

Chinese Theater
in the Days of
Kublai Khan

◎柯潤璞(J. I. Crump) 著·魏淑珠 譯

元 雜 劇

的戲場藝術

CHINESE THEATER
in the
Days of Kublai Khan

元雜劇的戲場藝術

柯 潤 璞 著
(J. I. Crump)

魏 淑 珠 譯

 巨流圖書公司印行

國家圖書館出版品預行編目資料

元雜劇的戲場藝術 / 柯潤璞 (J. I. Crump) 原著 ;
魏淑珠譯. -- 初版. -- 臺北市 : 巨流, 2001 [民 90]

面 ; 公分

參考書目 : 面

譯自 : Chinese theater in the days of Kublai Khan
ISBN 957-732-132-1 (平裝)

1. 戲劇 - 中國 - 元 (1260-1368) 2. 中國戲曲 - 元
(1260-1368) - 作品研究

982.757

90001436

元雜劇的戲場藝術

Chinese theater in the days of Kublai Khan

出版者：巨流圖書公司

創辦人：熊嶺

總編輯：陳巨擘

原著者：柯潤璞 (J. I. Crump)

譯者：魏淑珠

地址：100 台北市博愛路 25 號 312 室

電話：(02) 23711031 · 23148830

傳真：(02) 23815823

e-mail : chuliu@ms13.hinet.net

http : //www.liwen.com.tw

總經銷：高雄復文圖書出版社

地址：802 高雄市苓雅區泉州街 5 號

電話：(07) 2261273

傳真：(07) 2264697

郵購：郵政劃撥帳號 41299514

出版登記證：局版台業字第 1045 號

ISBN : 957-732-132-1

2001 年 9 月初版一刷

定價 320 元

版權所有 · 請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換

日月燈江海
油風雷鼓板
天地間一番
戲場
堯舜旦文武
末莽操丑淨
古今來許多
腳色

康熙帝為戲台題

"Teaturm Mundi," said to have been composed by the Emperor K'ang-hsi for the pillars of a playhouse

柯潤璞先生完成耶魯大學的博士學位之後，於1949年前往密西根大學教授中國語言與文學。他真正的“志業”是飛蠅釣跟翔空，學術上的興趣則是上古文學如《戰國策》、《山海經》以及金元戲曲。《元雜劇的戲場藝術》一書是柯先生歷經十八年對中國戲曲專心研究的成果，期間柯先生曾為此遊學日本、法國、英國及德國。

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbo.com

曾 序

十年前認識淑珠，喜歡她明朗聰慧，就情如兄妹。往後淑珠每次回國總要探望我這個老哥，我還把譽翔徒兒推薦給她做助教。今年淑珠回國，說她了卻多年心願，已將柯潤璞(J. I. Crump)教授的傳世名著《忽必略汗時期的中國戲曲》(Chinese Theater in the Days of Kublai Khan)譯成中文，改題作《元雜劇的戲場藝術》，希望我為這本書寫篇序文。

說到柯潤璞教授，時空馬上將我跌回一九八二年七月至翌年六月的安雅堡密西根大學，那一年我以訪問教授的身分在陪「嬌妻」讀書修學位，柯教授行年「七十尚不足，六十頗有餘。」我敬他如師長，還為他寫了一篇〈柯迂儒教授〉的文章在報上發表。

我想他的名字，「柯潤璞」是他英文名字的諧音，其見義則是呈現他道家的修為；而他二十年前所取的「柯迂儒」固然也以「柯」譯其姓，但也可以看出他儒者的謙虛中透露著幾分詼諧。總起來說，正標誌了他由儒入道的中國學問。

在我為他寫的文章中有以下這些話語：

如果說每個人身上都掛有一個「招牌」，那麼那把山羊鬍子應當就是他的「招牌」吧！它雖然臨風不飄不拂，但修飾得很雅致，配合他高高的個子，顯得既兀岸又俊逸。

當我第一次進入他的研究室，看到滿室滿架重重疊疊的書時，不禁嘖嘖稱賞，他說：「這是累積了三十有六年的成果。」三十六年來，柯教授鏗而不捨的

攻治中國文學，從先秦古文到明清小說；他讀過的每一本書都加注加批，對於版本異同的資料都做整理比對的工夫；他的書一本一本的問世，其中「戰國策」的翻譯、研究和「忽必略時代的中國戲劇」三書，更獲得學術界很高的評價，林順夫教授很推崇他的譯筆，說將雜劇的精神面貌傳達得栩栩如生。他最近要出版的一本新書叫「上都樂府」，是他研究元人散曲的著作，林教授說：「他翻譯的元人散曲就像一首首優美的英文詩。」我曾把前年出版的「元人散曲」一書送給他做見面禮，他很快的就細讀一遍，而且還指出我抄錄資料時筆誤的地方。他不厭其煩的將我的書納入他正排版的新著中，還很客氣的要我為他的新著題端，要我參加他在博士班開設的討論課，並希望我協助博士班學生專題的指導。他說：「趁著你在這裡一年，可以從你腦中挖出些東西。」

前些日子，柯教授請林教授伉儷和我們去晚餐，我發現了教我不敢相信的「稀奇事」。柯教授家裡的櫥櫃和客廳的一架鋼琴，居然都是他一手製成的，其「功夫」之精湛，即使是第一流木匠都不能比擬；不止如此，在地下室的工作間裡，更有一架即將完成的滑翔機，機上尾翼題著「翔空老翁」，柯教授說：「我這個『翔空老翁』爲了它，已進入第八個年頭。」他顯得很高興又很得意，我們趕緊請他坐在「翔空老翁」裡，和他攝影留念。我知道工作間裡大大小小的工具都是他的「興趣」，他「工欲善其事，必先利其器。」它們和他研究室裡「充棟」的書本並沒有兩樣。他自製釣竿，釣起十來斤的大魚；他愛滑翔，就自作滑翔機，也同樣「鍥而不捨」的進入第八個年

頭。他不止深愛學問的趣味，更熱愛生活的趣味，所以他是位十足有「趣味」的人。

由這些當年我筆下的話語，可見柯教授在我心目中是位教人景仰而可親近的師長。我最近一次拜望柯教授是一九九六年四月在檀香山，那是爲了祝賀他生日，我參加他的門弟子所召開的學術會議，我提出的論文是〈論說「戲曲劇種」〉。那時他依舊神采矍鑠，舉坐風生。現在又好幾年沒見到他了，不禁很想念他。他現在應當可以尊之爲「柯老」了。

而今拜讀了淑珠所譯的《元雜劇的戲場藝術》，對於柯老的治學精神和功力，更油然的感到佩服。他的精神在鏗而不捨，他的功力在廣博切實。譬如他對「虛下」這一辭，先舉出胡忌和周貽白這兩位大師的說法，一般人總認爲這已夠清楚了；但柯老如數家珍般的將元人雜劇中的原典例證，一一的舉出來。逐次的說明和修訂補充他們的說法，使人覺得做學問要如此這般才夠味。而柯老在這般謹嚴的學術論著中仍不失他機趣橫生的本色，這點也許是他從元曲的神髓中感應得來。而淑珠的譯筆也能將這種風格適切的傳達出來；即此也可見她中英文的造詣不同凡響。

我在這裡想提出一個柯老書中未予說明的小問題，請柯老參考。那就是什麼叫作「穿關」。我認爲「穿」字是「五花爨弄」的「爨」字演變過來的。也就是說「爨」字之於文獻中「打攏」的「攏」、「拽串」的「串」，乃至於和「穿關」的「穿」，都應當是音同或音近的訛變。「打攏」見《水滸全傳》第八十二回所云「搬演雜劇，裝孤打攏」，即搬演院本的意思，「攏」在這裡很明顯是借爲「爨」，爲戲曲之體類。「拽串」見孟元老《東京夢華錄》卷九「宰執親王宗室百官入內上壽」條所云「內殿雜戲，爲有使人預宴，不敢深作諧謔，惟用群隊裝其似像，市語謂之『拽串』。」

由字裡行間可見，有外國使臣在場的「內殿雜戲」，已經變異原以「諧謔」爲主的「正雜劇」演出，而改用隊舞來應付，所以市井口語說那是「拽串」，意思指其爲扭曲不正的「鑿體」，可見「串」是由「鑿」音同訛變所致成。又由於「弄參景」、「弄假婦人」、「弄婆羅門」等唐戲語言之「弄」字皆作動詞爲「搬演」之意，於是「鑿弄」之「鑿」借爲「串」字後，亦漸有動詞的意味。「拽串」已是如此，至今所云之「客串」、「串演」尤爲明顯。而《孤本元明雜劇》中有十五種於卷末詳列劇中人物之裝飾及所用各物，名之曰「穿關」。「穿關」當是「串演關目」之義，亦即「搬演戲曲」，由此而將搬演戲曲時所用之服飾道具稱作「穿關」。其「穿」字亦當由「鑿」、「串」字之音近一再訛變而來。

未知上邊這段有關「穿關」來龍去脈之「鄙說」，柯老以爲然否？請柯老一笑置之可也！

本書譯本題作《元雜劇的戲場藝術》，一九九〇年徐扶明先生亦有《元代雜劇藝術》一書。徐先生與柯老兩書之作約爲同時，雖未能互相參考發明，但可以互補有無，而且皆不失爲名世並存之作。相信讀者從中可以獲得許多啓發和益處，而費時費力爲柯老翻譯此書的魏淑珠教授一定感受最深。

最近因爲個人爲國立國光劇團所新編的大型京劇《牛郎織女天狼星》，將要在國家劇院首演，頗爲忙碌；所以未能好好的爲柯老和淑珠寫這篇序文，希望不以「塘塞」來苛責於我才好。

民國九十年三月廿八日 曾永義序於長興街台大宿舍

讀者的感謝

彭鏡禧

在第一版面世二十年之後，柯師潤璞這本精心之作終於由魏淑珠教授翻譯成中文，即將付梓。這是漢學界一件可喜可賀的事。作者和譯者都是我熟識且尊敬的學者，他們命我寫序，使我深感榮幸。

初次見到柯潤璞教授是在一九七二年八月，我剛到密西根大學就讀比較文學研究所的時候。我的興趣是戲劇。雖然在台大讀過一些西洋劇作，但是對中國古典戲劇其實陌生得很，大概只記得關、馬、鄭、白，還有湯顯祖等一些作家的大名和《竇娥冤》、《漢宮秋》、《梧桐雨》、《桃花扇》等篇目而已。跟柯教授交談之後，發現這裡面大有學習與研究的空間，便跟隨他展開一段元雜劇研讀之旅。這一段旅程帶給我無比的興奮與重要的啓發，使我對文學與戲劇、劇場與演出，有了嶄新的認識。

柯教授在漢學研究裡，成就極高。但他用力最勤，成就也最大的，大概還是在元雜劇，而《元雜劇的劇場藝術》一書更是他這方面總其成的經典之作。限於材料，我們對元雜劇的劇場所知不多，對它的表演形式也無從確定。柯教授仔細爬梳明人臧懋循編修過的文本，佐以種種相關資料，「大膽假設，小心求證」，設法勾勒出這個曾經輝煌一時的劇種，還原它的劇場樣貌與表演形式。勤懇的努力與過人的見識，成就了這本極富開創意義的書。

元雜劇的語言混雜了典雅與俚俗，在六、七百年後的今天，要精確理解，已經戛戛乎難矣，何況翻譯成英文。柯教

授的原作附有三齣元雜劇的英文翻譯，分別是《李逵負荊》、《瀟湘雨》、《魔合羅》，都是元雜劇中的上選，顯示出他的慧眼；而三齣戲的文字風格大異其趣，固然考驗譯者，也是他展現身手的機會。同為今世中國古典文學翻譯泰斗的白芝 (Cyril Birch) 教授給予這本書最高的評價，認為不作第二人想。

得過我國文化建設委員會頒發中國文學翻譯終身成就獎的柯教授，早年浸淫西洋古典作品，所受影響頗深，使用英文生動活潑、簡潔有力。這本書的風格更是亦莊亦諧，完全拋棄一般學院的僵硬。淑珠受過嚴格的學術訓練，會通中西文學；在美國大學授課，對雜劇更下過工夫。一九九三年國際關漢卿學術研討會上，一篇討論元雜劇裡重複現象與技巧的論文，細膩精緻，令人折服。她且曾到密西根大學研究，親向作者請益；這極為難得的機緣，也使她的翻譯更為信實。因此，從各方面來說，這都是一本精彩可期的好書。身為讀者，我願在此向作者和譯者再度致敬，並獻上感謝。

2001年2月

誌於芝加哥大學

譯 序

十幾年前，我第一次讀柯潤璞先生這本書的時候，就被它的豐富、生動與幽默所吸引。但是起意要把它譯成中文，卻肇始於後來到密西根大學做研究的機緣。一九九一年我任教的惠特曼學院給我一年的休假，同時密西根大學中國研究中心也提供優越的環境，讓我在那裡跟柯先生研究元雜劇，並開始譯這本書。而後因為個人因素，譯書工作停了好幾年，拖到現在才完成。累柯先生久等，甚為過意不去。

在元雜劇研究的領域內，柯先生提出了許多獨到的見解。有些我們習而不察的觀點，經過柯先生指陳之後，其中的漏洞或矛盾就變明顯了。在方法上，柯先生除了交叉考證中西史料之外，還鑽到劇本裡面，仔細推敲對白曲詞跟舞台說明之間可能呈現的戲台面貌。這些都是值得我們借鏡的“他山之石”。

作者的文筆也是此書的一個特色。柯先生用字精闢凝煉，句子裡邊也絞進了繁複的含義；全書論述詳實，沒有含糊之處。作者在書中加插了不少花邊短評，挖苦不露聲色，嘲弄亦莊亦諧，沒有學術文章的乾澀，倒勝似雜劇淨角的科譚。這樣的著作讀起來痛快，譯起來卻頗為痛苦。譯者常覺得自己的中文不足以充分傳達原作的神髓。請讀者諸君多多包涵。

本書的英文原作是寫給歐美讀者看的。因對象不同，有些段落裡邊對歐美讀者說的話，並不適合中文讀者。所以徵得作者同意之後，這些段落略有修改。此書原名《忽必略汗

時期的中國戲曲》，也因同樣的理由而另外命名。原作中有幾段文字說明劇本英譯的過程，放在中譯本裡邊沒有什麼意義，因此從略。

柯先生在原作中模倣元雜劇的體例，編了個“散場”，用英文寫了三首曲子，並指明所用曲牌。他用英文寫元曲，規格可以由他自定，可是要把他的曲詞譯成中文並填入這些曲牌，卻不能不遵守曲律。這就難了。莫說元曲曲樂失傳已經四百多年，填曲的把戲如今有幾個人玩？可是要不譯呢，總有幾分爲德不卒的不甘心。幸好鄭騫先生編有一本《北曲新譜》，可以按譜摸索。我在大學的時候也跟蕭師繼宗學過一點填詞的入門知識。就這麼湊和著，搜索了幾天的枯腸，勉強交差。希望不至於遺笑大方。

中譯漢學著作，比較費勁的工作是把引用的文字還原。鄭師清茂譯吉川幸次郎的《元雜劇研究》一書時，曾提到這個困難。當時我想，又不用翻譯，原文抄一抄就行了，應該是很省事的，怎麼反倒費勁呢？現在知道什麼叫經驗之談。柯先生引用的原典很多，尤其是劇本，可是有些地方他老人家忘了註明出處，有些地方頁數不對。這些問題大部分可以依據我個人的閱讀記憶或判斷解決，但是有兩三個出處實在沒有線索。打電話向柯先生求救，他說“很抱歉啊，我不記得了。”只好“上窮碧落下黃泉”，幾番搜索之後竟也找到了。這期間承耶魯大學東方圖書館陳師曉薈、東海大學圖書館特藏室謝鶯興先生及中文研究所吳娟萍小姐諸多幫忙，要特別謝謝他們。

拙譯承蒙曾永義先生及彭鏡禧兄賜序，深深感謝。外子彭錦堂是逃不掉的第一個讀者；碰到不好處理的句子，他也得幫我絞腦汁。在此謝謝他，希望他繼續當賢外助。也謝謝惠特曼學院資助中文電腦輸入，張美惠小姐精心排版，及巨

流出版社陳巨擘兄多方協助，本書才得順利問世。

我要謝謝我的阿姨呂瓊英女士及姨丈柯萬蛟先生，感謝他們的教導與提攜。最後，最重要的是，要謝謝我的父母親，感謝他們無條件的愛與支持。

魏淑珠 謹識

2000年冬於惠特曼學院
Walla Walla, Washington

致讀者

(楔子)

讀者朋友，您哪根腸子想到要借這本書或者買這本書，我可不知道。或許您就是對中國戲曲有點兒興趣；或許竟是對洋鬼子討論中國戲曲感到好奇。我猜對了吧！本書要討論的劇本，您或許還沒看過。沒關係，本書的第二部附有三個劇本，您不妨從第二部看起，先讀個一兩篇劇本，再回頭看其他，會比較有頭緒。話又說回來，我這個人一拿起書來，總是寧可先自個兒亂翻一通；特別是看第一遍的時候，就那麼瞄瞄插圖，瞧瞧文字，翻翻附錄，也不要別人來管閒事。誰要是不識趣的想來指點我，教我什麼讀書要訣之類的，那就只有敬謝不敏了。如果您也有我這樣的硬脾氣，可別委屈了自己。

元曲的劇本之中，幾乎所有的劇本（162篇之中有150篇以上）都有一個楔子，有四折，偶而還加上一個散場。我就想，這本專門討論元曲的書，何妨來個依樣葫蘆？所以，我的“致讀者”就成了“楔子”，第一部的第一章到第四章是四折；另外，我還設想元曲應有的本來面貌，替我的第一部編了個“散場”。

如果您已經熟讀了元曲，我在引用到元曲的地方，都為您附了頁數，譬如《元曲選》1130，《外編》126等。有時候我也標出某個劇本在這兩個選集中的收錄順序，譬如《元曲選》#15。附錄中也有一份“劇本清單”，詳列收錄順序及頁數，供您參考。

柯潤璞 謹啓

目 錄

	頁數
會序	i
彭序：讀者的感謝	v
譯序	vii
致讀者	(楔子) xiii
第一部 幕 後	
第一章 社會背景：夷狄與華夏戲曲	(第一折) 3
第一節 元劇作家與《錄鬼簿》	5
第二節 蒙古入侵之前的中國娛樂	25
第二章 戲台與戲院	(第二折) 33
第一節 戲台	33
第二節 戲院	49
第三章 優伶的技藝	(第三折) 67
第一節 摹擬動作	70
(1) 做意兒	75
(2) 上場與下場	78
(3) “虛下”(或“跚下”)	82
(4) 從甲地到乙地	87
(5) 特殊的摹擬場景	91
(6) 雜技武術	102
第二節 戲台上的飛禽走獸	106
第三節 表演模式	115
(1) 唱的模式	116
(2) 朗誦模式	123

	頁數
① 詩云	123
② 詞云	125
③ 沈吟（吟唱還是彷徨？）	131
(3) 說話模式	133
(4) 鬼門道外邊	146
第四節 穿關、粧扮與場面亮相	157
第四章 劇本的來龍去脈	(第四折) 165
尾聲	(散場) 183

第二部 劇 本

〈李逵負荊〉	187
〈瀟湘雨〉	209
〈魔合羅〉	235

第三部 附 錄

一、劇本清單	269
二、註釋	275
三、參考書目	279

圖 誌

	頁數
附圖 1 元劇作家關漢卿“出現”於 1958 年的英姿	12
附圖 2 金墓磚雕演出摹繪圖	29
附圖 3 明應王殿壁畫（錄自《戲曲研究》）	35
附圖 4 三種傳統戲台	44
附圖 5 紹興的戲曲演出（錄自 Kalvodova, 1976）	48
附圖 6 畫家筆下“包公被吊”圖	65
附圖 7 “竹馬”新繪	109