

作者簡介

林黛瑋

金門人

清華大學文學研究所畢業

國立臺灣師範大學國文研究所博士候選人

現任教於國立金門大學通識教育中心

著有〈中國古典戲曲中末腳與外腳表演藝術之研究〉、〈敦煌俗賦〈鬪鬪書〉與宋元話本〈快嘴李翠蓮記〉之比較研究〉、〈論蘇軾「以酒為題」賦作之情志底蘊與困境觀照〉等文。

提 要

戲曲的表演與戲劇內涵之傳達，必須透過演員的扮演與詮釋，演員是組成劇團的基本份子，同時也是整個戲劇進行表演時的靈魂人物。中國古典戲曲傳統中，演員與劇中人之間的關聯，必須透過「腳色」這樣的媒介才得以完成，「腳色」的出現，形成了中國戲曲表演中演員創造人物的一種方式。傳統戲曲腳色以生、旦、淨、末、丑五綱為主，其中緣自唐代參軍戲「蒼鶻」而來的「末」腳，迭經時代流轉，歷經宋金雜劇院本、元雜劇、南戲、傳奇、崑曲、京劇與諸地方戲曲，在不同階段、不同劇種之中，分別代表著不同的功能、地位與意義；而其表演的藝術，也隨著劇種差異、扮演人物類型、劇中功用等因素，而有不同的特色展現。從「末」腳獨立而出的「外」行，與末腳之間密不可分，在各不同劇種間時有分合，甚或重疊的現象，本文中一併探討處理之。

本文共分七個部份：前言說明本文研究動機與方法、對象；第一章簡述腳色之定義，並考「末」、「外」腳色名義之源。第二、三章分別由人物類型、功能、地位等焦點，考察「末」腳在各劇種之間演變與消長的情形，藉以說明劇種差異、時代更替等因素對於戲曲腳色分工、處理、安排的不同影響；第四章同樣由人物類型、功能、地位三方面切入，考察外腳的演化現象。第五章則由末、外腳色所扮飾的人物類型基礎上，輔以身段譜資料記載、舞臺演出記錄，與相關演出影帶，說明此二腳色的表演藝術內涵，包含元雜劇中以演唱為主「全方位」的表演特色，南劇、傳奇、崑劇中末腳作為次要人物如副末開場、黃門官、家院等人物時的表演特色與輔助功能，崑劇中末、外、老生三者不同氣質的展現，以及末、外腳服飾穿關與身段舞姿相配合等層面。最後則為本文觀察作一簡單的結語。

目 次

前言——研究動機與方法	1
第一章 「末」與「外」之名義考述	5
第一節 戲曲「腳色」的定義	5
第二節 「末」腳名義考述	8
第三節 「外」腳名義考述	12
第二章 末腳的演化——之一：參軍戲與元雜劇	13
第一節 「務在滑稽」的主角——腳色萌芽的唐宋時期	14
一、參軍戲	15
二、宋雜劇與金院本	19
第二節 全方位的藝人——以「主唱」為腳色分類基礎的元雜劇時期	22
一、末行腳色名目	23
二、末行扮飾的人物類型——包羅萬象的劇中人	32
第三節 小 結	57
第三章 末腳的演化——之二：南戲、傳奇、崑劇與花部亂彈	63
第一節 南戲、明清傳奇與崑劇中的末腳	63
一、南戲中的末腳——正劇人物特質與喜劇人物特質的消長	63
二、明清傳奇中的末腳	73

三、崑劇中的末行	101
第二節 花部亂彈中末色的演變	113
一、花部亂彈	113
二、京劇	123
第三節 小 結	128
第四章 「外」腳的演化	131
第一節 腳色之外又一腳——元雜劇中的外腳	131
第二節 年輩尊長地位的確立——南戲、明清傳奇與崑劇中的外腳	133
一、南戲	133
二、明清傳奇	136
三、崑劇	138
四、南戲、傳奇與崑劇中外腳所扮飾的人物類型	141
第三節 花部亂彈中外腳的演變	143
一、花部亂彈	143
二、京劇	145
第四節 小 結	145
第五章 末、外腳之表演藝術	149
第一節 元雜劇「正末」以演唱爲主的全方位表演藝術	150
一、《單刀會》	152
二、《漢宮秋》	154
第二節 南戲、傳奇中末腳的表演藝術	157
一、開場人物的表演	157
二、疏離特質的展現——末腳的諧趣性	163
三、次要人物輔助功能的展現	172
第三節 崑劇中末、老外與老生不同的氣質展現	180
第四節 末、外腳的化妝服飾	190
一、面部化妝	191
二、服飾穿關	194
三、服飾穿關與身段舞姿的配合	197
第五節 結 語	208
附 錄	211
重要參考文獻	219