

國家戲曲研究叢書 33

元代藝術與 元代戲曲

曾永義◎總策劃

譚志湘◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 33

元代藝術與 元代戲曲

曾永義◎總策劃

譚志湘◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

元代藝術與元代戲曲／譚志湘著．

--初版．--臺北市：國家，2008.07

388面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：33）

ISBN 978-957-36-1118-9（平裝）

1. 中國戲劇 2. 戲曲評論 3. 戲曲藝術
4. 戲劇史 5. 元代

820.9405

97008345

◎國家戲曲研究叢書 33

元代藝術與元代戲曲

□定價：600元

著 作 者／譚志湘

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／譚志湘・劉芳宜

法律顧問／林金鈴律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

地 址：台北市北投區大興街9巷28號

電 話：(02)28951317(代表號)

傳 真：(02)28942478

郵 撥：00180277

網 址：<http://www.kuo chia.com>

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／上達電腦排版公司

製 版 所／國華製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2008年7月初版一刷

◎有著作權及製版權・轉載翻印必依法追究（本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新）

總序

《國家戲曲研究叢書》二〇〇四年十月出版首輯第一本書拙著《戲曲與歌劇》之後，迄二〇〇八年三月，三年五個月之間，已出版五輯三十本。每輯六本中，大陸學者四本，臺灣學者兩本，希望藉此使兩岸戲曲學者的研究成果有適當的地方可以公諸同好。大家都知道，學術著作，難有暢銷書，何況是冷門如戲曲。為此我要特別感謝國家出版社的林社長洋慈先生，他不計成本，更不計經濟利益，只因為對我的信任和對學術的支持，在這琳瑯滿目的套書之後，還要繼續為戲曲界奉獻服務。

也因為《國家戲曲研究叢書》五輯三十本已可成套為單元，所以林社長建議以之為「第壹編」；而將第六輯以下為「第貳編」。則林社長對於本《叢書》的堅持和永續出版的意願，是多麼的令我們感佩！

為了承續第壹編五輯的序號，第貳編自是從六輯第三十一號開始，以此類推。而今第六輯六冊已編就，將陸續出版，它們是：

周育德 《周育德戲曲論集》

王衛民 《古今戲曲論》

譚志湘 《元代藝術與元代戲曲》

周傳家 《東籬採菊集——近現代戲曲散論》

李元皓 《京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究》

司徒秀英 《戲曲論題探究》

這六位作者中，前四位都是北京的戲曲界前輩，他們久負聲名，皆有可觀；他們對於戲曲論題的見解和論述方法，必然可供學者參考和啟迪後學。李元皓雖為臺灣青年後進，但中學時即熱愛京劇，又得名師王安祈指導，研究京劇，所以其書頗具學術意義與價值。而司徒秀英則能融中西觀點以治中國戲曲，每有發人省思的地方。

戲曲為綜合文學和藝術，所涵括的層面眾多又錯綜複雜，只要能抒發己見、可供參考的論著，都是本叢書所樂於蒐錄的。

二〇〇八年四月一日曾永義序於臺大長興街宿舍

* 本文作者為前臺灣大學講座教授，現為臺灣大學名譽教授、傑出人才講座、世新大學教授、中華民俗藝術基金會董事長。

自序

八〇年代我曾拜謁成吉思汗陵。那蒙古包式樣的陵寢，那麼多虔誠祭拜的人，他們敬香、灑酒……表示對逝者的仰慕。最讓我難忘的是一幅懸掛於壁上的黃綾，從房頂直至地面，上用紅墨汁書寫著一行大字：「一代天驕，成吉思汗豈止彎弓射大鵬」！墨汁淋漓，字體狂放，讓我震撼！也讓我感觸到一個民族的民族性格、民族心理、民族自尊。

一九八四年我參加了文化部召開的「少數民族題材劇目創作座談會」，與少數民族文藝工作者交談交流，感觸頗多。這一年的夏天，還出席了在雲南昆明召開的「少數民族劇種錄相觀摩演出」，感受到聚居生活於邊塞山區少數民族戲曲藝術的豐富多彩，獨具魅力。

一九八五年，我作為評委參加首屆「全國少數民族題材戲劇劇本評獎」，冠名「孔雀獎」。這一獎項一直轉續到二〇〇一年。參加評選工作，我讀了許許多多少數民族題材和少數民族劇種的戲劇劇本。二〇〇一年及二〇〇六年國家民委、中央文化部、廣電總局、北京市政府舉辦全國少數民族文藝會議（第二屆與第三屆），我做為戲劇評委，觀摩了少數民族戲劇、音樂、舞蹈、歌劇、舞劇等，真是眼界大開，對少數民族藝術的輝煌燦爛感觸尤深。

在我周圍有一些研究者，他們認為：中國歷史上最黑暗的兩個朝代是元代和清代，因為是異族統治。還有人認為元雜劇是民族壓迫的產物。

我注意到，就是孫中山這樣的偉人提出的革命口號亦是「驅逐韃虜，恢復中華」。

一九七八年，當時的文化部文學藝術研究院（即中國藝術研究的前身），曾召開過一次「歷史劇與民族關係」座談會，我沒參加，後來找到會議的發言紀錄看了。一些專家，特別是歷史學家，如翦伯贊認為，中國歷史上民族關係的主流是民族團結，而不是民族爭戰，戲劇反映歷史上民族團結這一主流很不夠，反映民族爭戰的作品又太多。確實，藝術作品，尤其是傳統戲曲反映民族爭戰的戲過多，如楊家將、岳家軍、征東、征西等劇目多多，而反映民族團結這一歷史主流的劇目很少，表現少數民族英雄的戲劇就更少，出現在戲曲舞臺上的少數民族人物大多是以失敗告終的侵略者，就以臉譜而言，不是歪臉就是碎臉，多渲染他們「面如黑漆」、「髮似枯松」、「髮卷山眉」、「茹毛飲血」……。

二十多年來，接觸少數民族藝術，少數民族藝術家讓我思考，為什麼元代產生了悅人耳目的雜劇？為什麼元代產生了那麼生動的散曲？我曾請教過張庚、郭漢城先生，他們告訴我這不是孤立現象，元代藝術是很輝煌的，元代的繪畫，特別是文人畫藝術價值很高，有所突破。於是，我把元代戲曲作為元代藝術現象進行思考。

參與形形色色的少數民族戲劇活動無疑開闊了我的眼界，也打開了我的思路。我向從高

少數民族戲劇工作的專家學者、演員學習請教，也做些力所能及的工作。參加民族劇種的研討會使我受益頗大。學習、探索、思考、尋找……帶來了觀察視角、認識認知、思想意識、審美情趣的變化，當走進元代戲曲時，我有頗多感觸嘆喟與理解。諸如，元代一些少數民族藝術家闖入了有著豐厚文化底蘊、成熟而精緻的華夏藝術大廈，帶著草原的氣息、大漠的狂風、邊塞的酷暑與嚴寒，用他們特有的勇猛與野性衝擊著構築相當穩固的藝術大廈，於是種種返璞歸真、鮮活而又獨具色彩的藝術誕生了，雜劇、散曲是其中的組成部分。儘管他們人數不夠多，但所造就的藝術衝擊卻很強大，不容小覷，不容忽略。

居於漠非的游牧民族有著十分顯著的剽悍粗獷性格，他們豪放熱情，充滿陽剛之氣，與之對照，漢人就顯得文弱了。元朝，居於統治地位的是蒙古貴族，他們的審美、他們的愛贈較之往日對中華民族的影響自然大了許多。在各個民族融合交流之中他們為中華民族藝術注入了有益的養份。漢人文士在與糾糾武夫的冶遊交往之中，不免受其影響，蒙古人也不免受到漢人優雅文質的薰陶。元代的藝術特色因之而變得強烈突出起來，既有清爽清疏之氣，又有一種激越豪放之情，多了一些陽剛之美。

民間民族文化的交流與藝術的交融應是元代近百年歷史的主流。元代藝術的一個最為突出的特點就是染上了五光十色的民族色彩，其中有漢族藝術，也有蒙古、女真、党項、畏兀兒等少數民族藝術。元代，多民族文化的交融可以說是空前的，歷史上以漢文化為主體，原

本單一的色彩有所變化。

多民族的文化藝術造就了中華民族藝術的多彩多姿，你中有我，我中有你。元代戲曲正是在這一大的文化背景下產生、發展、繁榮。

我只希望自己的認識少些偏頗，與歷史的本質真實更靠近一些。我想從藝術家生存的特定時代、生活狀態、時代審美與個人審美情趣等方面，從與之相關的政治、經濟、文化、哲學、美學、思想等客觀存在與主觀世界構成的藝術家創作心態、敏感點等與點探討元代戲曲，從他們作品中折射出時代某一部分或某個側面，探討藝術與藝術家、藝術家與時代、時代與藝術精神、藝術與民族靈魂、民族精神的構築等問題。

中華藝術是一個整體，中華民族是一個整體，五十六個民族構成中華民族，五十六個民族藝術構成中華藝術總體的輝煌、絢麗、博大、精彩、多樣……。元代藝術，特別是構成元代藝術的繪畫、雜劇、散曲等，體現的正是這種民族藝術的融合造就的華夏藝術。這是一個新的研究課題，希望得到專家學者的指教以及讀者的批評教正。

目錄

總序 001

自序 003

壹、元代——一個衆多民族文化交融的藝術時代 011

一、民族碰撞、民族融合造就藝術融合 014

二、文人走向民間 036

三、元代藝術特色 061

貳、元雜劇——中國戲曲的第一個輝煌期（上） 085

一、悅人耳目的元雜劇 085

二、元雜劇的卓越成就 107

三、世界文化名人關漢卿 134

四、王實甫與《西廂記》·····	1	5	8
------------------	---	---	---

參、元雜劇——中國戲曲的第一個輝煌期（下）·····	1	7	9
----------------------------	---	---	---

一、元曲諸大家·····	1	7	9
--------------	---	---	---

二、傑出的雜劇作家群·····	2	0	2
-----------------	---	---	---

三、無名氏與其他雜劇作家·····	2	2	6
-------------------	---	---	---

四、元雜劇的衰落·····	2	3	7
---------------	---	---	---

肆、帶著泥土芬芳的南戲·····	2	4	3
------------------	---	---	---

一、南戲的勃興·····	2	4	4
--------------	---	---	---

二、高則誠和《琵琶記》·····	2	6	7
------------------	---	---	---

三、南戲「四大本」，「荆」、「劉」、「拜」、「殺」·····	2	9	6
--------------------------------	---	---	---

伍、元代戲曲演出構制與舞臺美術·····	3	2	1
----------------------	---	---	---

一、演出構制與演出形式·····	3	2	1
------------------	---	---	---

二、元代戲曲表演藝術·····	3	2	8
-----------------	---	---	---

三、元代戲曲的舞美藝術·····	346
------------------	-----

陸、元代戲曲理論·····	359
---------------	-----

一、鍾嗣成與《錄鬼簿》·····	360
------------------	-----

二、賈仲明與《錄鬼簿續編》·····	363
--------------------	-----

三、夏庭芝與《青樓集》·····	365
------------------	-----

四、散見於各種著作中的戲曲論述·····	369
----------------------	-----

附 錄·····	377
-------------	-----

壹、元代——一個衆多民族文化交融的藝術時代

一個時代有一個時代的藝術。藝術創作不能脫離藝術家生存的特定時代、特定地位、生活狀態、時代審美與個人審美情趣……，這一切又與彼時的經濟、文化、政治、思想、哲學、美學等緊密相關，客觀存在與主觀世界構成了藝術家的創作心態和創作的敏感點、興奮點，他們運用藝術手段，或直抒，或隱喻，有理性的呻吟，有情感的宣洩，有瞬間心靈的震顫，迸發出思想的火花，有長歌當哭，有指天怨地的悲憤……一個時代（不是指一個朝代，朝代的更替，並不一定意味著藝術的更新換代）有一個時代的藝術家，從他們的藝術作品中折射出時代的某一部分或是某一側面，一個時代衆多的優秀藝術家，以他們自身的感受反映著時代，構築了一個時代的藝術精神，甚至是民族靈魂的體現，民族整體的塑造，民族精神的張揚。

元代是中國歷史上頗為驚人的一幕，也是世界歷史上令人矚目的一幕，一個橫跨歐亞大陸的帝國出現在東方地平線上。在中國歷史上，他又是第一個以蒙古貴族為統治主體的大一統王朝。居於漠北的遊牧民族有著十分剽悍粗獷的性格，他們豪放熱情，充滿陽剛之氣，與

之對照，南人就顯得文弱了。元王朝建立，作為居於統治地位的蒙古族，他們的審美、愛憎較之往日對中華民族的影響會更大一些，他們為中華民族藝術注入了有益的養份。漢人文士在與糾糾武夫的冶遊交往之中，不免受其影響。影響從來是雙向的，蒙古人也會受到一些南人儒雅文質的薰陶，漢文化的營養與滋潤。

元代的藝術特色變得強烈突出起來，既有仇爽清疏之氣，又有一種激越豪放之情，多了一些陽剛之美。

這一時期，除漢族藝術家而外，出現了不少民族藝術家，他們受到漢族文化的陶冶，接受了豐厚優秀的漢文化，他們的作品也多是以漢族語言文字與形式進行創作，如雜劇、詩詞、散曲、音樂、書法、繪畫等都有他們的優秀作品傳世，我們不妨稱之為少數民族藝術家創作的「漢藝術」。這些藝術家與漢族藝術家從創作形式上看沒有很大區別，但就深層心理結構而言，獨特的民族氣質、民族心理、民族審美、民族性格……在他們的作品中是抹不掉的，這構成了他們獨特的藝術氣質，從而也為元代藝術增加了一抹新鮮與亮麗。

中國的古典藝術，有著豐厚的文化積澱。歌與舞、詩與詞、繪畫與書法已達到相當高度，輝煌而耀目。外在地形式相當圓熟嚴謹，不少藝術家固於外在形式的精美，忽略了內在氣韻的鮮活生動，甚至到了「唯美」追求的境界，嚴謹的極致是刻板，圓熟的極致是喪失了生氣，文化積累變成了難於跋涉的書卷氣泥潭。元代，一些民族藝術家闖入了建築精緻的藝

術大廈，帶著草原的氣息，大漠的狂風，長河的泥水，用他們特有的勇猛與野性衝擊著構築相當穩固的藝術大廈，於是一種反璞歸真的鮮活藝術隨之誕生了。元曲，是樂府、詩與詞生命的延續，但卻是一種新的藝術樣式，與詩、詞不同，它佔據的是文學和藝術兩重空間。輝煌的元雜劇是中國戲曲第一個黃金期的標誌，它是中華民族特有的戲曲藝術的承前啟後者，中華戲曲是在它提供的巨大堅實基礎上走向藝術峰巔，它是特定歷史條件下狂放與大膽的產物，又是前人藝術積累的昇華。

這是一個藝術家輩出的時代，劇作家、散曲作家、畫家、書法家、詩人……他們的生活狀態與以往不同，原有的生活模式被打破了，有走出書齋走進田野阡陌的，有遁入深山隱居的，也有進入宮廷參政議政的，他們有著萬千的感慨、感歎，有著前人不曾有過的生活體驗與情感體驗。感奮出藝術家！元代的藝術家大抵是有感而發，不是為藝術而藝術，也不是「為賦新辭強說愁」式的無病呻吟。

這一藝術景觀與中華民族藝術精神的構建是如何實現的？這與元代這一特殊歷史時代的政治、經濟、文化、思想、哲學、民族學……構成大的創作背景關係極大，這時期的藝術既不是附屬於政治，又並非與政治毫不相關。元代藝術的輝煌是個極為有趣的藝術現象，也有藝術發展規律性的因素蘊含其中。

一、民族碰撞、民族融合造就藝術融合

1. 歷經戰亂建立的元王朝

西元一二〇六年鐵木真統一了漠北各個部族，建立「蒙古國」，稱「汗」，這就是被後人稱作「一代天驕」的成吉思汗，他為大一統元王朝的建立奠定了基礎。

自五代十國以來，中原一直處於大分裂、大動盪、大改組的興衰存亡與朝代更替之中，直至西元九六〇年趙匡胤建立以開封為中心的宋王朝，統一幽薊以南的廣大地區，中原才出現了一個相對穩定的局面，與北方契丹人耶律德光於西元九四七年建立的遼朝，形成南北對峙。應該說這是由隋以後，五代十國由大分裂逐步走向政治統一的開端，但戰爭仍是時斷時續，老百姓始終處於水深火熱之中。

西元一一一五年，北方女真族在部族首領完顏阿骨打率領下，以摧枯拉朽之勢征遼並創立「大金」朝，女真人鐵騎南下，繼而征戰中原，北宋不敵，退居南方，以臨安（今杭州）為都，這就是歷史上的南宋王朝。金於西元一二二五年滅遼，西元一二二七年滅宋。金從此雄踞北方。