三、清代	212
(一) 清代初期——包括順治、康熙、雍正三朝(約公元 1644 ~1735 年)	213
(二) 清代中期——包括乾隆、嘉慶兩朝(約公元 1736~ 1820 年)	216
(三) 清代後期——包括道光、咸豐、同治、光緒以至宣統 (由公元 1821~1911 年)	219
第二節 「以詩作劇」與「謳歌」的「王實甫類型」	220
一、元代	221
(一) 前期作家	221
(二) 後期作家	222
二、明代	225
(一) 明代前期	225

(二) 明代中期.....	228
(三) 明代後期.....	228
三、清代.....	233
第三節 「以劇作詩」與「避」的「馬致遠類型」.....	236
一、元代.....	236
(一) 前期作家.....	237
(二) 後期作家.....	238
二、明代.....	239
(一) 明代前期.....	240
(二) 明代中期.....	242
(三) 明代後期.....	245
三、清代.....	249
(一) 清代初期.....	250
(二) 清代中期.....	255
(三) 清代後期.....	257
第四節 小結.....	258
一、「雙美」作家.....	261
(一) 明代.....	261
(二) 清代.....	261
二、《西廂記》影響.....	262
第五章 關、王、馬三家在中國戲曲理論中的討論.....	263
第一節 元代.....	264
一、理論專著的研討.....	265
二、詩文的研討.....	270
第二節 明代.....	272
一、「元曲四大家」之爭.....	273

二、《西廂》、《拜月》、《琵琶》之爭.....	277
三、論爭中形成的「審美標準」.....	282
(一) 本色與文采.....	283
(二) 主情與主理.....	287
(三)「雙美說」的創作趨向與三家的刺激.....	290
四、餘論.....	296
第 三 節 清 代.....	299
一、清代初期.....	299
(一) 戲曲理論專著與評點.....	300
(二) 詩文研討.....	305
二、清代中、後期.....	307
(一) 戲曲理論專著.....	308
二、詩文研討.....	312
第 四 節 民 國 以 後.....	313
第 六 章 由戲曲理論系統與美學觀念論關、王、馬三家雜劇特色的 意義.....	319
第 一 節 由「戲曲理論系統」論關、王、馬雜劇特色.....	320
一、「曲學體系」論三家.....	323
二、「敘事體系」論三家.....	333
三、「劇學體系」論三家.....	336
第 二 節 由「戲曲美學觀念」論關、王、馬雜劇特色.....	339
一、傳統思想的「中和」.....	340
二、古典劇論審美理想：「雅」.....	343
三、戲曲美學中的意境論.....	344
四、戲曲美學中的形神論.....	348
五、戲曲美學中的虛實論.....	349

第 七 章 結 論.....	353
一、「三家特色」的確立.....	354
二、「三家」雜劇特色.....	355
三、「三家」雜劇特色與戲曲發展.....	355
四、「三家」雜劇在戲曲史的意義.....	357
參考書目	359

第一章 緒論

文學作品的特色呈現與文體形成、時代背景有關。面對不同的文體與時代，作家的創作手法與人生態度，往往關涉其作品呈現，所以，王國維《宋元戲曲考·序》有此慨嘆：

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。獨元人之曲，為時既近，託體稍卑，故兩朝史志與《四庫》集部，均不著於錄；後世碩儒，皆鄙棄不復道。……遂使一代文獻，鬱堙沈晦者且數百年，愚甚惑焉。¹

確實，一代有一代文體代表，而雜劇不僅為元代文學表徵，更是中國戲曲發展成熟之標的，對明、清等後來劇作發展具指標意義，「一代文獻，鬱堙沈晦數百年」莫怪乎王國維為此深致感嘆。

¹ 王國維：《宋元戲曲考》，參《王國維戲曲論文集》（台北：里仁書局，1993年9月），頁3。

壹、研究動機、目的與文獻探討

戲曲發展至元代漸蔚為大國而名家輩出，後世論元代雜劇發展，往往觸及「典範作家與作品」，如俞為民「明代劇壇三次論爭」²即是劇論家藉論爭而尋戲曲創作的依循規範。「三次論爭」中的「元曲大家之爭」更是論元雜劇時，常涉及的問題。關於「元曲大家討論」，如周德清的〈中原音韻序〉云：

樂府之盛，之備，之難，莫如今時。其盛，則自摺紳及閭閻歌詠者眾。其備，則自關、鄭、白、馬一新製作，韻共守自然之音。³

此為目前所見，較早論「元曲四大家」者。其後，「元曲四大家」之論紛雜不一，如賈仲明在〈凌波仙〉挽詞弔馬致遠「漢宮秋、青衫淚。戚夫人、孟浩然。共庾白關老齊眉。」⁴與何良俊的「元人樂府稱馬東籬、鄭德輝、關漢卿、白仁甫為四大家。」⁵、王驥德的「作北曲者，如王、馬、關、鄭輩，創法甚嚴。終元之世，沿守惟謹，無敢踰越。」⁶、王世貞《曲藻·序》云：

² 案：俞為民在《李漁閑情偶寄曲論研究》一書，論及明代中葉曲學家們圍繞著戲曲創作和批評的一些問題，展開了「元曲大家」、「《西廂》」、「《琵琶》」、「《拜月》」優劣」、「湯、沈」等論爭。參《李漁閑情偶寄曲論研究》（大陸：江蘇教育出版社，1994年12月）。

³ 元·周德清：《中原音韻》，《中國古典戲曲論著集成》一（北京：中國戲劇出版社，1982年11月），頁175。

⁴ 元·賈仲明：〈凌波仙〉詞弔「馬致遠」，見《錄鬼簿》卷上，參楊家駱主編《錄鬼簿新校注》（台灣：世界書局，1982年4月）。

⁵ 明·何良俊：《曲論》，參《中國古典戲曲論著集成》四（同註3），頁6。

⁶ 明·王驥德：〈雜論〉第三十九，《曲律》，參《中國古典戲曲論著集成》四（同

諸君如貫酸齋、馬東籬、王實甫、關漢卿、張可久、喬夢符、
宮大用、白仁甫輩，咸富有才情，兼喜聲律，以故遂擅一代之長。⁷

亦是有關「元曲大家」之論。綜覽前述各家之說，所謂「大家」論述，不外乎關漢卿、馬致遠、白樸、鄭光祖、喬吉、庾吉甫、王實甫、張小山等人。元曲以戲曲為首要，若論名家亦當以戲曲為主，故未作雜劇的張小山不在此列。雖然，歷來對「元曲大家」說法不一⁸，設若以「元曲大家」為論，關漢卿與馬致遠二人的地位是受肯定的，後來「元曲大家」的論述，除關、馬二家外，卻大致不離王實甫、白樸、鄭光祖、喬吉等人⁹，而庾吉甫因未見作品流傳於世，故摒而不論。

以元雜劇分期言：前期為元劇發展的鼎盛時期，後期則為衰微時期。¹⁰若以關漢卿、王實甫、馬致遠、白樸、鄭光祖、喬吉等六家為論，鄭光祖與喬吉為後期劇作家，其作品風格雖近似王實甫，在戲曲史上的影響又不如《西廂記》，所以，當將二人摒於「元曲四大家」論列；再者，前期的白樸，其雜劇風格亦與王實甫近似，同樣以作品少、戲曲史上的影響未能與王實甫抗禮，而卻之不論。

依關漢卿、王實甫、馬致遠三家雜劇特色，實不難看出其在雜劇創作表現上呈現「三家鼎立」之勢，如清代李玉的《南音三籟·序言》：

上註），頁 149~151。

⁷ 明·王世貞：《曲藻》，參《中國古典戲曲論著集成》四（同上註），頁 25。

⁸ 案：「元曲大家」之說，歷來有四大家、六大家、九大家等說。後面文章有論，故此處不贅述。

⁹ 關於「元曲大家討論」：譚正璧著《元曲六大家略傳》（台北：莊嚴出版社，1982 年 1 月）；王忠林、應裕康著《元曲六大家》（台北：東大圖書股份有限公司，1977 年 2 月）等即針對關、王、白、馬、鄭、喬等元曲家的生平、曲作進行研討。本書第五章即專章討論。

¹⁰ 張燕瑾：《中國戲劇史》（台北：文津出版社，1993 年 7 月），頁 52。