

元雜劇聯套研究

許子漢 著

以關目排場為論述基礎

曾永義 主編
戲曲研究系列

文史哲出版社印行

元雜劇聯套研究

許子漢 著

——以關目排場為論述基礎

曾永義 主編
戲曲研究系列

文叢書出版社印行

ISBN 957-549-182-3

08203

9 789575 491826

元雜劇聯套研究

—— 以關目排場為論述基礎

許子漢 著

戲曲研究系列

曾永義主編

文史哲出版社印行

元雜劇聯套研究：以關目排場為論述基礎 /

許子漢著. -- 初版. -- 臺北市：文史哲，
民 87

面：公分. -- (戲曲研究系列；3)

參考書目：面

ISBN 957-549-182-3(平裝)

1.中國戲曲 - 元 (1260-1368)

824.57

87016362

戲曲研究系列 ③

曾永義主編

元 雜 劇 聯 套 研 究

—— 以關目排場為論述基礎

著 者：許 子 漢

出 版 者：文 史 哲 出 版 社

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

實價新臺幣三四〇元

中 華 民 國 八 十 七 年 十 二 月 初 版

版權所有 · 翻印必究

ISBN 957-549-182-3

曾 序

文史哲出版社負責人彭正雄先生，在我心目中是個「傻子」。我常說當今充滿「聰明人」要一夜成名一日致富掠勢奪權無所不用其極的社會裏，要找一個「傻子」，真比礦脈中挖顆鑽石還難。彭先生的「傻」，是長年以來不計成本選擇最冷門的文史哲全家動員的來為學界服務，所以他出的書，儘是品質高銷路差的學術著作，但也為此嘉惠了許多讀書人，他也成為大家的朋友。

某次相見，我問彭先生是否繼續「傻」下去？有我近年指導的博碩士論文，都屬戲曲研究，共六本，可成一系列，保證具水準、有創發，尤其論題新，可供學者參考。彭先生即刻答應，說：「你開口了，我會猶疑嗎？」而我深信，我這六位學生是不會辜負彭先生提攜之美意的。

被收在文史哲《戲曲研究系列》的六本論文，有兩本博士論文四本碩士論文。其著者有李惠綿、蔡欣欣兩位現任大學副教授，其餘許子漢、游宗蓉、林宗毅、郝譽翔等四位正攻讀博士學位。

李惠綿在他們六位中年輩稍高，由臺大中文系所學士、碩士、博士一路上來。她雖然因小兒麻痺症行動不便，但治學做事教書認真負責，一如常人。她做研究生時，得過教育部學術論文獎和散文創作獎；負責編輯《關漢卿國際學術研討會論文集》，她於十個月內就使之出版；兼任講師教大一國文時，陳校長曾經

特別寫信感謝她，由於她的愛心和鍥而不捨，挽救了一個要拋棄自己的學生。我稱惠綿叫「萬靈丹」，因為許多我胡塗或偷懶的事，找她幫忙，都可以獲得解決。我的老師王叔岷教授高齡八十有三，屢次向我嘉許惠綿，說她讀書、做人都非常好。她唯一的毛病是非常熱心，因此不免也有失落的惆悵。

惠綿研究戲曲，主攻理論。我說一般研究戲曲理論的，多不以問題為主軸作系統性的探討，每致支離破碎，甚至不知所云。我要惠綿將環繞論題的課題一一找出，然後從縱橫兩剖面去全盤分析和歸納，融會貫通述其來龍去脈，如此對學術才有真貢獻。惠綿碩士論文《王驥德曲論研究》、博士論文《元明清戲曲搬演論研究》便因此都採取了這種主題式的研究方法。

惠綿的碩士論文已由臺大文學院文史叢刊出版。她博士論文的題目，我原本給的是「元明清劇學研究」。所以給她大題目，是因為我認為涉獵要從廣博入手，才能選取最有心得的菁華來結撰成篇，且可以避免因執其一隅而有顧此失彼的弊病。惠綿雖然只提出劇學中的「搬演論」做為博士論文，但就分量而言，已綽綽有餘。因為劇場上搬演，以演員為主體，而戲曲演員必兼備「唱做念打」的技藝，以充任腳色行當，扮飾劇中人物，使之「形神合一」，倘又具姿容之美，則堪稱「色藝雙全」。惠綿經此理念架構了色藝論、度曲論、曲白論、身段論、腳色論、形神論六大主題。實以色藝論為綱領，由「藝」之觀點而開展出度曲論等四大主題，而以形神論統合，說明由藝入道的歷程，也象徵表演藝術的最高境界。這六大主題環環相扣，首尾呼應，無不貫穿元明清三代，以剖析其精義、掌握其旨趣，以見其源流脈絡。也因此能於時賢所講究之京戲搬演經驗與規律之外，並以雜劇、

戲文、傳奇、崑劇爲對象內涵而廣開視野、建立體系，其成果自然有令人刮目相看的地方。

惠綿爲了做這個題目，文獻資料之外，還看了許多舞臺和錄影帶中的戲曲演出；爲了「度曲論」要弄通語言聲韻學，向楊秀芳教授請教，獲得了不少啓示。

記得民國七十九年夏日我首次到上海，杯酒之間和上海戲劇學院的陳多教授談到彼此所指導的研究生，沒想李惠綿和葉長海的博碩士論文，題目幾乎相同。他們如出一轍的都以王驥德的曲學爲碩士論文，緊接的博士論文，葉長海以《中國戲劇學史稿》，李惠綿也初擬「元明清劇學研究」，其題目也甚爲相近。往昔海峽兩岸互相禁閉，學術訊息極難交流，所以陳多先生和我都認爲我們這兩位指導教授，真是「英雄所見」。葉長海教授是戲曲學術界的菁英，所著自不同凡響；惠綿年紀雖然較輕，著作的出版也較晚，但研究方法不同，當然也有可觀。

蔡欣欣的文學士、碩士、博士都在政治大學獲得。我對於其他大學研究生找我指導論文，有個起碼的條件，即必須至少到臺大聽我一門課，因爲我覺得這樣才叫「親炙」。不止老師要知道學生的讀書能力；學生更要了解老師的治學態度方法與性情襟抱爲人。學生對於老師，好的方面多學習，壞的方面也要避免。

欣欣在臺大聽了我兩年的課，參加我主持的研究計畫做田野調查工作；並協助洪惟助教授和我兩度到大陸蘇州、南京、上海、杭州、郴州、北京去錄製六大崑劇團的代表劇目作爲「崑劇選粹」，凡一百三十三齣。這些龐大的崑劇經典戲可作教學、觀賞、研究之用。欣欣不辭勞苦，爲崑劇藝術文化的保存和傳揚，盡了很大的力氣。

欣欣的碩士論文是《臺灣地區現存雜技考述》，所以給她這樣的題目，一方面是因為那時我正用心用力從事臺灣民俗技藝的維護與發揚工作，請她加入行列，從田野的實務經驗去採擷學術的具體資料，是極有意義的事，而對此，友人吳騰達教授給她不少協助；另一方面我認為戲曲和雜技的關係非常密切，有此為基礎，可以作進一步的研究。欣欣果然以《雜技與戲曲發展之研究》作為博士論文。

欣欣的碩士論文可以說是記錄和探討臺灣民間雜技較為深入和完整的著作。她的博士論文，也尚沒有人這樣深入的寫過。只是和李惠綿一樣，也因為我給的題目太大，所以截取「從先秦角觥到元代雜劇」這部分提出。其實要探討雜技和戲曲發展的關係，非常的煩雜。單就資料而言，要從歷代筆記叢談去篩檢散樂百戲的相關記載，以便了解雜技在各時代的面貌；要從戲曲史論、戲曲理論、劇場藝術，以及劇種演進規律等專論和著作為基礎，用來建構雜技與戲曲之間互為脈動的關係；還要蒐集各種相關的考古文物圖版、出土研究報告，以此來和文獻相印證；同時也要涉獵中國音樂、舞蹈、曲藝、體育、武術等相關學科，求其更周延地關照到雜技與戲曲的關聯。而最重要的是從劇本中找直接資料，所以在閱讀浩繁的劇本時，不可絲毫苟且。對此，欣欣都努力做到了，她的戲曲根基也因此打得很堅實；而她對此論題的研究又能界定以結合社火歌舞，或搭配武術競技，或運用說唱藝術，具有耍弄戲玩、驚險奇幻的「雜耍特技」為主體，探究戲曲從先秦角觥到元代雜劇的發展中，雜技對於戲曲的題材內容、武打技藝、歌舞身段、腳色行當、妝扮穿關等方面的影響，給予雜技在中國戲曲上應有的地位，並建立其與戲曲發展交流的脈絡

體系。就因為欣欣以如此辛勤的功夫和周密的思考，所以她的論文像個有機體，體系網絡完備而靈動，證據確鑿，頗有前賢所未及之言，對學術自然有很大的貢獻。

記得欣欣曾向我說，醫生認為她免疫系統失調不適宜懷孕，而她懷孕了。我說，一個小生命到你身上來，你就要好好的完成他；你一年不必上課、不必做論文，全心全力去面對，一定會順利。果然，欣欣母子均安，他先生和家人以及我們都很高興。而欣欣做事是傾其所能的，包括把看戲關涉到戲劇研究，她就古今中外無所不看。我只希望她多留意身體的「老毛病」，好讓關愛她的人放心。

許子漢在中文系很特出，他之進入中文系，比起我當年更值得「稱道」。我念台南一中，物理有時還考全班第一，數學化學也不差，只因為英文五音不全，就毅然決然以臺大中文系為第一志願，幸運的得為榜首。許子漢則是他那年大專聯考的甲組狀元，臺大電機系的第一名，竟轉到中文系來。我不知道子漢是否和我一樣，曾被師長同學親友議論甚至嘲笑，說是「自我栽進冷門科系」。但子漢到中文系來同樣「氣勢如虹」，「第一」和他結了不解之緣，無論學期成績或入學成績，他都「第一」到底，連李惠綿所保持的博士班入學考試超過平均八十分的紀錄都被他打破了。而子漢一點驕氣也沒有，他的學姊最喜歡找他「麻煩」，不管如何費心費力，他從不推辭。他讀書也都能自給自足，無須家裏接濟。他參加我主持的「古蹟與民藝」展演工作，北中南奔波，都能做得很完好。

子漢的碩士論文是《元雜劇聯套研究》。元雜劇的規律謹嚴，就套式而言，那些曲牌在前，那些曲牌在後，那些曲牌要連用，

以及其與宮調聲情，如何配搭劇情，都有一定的規矩，隨意不得。對於聯套規律的研究，前人大抵只及於表象且未盡全體，直到鄭師因百《北曲套式彙錄詳解》，才作完整的觀察。子漢就在因百師的基礎上更進一步深入研究，他的可貴處是能將套式與劇情結合，考察其中的關係，從而歸納出各宮調所適用劇情之形態，並與元人芝菴《唱論》之「宮調聲情說」相印證，以祛學者之疑。也因此，子漢能發現聯套單位之層次為「曲牌與曲段」，聯套規律有獨用或連用、必要性、使用次數、排列次序等四項要素，聯套單位有一般情節鋪敘、反覆情節之鋪敘、平緩情節之鋪敘、劇情轉變之鋪敘、補綴唱段、高潮唱段、場面引導、場面之收束或區隔等八種用法。子漢這本論文可以說是目前研究元雜劇聯套最詳密的著作，很值得學者參考。

記得去年春天，我和子漢在台大長興街宿舍的庭院散步。那時我正寫作一篇散文，題為「宿舍的園林」，描寫前年九月被颱風摧殘前後的園林景況。我對園林中好些樹木的名字不清楚，便隨意問問子漢。沒想他幾乎無所不知的一一告訴我。我很詫異，他說室友有念植物系的，平時常向他們請教。即此可見子漢的好學，也難怪他「一路第一」，雖然研究戲曲，其他科目的造詣也都很好。

游宗蓉師專畢業，在小學教過書，插班臺大中文系，碩士班選我課時，我就看出她很用功，讀書富於心得，一直到現在，我仍給她最高分數，去年她也以第一名考取博士班。她不太說話，掛電話到史坦福大學給我，也只有三言兩語；但事情交給她做，無不做得整整齊齊，她的每篇期末報告，都可以當論文發表。

宗蓉的碩士論文《元雜劇排場研究》，和子漢的《元雜劇聯

套研究》，簡直是「蓮開並蒂」，而他們正是一對新婚未久的夫妻。

宗蓉和子漢的結合，多少和我這個老師有些關係。我對他們兩位很欣賞，又覺得他們的性情和對表演藝術的喜好都頗為接近。於是 I 有意安排他們一起為我整理研究室，我家裏書房和學校研究室之亂都簡直成「書災」，子漢和宗蓉光為我一張書桌和它周圍所堆積的書本，就足足用了三天的功夫，方才把它遷移到新闢的戲曲研究室裏。過了些時日，我和子漢閒話，問他有沒有女朋友，他說有，再問他是誰，他有點腼腆的說是宗蓉。從此我常給他們戲劇音樂舞蹈的入場券，好讓他們可以攜手同賞，他們和欣欣一樣，因研究戲曲，無戲不看。

宗蓉這篇論文的緣起，是我常在課堂上強調「排場」的重要，認為真正的戲曲結構在排場的處理，鑑賞戲曲也應當從排場入手。今人論戲曲結構但講情節布置，就與小說不殊；評騭戲曲優劣偏重曲文，就等同詩詞。宗蓉因此乃就二百三十五本元代和元明間的雜劇詳加剖析，將元雜劇的排場劃分標準分為基本與變化兩種原則；歸納排場轉移為基本模式、時空轉換、人物更替等三種模式，並討論其與套式變化之間的相應關係；而以關目分量的輕重為首要基準，分元雜劇排場為引場、主場、過場、短場、收場五種類型，同時討論其對全劇的作用，及其與腳色人物、套式、賓白、科汎、穿關等之間的互動關聯；而元雜劇的一個排場結構，以起中合三段式為基型，由此又可進一步分為單式與複式兩種結構型式。最後宗蓉又就元雜劇全本排場的承轉配搭規律加以條理，區分各類型態，從而說明各種型態對搬演效果的影響。

元雜劇排場的研究由我發其端緒，徐扶明先生亦有相同的見

解，現在宗蓉的這本論文可以說鉅細靡遺完完全全的把這個問題探究了；而如果能與子漢的論文並觀，則更可以相得益彰。我很高興他夫妻倆能徹底遍讀元雜劇，現在宗蓉加入我為教育部所做的「俗文學教材編輯計畫」，並且正以「元明雜劇比較研究」作為博士論文題目，進行研究；子漢則以「明清傳奇排場研究」為題，埋頭撰寫博士論文，看他們夫妻研究學問照樣相攜並舉、亦步亦趨，我不禁油然而喜。

林宗毅也是臺大中文系所到博士班一路上來，他與子漢同年級。我想他的純樸木訥是祖傳的，理由是他和李栩鈺結婚時，用了一部遊覽車把師長同學從台北請到台中，可見他一家人的誠懇；但是他和家人卻不知如何接待客人，連我這個證婚人都要在雙方家長面前自我介紹一番，也因此我常在師生聚會杯酒談心時，要他如何向人表示敬意。試想社會不離人際關係，應當要懂得起碼的應對，否則彼此就難於了解和溝通。

宗毅的性情也因為純樸木訥，所以讀起書來很能聚精會神，對於很煩瑣的問題都能耐心的處理和解決。我看清這點，所以當他找我做碩士論文時，我說，《西廂記》是北雜劇最著名的作品，版本之多，問題之雜，以及相關學術論述之難計其數，真教人望而生畏；但如果勇敢的向它挑戰，用主題學的方法，釐清《西廂記》研究的來龍去脈，逐一論其功過得失而參以己見，所謂「西廂學」必可逐步建立。我又說，你正富於春秋，前輩的成果已擺在那裏，趕緊投入，就能夠及早建立「西廂學」。

宗毅於是將《西廂記》所存在的問題逐一檢閱之後，選擇兩個問題作深入的探討，而以《西廂記二論》為碩士論文。其第一論「西廂記之淵源、改編和主題異動」，將六百年來共三十四家

《西廂記》的續作和改編本，就其本事來源、情節內容和流變歷程進行考證和分析，從而分類探討其主題異動的情形。其第二論「西廂記版本所具之深層意義」，首先觀察晚明《西廂記》傳刻本大量湧現的時代意義，其次探討晚明《西廂記》評點的發展，針對王世貞、徐渭、李贄、湯顯祖、陳繼儒等人的鑑賞性評點著眼，則可以看出戲曲觀念的演進情形，及其與人性解放的時代思潮息息相關。另外又針對金聖歎的批改《西廂》探討，掌握其底本與批評的內在模式，予以較中肯的評價；並從其律詩分解說連鎖到其戲曲分節的意義，從而印證了金氏是從「文章」的角度評析《西廂記》的藝術內涵。

宗毅不止檢討了臺港和大陸《西廂記》的研究情況，並且對「西廂學」也有所展望。其附錄還包括〈西廂記研究論著索引彙整〉、〈晚明西廂記版本一覽表〉、〈中研院史語所傅斯年圖書館所藏西廂記俗曲微卷索引〉，凡此都可以看出他從事學問所做的扎實功夫。他正孜孜矻矻的要完成「西廂學」的研究。

記得兩年前，我召集了中研院文哲所的華瑋、王璦玲和臺大的沈冬、林鶴宜、洪淑苓、李惠綿、許子漢、林宗毅等每星期二上午共同研讀戲曲，由我指定論題，大家發表心得和見解，最後我作總結。爲了這樣的「讀曲會」，他們常熬夜準備，因此討論時每個人的意見都洋洋灑灑；而凡是涉及版本源流、字斟句酌的問題，幾乎就是宗毅的專長，因爲他做學問是一頭栽進去的。

郝譽翔和游宗蓉同年級，也是臺大中文系所到博士班。她寫散文和小說已經有名氣，都得過獎；中央副刊主編梅新，常對我誇獎她。聯合副刊辦過兩岸戲曲和歌仔戲的座談會，我都推薦她記錄，痾弦和陳義芝爲此很欣賞她的文筆。最近她到聯副幫忙，

痲弦來信說「譽翔表現極佳，真名師出高徒也。」使我也與有榮焉。她的英文頗佳，我為此把她介紹給魏淑珠教授，到惠特曼大學去擔任教學助理並進修一年，她閱讀英文論著的能力因此又提高不少。

譽翔所以用《民間目連戲中庶民文化之探討：以宗教、道德、小戲為核心》作為碩士論文，是因為民國八十一年寒假，我帶領譽翔等幾位同學到廣西、貴州、上海等地去作戲曲的田野調查，譽翔蒐集了不少有關目連戲、地戲和儺戲的資料；而我又認為譽翔才學俱佳，有跨越綜合戲曲學、社會學、民俗學、宗教學的能力，所以要她從事這方面的研究。

譽翔知道目連戲在宗教祭典中上演，結合驅邪除疫和超度亡魂的儀式，保留戲劇原始的風貌，是一個「動態的文化標本」，乃從宗教、道德、小戲三方面來透視其彼此之間的關係，以及它們如何組成目連戲繁多複雜的面貌。從道德而言，目連戲充分反映庶民的倫理觀和價值觀，其體系是以父子倫為主軸的「差序格局」，所以講究服從權威；而女性則因與生俱來的「血湖」之罪，只能寄望子嗣的拯救，才有超脫的可能。從小戲而言，因其務在滑稽，又占據目連戲演出的大半，使得觀眾在狂歡的時空中宣洩平日的壓抑，並可使原先的社會秩序獲得不斷反省與修正的機會。由於譽翔能運用中西理論，結合田野調查的成果，加上其文字清暢，所以她的論文，可讀性很高。

最近文化單位委託中華民俗藝術基金會和歷史文學會好幾個規畫研究的案子，我邀請幾位具相關專長的友人來分擔主持，而以博碩士班研究生為專兼任助理，藉此訓練研究生田野調查和治學處事的能力。其中重要的一環是研究計畫的撰寫，我要譽翔寫

下範本並領導以協助同學，她費了很多心力和勞力才使整個委託案完成手續，如期展開工作。我想她的學弟妹們，還有待她多提攜。

以上對惠綿等六位我近年指導完成學位的學生，其爲人和他們所撰著的博碩士論文要旨作了簡介。惠綿現任臺大中文系副教授，欣欣現任政大中文系副教授，其餘四位都在臺大中研所博士班，子漢、宗毅爲四年級，宗蓉、譽翔爲二年級。他們都得過趙廷箴獎學金或薛明敏論文獎，在學術研究上已初步獲得肯定，我希望他們趁著年富力強，從各方面打好根基，也不要忘了我強調的「人間愉快」和「多看別人好處」的道理，那麼雲程既駟，前途必然未可限量；如此也才對得起彭正雄先生「不惜血本」地出版這套書的深意。

中華民國八十五年八月十二日 曾永義 序於史坦福大學

後記：這套書就要出版了，我的徒兒們都很感激也很興奮。兩三年來，他們的身分也有些變遷，許子漢、郝譽翔、林宗毅皆已取得博士學位。林宗毅現任靜宜大學中文系助理教授，許子漢和郝譽翔都在東華大學中文系擔任助理教授。游宗蓉的博士論文也即將完成。我對我的徒兒們有像父母親看孩子長大的感覺。

中華民國八十七年十一月二十五日

序

學術研究的工作誠然寂寞，終底有成的喜悅亦足稍慰；而追求自己所信，開拓自己所知，無疑是這一年來最可貴、最值得的人生體驗。

能選擇自己的興趣做為努力的目標，確實是莫大的幸運。每念及此，便深深感謝父母多年來的容忍與支持，及大學時多位師友的鼓勵，使我終能堅持自己選擇的道路。

這篇論文的完成，最要感謝曾永義師的指引與協助，及辛勤的批閱；在治學方法上，亦予我莫大的幫助。其次，有關戲曲的疑惑，平日曾向張清徽師多方請益，教我良多，是我必須深深感謝的。還有多位學長姐於資料的提供、意見的切磋上都予我許多的協助，在此一併深致謝意。

八十二年五月於臺大