

元代愛情悲劇研究

馮瑞龍著

作者
賈
1993

馮瑞龍著

元代愛情悲劇研究

元代愛情悲劇研究

作　　者／馮瑞龍

封面設計／水禾田

出　　版／華漢文化事業公司

香港德輔道中40～42號通明大廈12樓1205室

Wah Hon Publishing Co.

Rm. 1205, 12/F., Tung Ming Bldg.

40-42, Des Voeux Rd. C., Hong Kong.

Tel.: 523 0938 Fax.: 523 6040

印　　刷／亨泰印刷有限公司

香港柴灣利眾街27號德景工業大廈10樓

發　　行／藝美圖書有限公司

香港摩利臣山道一號二樓

Tel.: 574 5650

版　　次／1992年12月初版

國際書號／ISBN 962-288-105-X

定　　價／港幣三十五元

作者簡介

馮瑞龍，出生於香港。香港皇仁書院畢業，獲香港大學榮譽文學士、哲學碩士學位。在學期間成績優異，屢獲獎學金及文娛康體獎項。後取得獎學金赴澳洲深造，現為澳洲格理菲大學（Griffith University）博士候選人，研究中國喜劇理論。

曾任職中學教師、香港大學中文系助教及講學於澳門東亞大學（今澳門大學）。歷任香港大學中文系師生聯席委員會助教代表（一九八七—八八）、澳洲翻譯及傳譯協會（The Translation Society of Australia）昆省分會理事（一九九〇—九一）、澳洲中國研究協會（ACRA）理事（一九九一—）、一九九三年澳洲中國研究協會雙年學術研討會籌委會委員（一九九一—）。

研究範圍包括：以新方法分析中國詩詞曲、中西戲劇比較、中西文學理論、現代文學作品賞析、電腦對翻譯及人文學科的貢獻等。

學術論文散見中港台學報及報章。又曾於「國際漢學研討會」（星加坡國立大學，一九九一年）及「澳洲中國研究協會雙年學術研討會」（悉尼大學，一九九一年）作學術報告。

名列澳洲「中國研究學者名錄」、「國家認可翻譯員及傳譯員名錄」；中港台「中外比較文學學者名錄」；中國大陸「元曲研究學者名錄」；香港「五四文學研究情報」、「香港主要報章有關現代文學論文索引」；台灣「漢學研究通訊」、「漢學論文索引」。

座右銘：勤有功，戲有益。

目 錄

澳洲格理菲大學馬克林教授序………	1
中國南京師範大學金啟華教授序………	5
美國夏威夷大學羅錦堂教授序………	7
香港大學黃兆漢博士序………	8
作者自序………	9
第一章 中西悲劇理論簡介………	11
第二章 元代愛情悲劇結構分析………	23
第一節 展示部份………	25
第二節 上升行動………	27
第三節 高潮………	28
第四節 下降行動和悲劇終場………	30
第三章 元代愛情悲劇人物分析………	37
第一節 悲劇英雄的定義………	37

第二節	男主角：唐玄宗和漢元帝	38
第三節	女主角：楊貴妃和王昭君	46
第四章	元代愛情悲劇語言分析	61
第一節	語言和景觀	61
第二節	富麗奢華景觀和夏季原型	64
第三節	衰殘淒清景觀和夏季原型	68
第五章	元代愛情悲劇主題分析	85
第一節	人生觀照	86
第二節	愛情觀照	90
附錄		
一、本書圖表		
圖表一：喬吉、弗萊塔與亞里士多德的結構理論比較	101	
圖表二：《梧桐雨》和《漢宮秋》的金字塔形滑落模式	101	
圖表三：《梧桐雨》和《漢宮秋》的場景分佈表	102	
圖表四：《梧桐雨》和《漢宮秋》的顏色字彙統計表	103	

- 二、拙著《元代愛情悲劇研究》（碩士論文，香港大學，一九八八）之悲劇、喜劇、悲喜劇
 目……
三、本書徵引中國戲劇、文學作品目錄……
四、本書徵引外國戲劇、文學作品目錄……

澳洲格理菲大學馬克林教授序

為馮瑞龍先生的書寫序，對我來說是一種榮譽和特權。本書特別針對一個並沒有被學者充份注意的題目。本書所論述的時代，久被認為是中國戲劇發展的高峯，絕少有人會反對元曲是中國古典戲劇最光輝燦爛的時代之一。本書的課題綜合了極為重要的「元曲」研究與「悲劇」及「愛情」。馮瑞龍先生不但選取了重要的課題，而且寫得非常成功。他選擇了元代愛情悲劇來分析，應用了很多種中西文學理論，並且提出了重要的結論，包括關於季節循環和死亡再生原型的理論。本書對中國戲劇史及悲劇理論都有實質的貢獻。

我與中國戲曲的不解之緣，可以追溯至六十年代中期。我在澳洲一個音樂家庭長大，從少就對西洋音樂產生好感。當年澳洲罕有現場的歌劇表演，不過，我父母和兄長整套地購入大部份歌劇大師的作品，例如：莫札特（Mozart）、華格納（Wagner）及威爾地（Verdi）。猶記五十年代時使用留聲機播放心愛名曲，印象之深甚至全首都不遺忘。我心愛的名曲有：華格納《巴斯法爾》（Parsifal）、《崔斯坦與伊索德》（Tristan and Isolde）、《歌手大師》（Mastersingers）以及莫札特的《魔笛》（The Magic Flute）、《奧賽羅》（Othello）和《福斯塔夫》（Falstaff）。

我在一九六四年得到一個很不尋常的機會前往中國大陸居住。我對歐洲音樂的專注轉到中國戲曲來了。我立刻開始收集傳統中國戲曲的唱碟、錄音帶和書籍，不論學術性的書和不怎麼學術性的書都買入。我也盡量去看戲劇表演。當時江青的影響力已很大，甚至只有講現代題材的戲才有機會被批准

演出。不過，大量戲曲唱碟依然可以從商店中找到。我仍然深深記得以往在中國音樂商店裏渡過的快樂時光，包括在北京以及其他我能夠前去的大城市。我收集了許多梅蘭芳、余叔岩、程硯秋的作品，以及地方腔調的唱碟，因為中國共產黨將他們列為「羣衆藝術家」，並且花了不少人力物力來支持。手頭上的唱碟有很多是舊的七十八轉，我花了心機時間轉錄到錄音帶上；但三十三轉的碟也很多。

我第一次的中國之旅在一九六六年九月終結了，因為「文化大革命」的洪潮來勢洶洶，音樂商店的收藏被完全掃清。我幸運地可以保留花了不少心血收集得來的唱碟、錄音帶等。直到今日我依然收藏和珍惜這些寶貝；雖然在現今的鎗射唱碟時代，舊的唱碟的製作技術已經落伍了。

從一九六六年到七十年代中期，「文革」掃光戲劇活動也是很著名的。然而，我在澳洲可以使用收集得來的書本和唱碟等並以輔以其他參考書和較新的書籍論文，去完成我在澳洲首都坎培拉澳洲國立大學的博士學位論文。這本論文是關於從一七六零年至一八六零年中國京劇的興起，後來牛津大學的(Clarendon出版社在一九七二年把它出版成書，名為《中國京劇的興起》(The Rise of Peking Opera)。為了出版這部及其他的著作所做的研究工夫，令我自此更加欣賞和喜愛中國戲劇。

在七十年代我認識了欽佩梁沛錦博士，他是戲曲史和粵劇現況的香港專家。同期我與黃兆漢博士成為好友，他也是澳洲坎培拉的研究學者。

從七十年代末期中國劇壇復興開始，我再次可以到中國去看戲曲和進行考察。自從一九七七年以來，我無數次前往中國，其中包括四次長達數月的停留。有關戲曲戲劇的唱碟書籍等再次多起來，西方人士認識中國同行和朋友也較前容易了。尤其在八十年代，我與不少中國戲劇工作者交上了朋友。

當然，元代戲曲的音樂和表演不再存在。我在中國所見的戲劇並非馮瑞龍先生大作所論及的元曲。但在另一方面，元曲對後世中國劇壇卻有著深遠的影響。元曲的主題和題材在地方戲中如此受歡迎，到了一個程度是不論城裏或是野外的劇場都有機會欣賞。

我發覺在整個八十年代至一九九一年，對中國戲曲貢獻良多的中國戲曲工作者的心裏，尤其對傳統戲劇的前途很著意。似乎中國年青一代對西方的戲劇、音樂比較中國傳統的東西更有興趣。我曾經在八十年代初期的無數場合中聽聞這樣的說話：「四十歲以下的人對中國傳統沒有興趣，更不用說戲劇了。」到了九十年代，這個說法依然一字不易。如果中國傳統戲劇真的要消失了，那麼人們應該講「五十歲以下的人」，而不是「四十歲以下的人」吧！因此我懷疑中國人——尤其是中國男人，當他們年紀漸大時開始懂得欣賞中國戲劇，雖然我並不能確知為何如此。

為著這個原因，我對中國傳統戲劇的前途並不像過往那麼消極。我不以為它會在可見的將來消失。特別令人觸目的是，即使在當代中國歷史上的重重危機之中，中國人對一般傳統的東西抓得很緊，對戲劇尤其如此。

在今時今日，不論研究歷史、戲劇、科學或其他學術問題，使用源自西方的分析分法蔚為風氣。但這並不表示我們不應該尊重、愛好和敬佩中國傳統的方法和世界觀。集合中西學術之長處，是馮瑞龍先生一貫治學的特色之一，在本書中尤其可見。

我祝賀馮瑞龍先生寫作及出版這本書。這是對一個重要題目的出色的研究，它配得成功的。我相信馮瑞龍先生在自己的學術領域內將會貢獻更多，我謹衷心祝福他未來的研究及事業。

馬克林教授 (Prof. Colin Mackerras)
澳洲格理菲大學 (Griffith University)
布里斯本市 (Brisbane)

一九九一年十月

中國南京師範大學金啟華教授序

戲劇是綜合藝術，但又是文學中的一大類。中國文學源遠流長，以詩歌、散文為早，為盛。戲劇則發展較遲，到十三世紀的元代才興盛起來，有了大量的雜劇創作，也有了一些零星的評論文字。之後，更有了明清傳奇等，及有關戲劇評論的專著。比起西方戲劇著作及戲劇理論方面來說，是起步較遲，資料較少，稍有遜色。¹因為希臘在公元前六世紀就有戲劇的演出，並有多種戲劇著作出現。²亞里士多德更有較完整的論述，具有權威性並影響後代。中國近代有關論述戲劇的某些著作，顯示受西方文藝學、戲劇學的影響；又汲取一些中國傳統的戲劇評論，而加以綜合論述並取得了較大成績的。但更細緻的、分門別類的、綜合運用古今中外的戲劇理論來論述中國的古代戲劇，卻是當代很多學者所努力從事的。³尤其是較年青的學者，他們思想解放，思路廣闊，膽大心細，眼明手捷，研究某一領域的問題，時有新的突破、新的成果的。馮瑞龍君在這方面更是佼佼者。我很榮幸的先睹了他的《元代愛情悲劇研究》，更證實我所說的不是溢美之辭。瑞龍君依恃他堅實的中英文的根基，對中西方的原著精讀博覽，尤其是西方的戲劇理論他是不厭其詳的縷述運用。他以元代的兩個雜劇——《梧桐雨》和《漢宮秋》來作為例證，剖析它們的悲劇方面的性質和特徵。這在本書的章節裏均顯示出來。作者從兩個雜劇創作中論述其結構、人物、語言、主題等，並加以詳細的分析。運用的是古今中外的戲劇理論，但毫無斧鑿痕跡，而顯得自然貼切。既論述兩劇中人物、語言的特殊性；又將其歸納到戲劇理論的共同性。擇善而從，唯是所適。這就不囿於陳見，而顯示其獨創性。帝王也是人，當然也有愛情，

也會演成悲劇。這一論述，是有說服力的。雜劇的語言有其特殊性，唱辭尤為詩的語言，演唱時可盡量的發揮其人物個性，這在本書裏的論述也很精采。至於結構、主題等論述，作者也都以融會貫通的理論來闡明，歸納到兩劇的愛情悲劇的必然產生，也證明了悲劇產生的土壤。非貫通古今中西各方面的學者不克臻此。非熟習元代劇的特色者也不克臻此。作者具備此優越條件，寫出這優秀著作。其成績是極為可嘉的。宋王安石曾集詞句為詞，有云：

「繞水憑行遊，上盡層樓更上樓。」

以為祝，忝為序。

金啟華序於

中國南京匡廬

一九九二年

美國夏威夷大學羅錦堂教授序

最近讀到青年學者馮瑞龍君從澳洲寄來的文稿《元代愛情悲劇研究》，其主要是以馬致遠的《漢宮秋》和白仁甫的《梧桐雨》中兩個帝王和王妃所遭遇的離合悲歡為線索，以討論其優劣。全書共分五章，除了第一章是中西悲劇的理論介紹外，其他四章，分別從元代愛情悲劇的結構、人物、語言和主題四方面，以中西比較文學的方法，加以個別的分析和批評，實為研究傳統中國戲劇的人，開闢了一條嶄新的道路。

我以前寫現存元人雜劇分類時，曾根據劇情概要的統計，大略地分為八類，即：歷史劇、社會劇、家庭劇、戀愛劇、風情劇、仕隱劇、道釋劇和神怪劇，把《漢宮秋》和《梧桐雨》，都列入歷史劇，因為它們在內容上，既不屬戀愛劇，也不屬風情劇，但在事實上，也各自稍稍牽涉到戀愛與風情，因此馮瑞龍君把它們單獨提出，稱之為愛情悲劇，當然自有其卓見。我很希望將來有人步馮君的後塵，繼續以中西文學的理論為基礎，把元代雜劇重新整理，因為我的分類，只是為了當時在研究上的方便，大略地、粗淺地予以歸納而已，自有許多地方，見仁見智，不能盡如人意。方今學術上的研究方法，由於學者知識領域的漸漸擴大，自有許多新穎的看法和見解，這是正常的現象，也是進步的表徵！

羅錦堂

美國夏威夷大學東亞語文系
一九九二年二月

香港大學黃兆漢博士序

瑞龍大學畢業，隨即從我讀碩士學位，研究範圍是元代雜劇。

他的論文題目是「元代愛情劇研究」，這本書的內容只是他的論文的一部份而已，大概只是論文的三分之一的長度。但通過這本書——論文之三份一的篇幅便可窺見瑞龍對元代愛情劇的研究心得了。我認為本書最可貴之處是它能綜合地和恰當地運用中外古今的戲劇理論。這一點也是他的專長，也是他最值得驕人的「本錢」。也因為他有這些「本錢」，我鼓勵他到外國去繼續深造。

澳洲是個讀書的好地方，那裏地大物博，人口稀少，對瑞龍將來的發展定會提供機會。尤其是澳洲昆士蘭州格理菲大學（Griffith University）的馬克林教授（Professor Colin Mackerras），是國際知名的中國戲劇史專家。通過我與摯友梁沛錦博士大力推薦，馬克林果然答應指導瑞龍修讀博士學位，而且爭取到一個獎學金。瑞龍現正在撰寫英文博士論文《中國喜劇理論研究》。瑞龍對戲劇理論是有堅實基礎的，本書便是有力的證據，我深信他的博士論文一定會順利完成，也可以肯定地說必然會寫得很出色。我對瑞龍的期望一向是很高的，這一點，連他的同門都察覺得到。

瑞龍要出版他的碩士論文了（縱然是論文的一部份），要我為他寫序，我找不到理由推辭，只好拉雜成篇以應事，希望他不以「敷衍塞責」視之就好了。

黃兆漢序於

香港大學中文系
一九九一年

作者自序

首先，要向各位讀者交待一下這本小書的來歷。

這書源自拙著《元代愛情劇研究》（碩士論文，香港大學，一九八八）。原著長達二十多萬字，附十三幅圖表，徵引中西書籍數百種；內容分為「悲劇」、「喜劇」和「悲喜劇」三部分。現選《悲劇研究》付梓，先與讀者見面。

其次，一位作者的著作得以面世，其實有賴「幕前幕後」不少人仕的鼎力支持，方能成事。因此，我謹借此機會，向這本小書的功臣致意。

我特別感謝曾慶慈學妹拔刀相助。當我遠在「袋鼠國」日以繼夜、埋頭苦幹地撰寫博士論文《中國喜劇理論研究》之際，曾學妹在香港為本書的審閱、設計及出版花了大量的時間和心思。我也期望她的心血之作《元雜劇中超自然成份的研究》（碩士論文，香港大學，一九九〇）可以繼何美寶學妹編的《我們的聲音——當代中港台文學作品選析》（香港：山邊社，一九九一）之後塵，早日出版。

碩士論文指導教授香港大學黃兆漢博士、澳洲格理菲大學馬克林教授、美國夏威夷大學羅錦堂教授和中國南京師範大學金啟華教授都是名重一時的中國戲劇專家，他們的賜序著實令拙著蓬蓽生輝，序言中的卓識慧見更令我得益不淺。

還有家人尤其是長兄瑞興校長的支持，女友Irene Chung的多方協助和鼓勵，更是我精神動力的主要來源。

碩士研究期間獲得太古獎學金和得以入住可以經常與國際訪港學者交流的柏立基爵士學院；博士研究期間獲得格理菲大學提供獎學金與研討會、國外考察資助；《香港時報》、香港大學《中文系集刊》及台灣國立清華大學《小說戲曲研究》主編允准論文重刊，也一併在此向有關機構及人仕致謝。

出版社主編陳浩泉先生及澳門大學中文系鄭煒明兄早已聞名於香港文壇，不必費辭介紹。拙著的出版事宜，他們都居功不少。我原來的計劃是在香港出版《喜劇研究》，已蒙香港大學中文系單周堯老師在百忙中親筆題字；後來因計劃調整關係，所以香港的讀者在本書錯失了欣賞古樸清雅題字之眼福。

最大的謝意，事實上應該獻給各位讀者！作者之所以寫書，原動力就是希望表達自己的感受或理論，可以藉此與廣大的讀者羣互相交流、互相研勵。學術書籍不易寫，也不易讀。願意細看一本術語、註釋衆多，論點結構複雜的書而不是買一本娛樂性豐富的連環圖的朋友，應該都是愛思考、好學不倦的人。謝謝您買這本書，更謝謝您細看！如果讀後可以激發您提出一些新見解，或者您不怕麻煩把讀後的批評寫下寄給出版社轉交本人，好讓我繼續力求進步，那就更加令人喜出望外了！

馮瑞龍

謹序於澳洲格理菲大學

亞洲及國際研究學院

一九九二年