

明代戲曲

發展之群體現象研究

人文新貴 2

明代戲曲發展之群體現象 研究

柯香君 著

新文豐出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

明代戲曲發展之群體現象研究／柯香君著．——初版．——

臺北市：新文豐，民 104.02

面；公分——（人文新貴；2）

ISBN 978-957-17-2218-4（平裝）

1. 明代戲曲 2. 戲曲評論

820.9406

104002708

人文新貴 2

明代戲曲發展之群體現象研究

作者 柯香君

發行人 高本釗

責任編輯 高文彥

出版者 新文豐出版股份有限公司

（總公司）臺北市萬華區雙園街 96 號

Tel: (02)2306-4629 Fax: (02)2302-3870

（業務部）臺北市中正區羅斯福路一段 20 號 8 樓

Tel: (02)2341-5293 Fax: (02)2356-8076

郵政劃撥 新文豐出版公司 01004426

電腦排版 柏羽數位科技有限公司

印刷 聯和印製廠有限公司

出版日期 2015（民 104）年 2 月 初版

基價 平裝 16.4 元

版權所有・翻印必究（Printed in Taiwan）

新聞局局版臺業字第 0649 號

ISBN 978-957-17-2218-4（平裝）

81000612（平）

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

e-mail: swfc@swfc.com.tw

凡有缺頁或破損者，請寄回更換

「出版」只是學術研究的里程碑，而非終點（羅序）

就中國古典戲曲歷史發展的脈絡而論，有幾個區塊是值得重視的：1.漢代以前的百戲，2.唐戲弄及宋金雜劇院本，3.宋元戲文，4.元雜劇，5.明清傳奇，6.清代地方戲亂彈。

而在這六個區塊中，分別可以結合當代或其他的文化特徵，做出橫向或縱向的研究，例如：漢代百戲可以連結漢代的畫像石畫像磚，或者古代的禮儀美術，做橫向貫穿之研究。宋金元雜劇院本，可以擴張到異族與漢族之間，在戲曲藝術文化的表現方面，有何相異相同之處，甚至於可以藉著戲曲文物的出土或保存（例如戲臺），補充傳統戲曲史不足之處。戲文還可以結合宋代的詞調，看出宋代戲曲發展與宋詞間的音律關係。現存的一百四十幾種元雜劇，可以從中找出當代的社會宗教民間習俗等文化背景，作為研讀史料的佐證或反證。明清傳奇是中國傳統曲牌體戲曲的另一個高峰，也是最後一個高峰，除了繼承前面曲牌體的北雜劇，將南曲發揚光大之外，也把在關漢卿前後期就已經產生的南北合套現象，發揮到淋漓盡致的境界，不言而喻，這個時期是傳統曲牌體戲曲最光輝燦爛的時期。那麼在這個傳統戲曲光輝璀璨的時期，當代的百姓、文人、曲藝家、藝人、商人，甚至宮廷中的帝王貴族，究竟在這個時代留下了那些共同努力過

的痕跡呢？我想這就是柯香君女士寫這本博士論文《明代戲曲發展之群體現象研究》的研究目的與方向。

本論文分為上下兩編。上編討論「明代戲曲的社會群體現象」：從明代戲曲發展之歷史、社會、人文背景切入，再論宮廷、家樂、職業戲班三大團體的演出，以及商幫對戲曲發展之影響，建構出明代戲曲的表象。下編論「明代戲曲發展之藝術群體特質」：此編為上編的延伸，企圖從戲曲表象的說明，轉到戲曲內涵的論述，所以從明代劇場形制開始，兼論表演藝術及觀眾心理，加深了上編論述的深刻性。最後則從「社會群體與戲曲環境繁榮」、「表演群體與戲曲技藝交流」、「觀眾群體與戲曲藝術發展」等之關係，做出總結。綜觀此書，其貢獻在於，提供了明代戲曲研究的面向，幫助喜愛明代戲曲的研究者，可以迅速地掌握明代戲曲的樣貌，進而對各個部分做出更深入的闡論或研究。

香君女士自大學伊始，就跟著本人修習中國古典戲曲的學門，循循規矩，盈科後進，由碩士而博士，畢業後，進入大學執教，成為助理教授；一路走來，孜孜矻矻，默默潛修，終於見到開花結果，令人欣慰。然而本人以為，香君處於研究生涯芳華正盛的此時，這部研究成果的出版，只是在學研究生涯樹立一個小小的里程碑，絕不是終點站；香君若能有此體認，不論對讀者或對她本人而言，都是一大福音。

2015 年春分羅麗容謹誌於臺北市雨墨齋寓所

白百變人生・序戲曲歷史

(代序)

時序進入晚秋，豔陽下的清爽，減低了悶濕的夏味。甲午年的夏天特別酷熱，整個暑期，游移在書房與樓下的咖啡店，鎮日埋首於文字跳躍與句意辨析的視覺之中，此時，內心卻較往常清空與寧靜。猶記得二十年前的九月，踏進了繽紛的大學生活，也跌進了戲曲的多變世界。然而舞臺上蕩氣迴腸的百變人生，終究在謝幕後回歸於平實的文字。恩師羅麗容教授常言「研究學問是寂寞的」，是的「學問研究是寂寞的」，但背後成果卻甜美而宜人。

此書為 2007 年的博士論文，感謝當年論文口考委員：曾永義教授、李殿魁教授、李惠綿教授、林逢源教授所給予的寶貴意見，使論文日後修訂上有更豐富的方向與指引。感謝已在天國的顏教授（天佑），筆者於彰化師範大學就讀研究所時，深刻領略恩師扎實的學問功夫，以及溫厚的處事法則。當蝴蝶翻然飛舞時，總期望再見您溫文儒雅的身影。二十年的學術之路，最感懷於心的是恩師羅教授（麗容），從懵懂進入東吳大學中國文學系、至淡江大學中國文學研究所、彰化師範大學國文研究所，羅教授始終給予人生或學術上最大的鼓舞，猶記得在博士班學分修畢後，接受兩位指導教授的建議，再次負笈北上，全力撰寫博士論文，每個禮拜

二的早餐論文之約，是師徒最快樂的時光，伴隨咖啡的香氣，恩師羅教授一字一句地為論文修訂，此情此景，烙印腦海，一世長存。

博士論文本無出版計畫，總覺尚有許多不足之處，有待增補，誰知一晃眼，悠悠歲月，已過七年，論文塵封箱底七年了。去年夏天，新文豐出版公司高文彥學弟再次提及出版一事，心中思索後決意利用暑假將其編修完整，等到交付稿件時已是花香盈鼻之初春。論文進入審查作業，終於在數個月後送回審查意見，由衷感謝兩位匿名教授之辛苦審稿，給予此書許多寶貴意見，使此書得以更臻完善。校稿過程中，首先面對的是過長頁數的刪減，原本長達七百多頁的校對稿，無法再有增補的空間，因而決意捨棄論文「中篇」（作家群體），僅保留「上篇」（社會環境）與「下篇」（表演藝術）。原本「中篇」主要論及明代群體作家，此實為明代戲曲發展上之重要議題，非此書一二語所能承載，只好捨棄，有待日後進行更為深入之探究。

學術研究路上，一直以明代為主要研究範疇，包括明代雜劇（碩士論文《明代宗教雜劇之研究》）、傳奇、社會環境、及戲曲表演藝術（博士論文《明代戲曲展之群體現象研究》）等，這個多變而複雜的年代，有著讓人探索不盡的底蘊，層層剝去，還見層層蛻變。明代，存藏最豐碩的戲曲因子，醞釀最多元的戲曲技藝，悠遊其中每每讓人讚賞戲曲藝術之高妙。而在完成學術階段性之求學任務時，開始拓展不一樣的戲曲視野。近年著重在戲曲與性別之間的關係探討，先後於學術會議發表〈醜夫配紅顏·才子娶嫖母——李漁兩性觀之

失衡〉、〈忠貞抑或淫褻？明代戲劇中之性／別〉等論文。此外，因至中山大學劇場藝術學系兼任教授臺灣傳統戲曲課程，亦開始關注傳統戲曲在臺灣的發展狀況。臺灣高度的現代化社會，使傳統戲曲發展滯礙難行，曾經輝煌的歌仔戲、布袋戲，在世代交替之下，成為束之高閣的文化產業，秉持戲曲研究者之精神，努力推廣戲曲予青年學子，也只有進入劇場看戲，才可領略戲曲精緻的舞臺藝術。目前所規劃的研究方向，從戲曲源頭開始追尋——南戲（南戲聲腔之流播），進入最閃耀的朝代——明代雜劇與傳奇（明代戲曲發展），轉入南戲之流播——南管梨園戲（南戲與南管梨園戲之淵源關係），結合中西文化研究理論——性別（戲曲與性別）等，多元的研究議題，是一顆探索學術的貪婪之心，惟有無止盡的貪婪，才能挖掘出最甘美的泉水。

學校繁忙的評鑑、計畫、教學、研究等事務，使得校稿作業有時不得不暫置一旁，如同寫論文一般，稍微怠惰便難以持續，此時「清空」二字便浮現腦海。「清」清明澄淨；「空」不伎不求。惟有「清空」，人生方得愜意悠然。從事學問研究亦然，只有拋除繁瑣外務，專心致力，學問才能有所成就。進入第三次校稿期間，隨同恩師羅教授至中國浙江溫州——南戲起源地，進行了一趟學術交流（第六屆南戲國際學術研討會）。踏上孕育南戲土壤的溫州，觸摸著古典戲曲最源始的創發地，其深厚底蘊是否仍一如往昔的宋元溫州，厚積而薄發？我佇立於酒店往下俯瞰，看見一座「快速成長而來不及蛻變的城市」，迷濛的城市觸動著我思索著學術研究之路，若無充實豐厚之學養，如何在學術道路上走的平穩而扎

實，如同恩師常說的一句話：「做學問研究，寫就對了！」

柯香君謹序於臺北內湖一方私寓

2014 年 12 月

目次

「出版」是學術研究的里程碑，絕非終點（羅序）	……i
自百變人生・序戲曲歷史（代序）	……iii
緒論	……1
第一節 研究動機與目的	……1
第二節 前人研究概況	……6
一、關於「家樂」與「戲班」	……6
二、關於「劇場形制」	……14
三、關於「戲曲表演藝術」	……16
第三節 研究範圍與方法	……18

上編

明代戲曲發展之社會群體現象

第一章 明代戲曲發展之歷史、社會、人文背景	……23
第一節 政治、帝王與戲曲	……23
一、帝王與戲曲	……24
二、藩王與戲曲	……48
第二節 社會、經濟與戲曲	……54

一、商業經濟之繁盛	54
二、文人士夫社會環境之新氣象	64
三、商幫新勢力	94
第三節 風俗、信仰與戲曲	100
一、政治與風俗信仰之關係	100
二、民間信仰、迎神賽會之演劇習俗	104
第四節 小結	126
 第二章 明代宮廷、家樂、職班三大演出團體	129
第一節 宮廷劇團	129
一、鐘鼓司	133
二、教坊司	138
三、伶人地位之變化	142
四、小結	150
第二節 私人家樂	151
一、私人家樂之範疇	154
二、私人家樂之類型及其特質	163
三、私人家樂之演出情況	179
四、私人家樂對聲腔流播之影響	185
五、小結	201
第三節 職業戲班	203
一、職業戲班之定義與分類	205
二、職業戲班成員與組班方式	209
三、職業戲班演出之情況	216
四、職業戲班對聲腔之流播與影響	232

五、小結	248
第三章 明代商幫與戲曲	251
第一節 晉商與徽商	251
一、山西商人	252
二、安徽商人	255
第二節 商幫之特質及其信仰習俗	261
一、重利尚義、崇奉關公——晉商	261
二、賈而好儒、朱子爲尊——徽商	264
第三節 商幫與戲曲之淵源	267
一、晉商與會館	267
二、徽商與家樂	270
第四節 商路與戲曲聲腔之流播	274
一、晉商之戲路——山西梆子腔	275
二、徽商之戲路——徽池雅調 （青陽腔與徽州腔）	281
第五節 小結	294

下編

明代戲曲發展之藝術群體特質

第一章 明代劇場形制	299
第一節 宗教習俗劇場	304
一、神廟劇場	308
二、祠堂劇場	329

三、小結	344
第二節 士紳劇場	345
一、堂會劇場	345
二、會館劇場	362
三、文人士夫之船舫劇場	372
四、小結	378
第三節 商業劇場	379
一、瓦舍勾欄劇場	380
二、酒館劇場	402
三、商業性船舫劇場	406
四、小結	409
第四節 小結：兼論搭臺劇場	410
第二章 明代表演藝術	417
第一節 表演理論	417
一、魏良輔	419
二、潘之恆	420
三、馮夢龍	431
第二節 演員訓練	436
一、私人家樂訓練	437
二、職業戲班訓練	448
第三節 臉譜化妝藝術	452
一、戲曲臉譜之濫觴	452
二、明傳奇腳色之化妝藝術	456
三、現存明代臉譜	461

第三章 明代觀眾心理.....	467
第一節 劇場觀眾群體.....	469
一、劇場群體／觀眾心理.....	469
二、戲曲作家／劇場觀眾.....	479
三、劇場空間／觀眾心理.....	491
四、小結.....	509
第二節 劇本讀者群體.....	510
一、個人評點式.....	514
二、一般刊本——婦人移情作用.....	535
結論.....	545
第一節 社會群體與戲曲環境之繁榮.....	545
第二節 表演群體與戲曲技藝之交流.....	548
第三節 觀眾群體與戲曲藝術之發展.....	552
附錄.....	557
附錄一 明代私人家樂一覽表.....	557
附錄二 明代職業戲班一覽表.....	563
附錄三 古代劇場圖片一覽表.....	565
附錄四 明代康海秦腔臉譜.....	571
附錄五 梅蘭芳「綴玉軒」藏明代臉譜.....	573
參考文獻.....	575

緒 論

第一節 研究動機與目的

明代上自朝廷，下迄民間，戲曲已成為日常生活中不可或缺之娛樂活動，此一情況又可歸結於整個大時代之群體現象所使然。何謂「群體」？法國學者古斯塔夫·勒龐（Gustave Le Bon, 1841-1931）下了如是定義：「聚集在一起的個人」。

在某些既定的條件下，並且只有在這些條件下，一群人會表現出一些新的特點，它非常不同於組成這一群體的個人所具有的特點。聚集成群的人，他們的感情和思想群都轉到同一個方向，他們自覺的個性消失了，形成了一種集體心理。¹

一個群體所展現之群體特質，只有在某種特定環境下方可顯現，並且受到群體內在影響，使各人摒除自身情感思維，進而轉向群體共鳴之心理狀態。古斯塔夫·勒龐並且進一步詳實指出群體心理特徵：

蓋心理學之所謂群眾，其集團也必限於特殊狀態之

---

¹ 法·古斯塔夫·勒龐（Gustave Le Bon）著，馮克利譯：《烏合之眾——大眾心理研究》，英譯本為（*Crowd: A Study Of the Popular Mind*），（北京：中央編譯出版社，2005年11月），頁11-12。

中，且常別現一種新性質，與其群眾所由組成之個人之性質迥異者，且在此團集之下，各個人之感情及思想，必皆不期而趨於同一方向，個人意識之個性不復可見，而別有一種集合之心意發生。爲時雖暫，然表示其特性甚爲明瞭，如此團，無以名之，名之曰組成的群眾，或逕名之曰心理學的群眾。²

群眾，是在特殊狀態下所集合之團體，是一個新興集團，也因此呈現一種新的性質。處於集團下之群眾，其意識、人格都消失於無形，並趨向一種「集合式的心靈」，雖然這種集合心靈短暫，但卻使個人情感思想產生一致性。

明初，剛自元代蒙古人手中奪回政權，國勢尚處於休養生息狀態，經濟亦尚未復甦，明初戲曲沉寂，主要參與者集中於皇親貴族，並持續以雜劇爲主要創作對象，包括朱氏皇族朱權與朱有燬等人，爲明初戲曲捎來一絲生氣。自明中葉後，國勢平穩，經濟興起，爲戲曲發展創造有利的生存空間，如恩格斯所言：政治、法律、哲學、宗教、文學、藝術等等的發展，是以經濟發展爲基礎的。吳中杰《文藝學導論》則指出由經濟而引起的社會變化與思想轉變，對文藝發展影響較大的幾個面向：

1. 由於生產力的發展而引起的人對自然關係的變化，會促使藝術的變化；有些藝術種類是與社會發

---

² 法·古斯塔夫·勒龐 (Gustave Le Bon)，吳旭初譯：《群眾心理》，(臺北：中央文物出版社，1951年)，頁13。

展的一定階段相聯繫的。

2. 由於經濟的發展，引起社會結構的變化，從而促使文藝產生新的變化。
3. 由於新的經濟關係的出現，產生了新的社會力量，新的社會思想，同時也必然出現新的文藝。
4. 由於社會生產力的發展，提供了新的物質基礎，也為文藝的發展創造了條件。
5. 政治是經濟的集中表現，政治鬥爭的需要必然要促使文藝的變革。³

文藝要獲得良好發展，必須在政治與經濟穩固的前提下，方可成行，而明中葉正是處於經濟起飛的年代。明代中葉社會經濟逐漸繁盛，江南、吳中一帶，百貨匯聚、懷巧繁華，王錡（1433-1499）在《寓圃雜記·卷第五·吳中近年之盛》即云：

吳中素號繁華，……正統、天順間，余嘗入城，咸謂稍復其舊，然猶未盛也。迨成化間，余恒三、四年一入，則見其迥若異境，以至於今，愈益繁盛，閭簷輻軸，萬瓦甃鱗，……水巷中，光彩耀目，游山之舫，載妓之舟，魚貫於綠波珠閣之間，絲竹謳舞與市聲相雜。凡上供錦綺、文具、花果、珍羞奇異之物，歲有

---

³ 吳中杰：《文藝學導論》，（上海：復旦大學出版社，2005年1月），頁277-279。