

## 作者簡介

李佳蓮，女，一九七五年生，台灣台北縣人，已婚，育有可愛二子女。台灣大學中文所博士，現職明道大學中文系助理教授，擔任國科會研究計畫主持人，考試院高等考試命題委員。曾三度榮獲教育部「優質通識教育課程」獎助，以及國科會人文學中心「暑期進修訪問學人」、「年輕學者學術輔導與諮詢」獎助，2010年榮獲第五屆中國海寧王國維戲曲論文一等獎，以及明道大學教學優良教師、優良導師。曾任教於國立台灣戲曲學院戲曲音樂學系兼任講師，研究領域為古典戲曲、現當代戲曲、民間文學，著有博士論文《清初蘇州崑腔曲律研究——以《寒》《廣》二譜與傳奇作品為論述範疇》及學術論文多篇，發表於國內外各大學術期刊。

## 提 要

在中國戲曲發展史上，清初蘇州地區居於轉變時期的發展重鎮，其重要性實不容忽視，本論文即是藉由對該時地劇作家的研究，探討當時戲曲活動所反映出來的時代訊息。在整理歷年來對於這個論題的研究成果之後，不難發現前輩學者們多以戲曲流派的角度來觀察，但是對於「流派」的名稱與成員，卻是數十年來一直纏訟未果、眾說紛紜；更值得注意的是，對於「流派」的風格、成就，卻能夠先於成員、名稱的塵埃落定，而取得普遍的共識。這個情形意味著對於清初時期、活躍於蘇州地區的劇作家，還值得重新再談，因此，本論文的研究方向，便是跳脫出向來群體流派的思考模式，而以地域文學的角度，重新審視清初時期活躍於蘇州地區的劇作家。

本論文的研究步驟，是先從客觀資料觀察劇作家之生平背景，架構該時地劇作家之活動網絡與生命樣貌；再從劇作的深入分析，探討清初蘇州劇作家的作品風格，是以章節內容的架構，循此層層推進：第壹章首先強調蘇州的地域文化，並初步探討蘇州濃郁的文化性格、豐富的文藝資產等對劇作家潛移默化的影響；有此認識之後，第貳章便從客觀資料所見，統整劇作家的生平背景以及戲曲活動，並且思考其中對於劇本創作、戲曲發展所揭示的意義；由此筆者個人認為劇作家生平際遇的差異，對其作品風格基調的不同，有某程度上的影響，因此第參、肆章便分別對基本上兩大類型的劇作家作品進行分析：第參章以整體觀照的角度，提出清初蘇州劇作家之中、非正統文人出身者之劇作具有普遍性、獨特性、優越性的四點特色來談，第肆章則就清初蘇州劇作家正統文人出身者之劇作，從思想主題、佈局排場、人物形象等議題，分項進行探討。最後總結討論清初蘇州劇作家的整體風格，並且接槩其在戲曲史上的地位與貢獻。

本論文的初步寫作成果，可以分為三點來談：(1) 初步廓清清初蘇州劇作家的活動情形，整理劇作家們彼此親疏遠近的關係，並進一步認為，劇作家的活動情形不僅多多少少、間接地影響其戲曲創作，也推動了該時地戲曲的蓬勃發展。(2) 對於所謂的「蘇州派」提供個人的初步看法：對於學界一般所謂「蘇州派」，透過全文對於全體清初蘇州劇作家，在生平際遇、戲曲活動、劇作風格等方面的整體觀照，而釐清了劇作家的親疏遠近、異同關係之後，筆者提出個人的定義，為：李玉、朱素臣等七個清初時期活躍於蘇州地區、有互動交流的一群劇作家，對於其他幾個向來纏訟未果、游離不定的劇作家，筆者個人提出了明確的解釋，認為他們是排除在外的。(3) 揭示清初蘇州劇作家所透露的戲曲發展之時代訊息：本論文對於全體清初蘇州劇作家予以分類，認為劇作家之生平際遇有正統出身與非正統出身之兩大類別，適可揭示了一項意義，即是：當時戲曲的主要演出形式，由文人家樂轉變為民間職業戲班的興衰消長之勢，此即清初蘇州劇作家不同風格之戲曲活動與成就，所反映該時地戲曲發展之時代訊息。

因此，本論文認為，清初蘇州劇作家姿態各異的風格，在不同層面上展現了戲曲創作的實力，對於當時地戲曲活動的推進，確實有一定的地位與貢獻。



# 目次

前 言	1
一、論題的重要性與必要性	1
二、前賢研究方向與成果	3
三、猶待解決的問題	5
四、本文研究方向、界義與態度	7
第一章 蘇州地區自然、文化環境對劇作家的影響	11
小 引	11
第一節 歷史地理的孕育	11
一、悠久的歷史	11
二、優越的地理	13
第二節 濃郁的文化性格	16
一、溫柔細膩、風流雅致	16
二、開放包容、創新改革	18
三、崇教尚文、特重氣節	21
第三節 繁華的社會風氣	25
一、奢華好遊、放蕩侈靡	25
二、宗教盛行、信鬼好神	28
第四節 豐富的文藝資產	31
一、詩文、小說	31
二、吳歌、說書	36
三、戲曲成就	40
小 結	47
第二章 清初蘇州劇作家生平背景與其戲曲活動	49
小 引	49
第一節 資料分析與出身背景	49
一、資料的分析角度	49
二、出身大族世家	51
三、出身低微不詳	54

第二節 科舉仕宦與師承授徒.....	59
一、科舉功名.....	59
二、仕宦經歷.....	62
三、師承授徒.....	66
第三節 交遊情形與戲曲活動.....	70
一、交遊往來.....	70
二、熱衷觀戲.....	74
三、合作寫曲.....	78
第四節 戲曲創作與總結討論.....	82
一、戲曲創作.....	82
二、生平資料所揭示的意義.....	86
三、劇作家分類討論.....	89
小 結.....	91
第三章 清初蘇州非正統文人出身之劇作家劇作 分析.....	93
小 引.....	93
第一節 反映社會之現實色彩.....	93
一、政治經濟.....	94
二、文化心態.....	96
三、民俗信仰.....	100
第二節 超越現實之神幻力量.....	107
一、從思想主題來看.....	108
二、從情節內容來看.....	113
三、從表演藝術來看.....	115
第三節 包羅萬象之人物類型.....	119
一、貴賤、雅俗並陳的身份形象.....	120
二、傳統道德標準的思想觀念.....	127
三、掌握形象特徵的文學技巧.....	133
第四節 案頭、場上兩擅其美.....	137
一、雅俗共賞的文字風格.....	139
二、創新靈活的表演特質.....	143
三、本章所論劇作家異同.....	147

小 結 .....	150
第四章 清初蘇州正統文人出身之劇作家劇作 分析 .....	153
小 引 .....	153
第一節 本事化用與思想主題 .....	154
一、事多有所本的劇作特色 .....	154
二、題材化用的方式 .....	155
三、抒情言志的思想主題 .....	161
第二節 情節佈局與排場配置 .....	167
一、七部雜劇的情節佈局、排場分析 .....	167
二、二部傳奇的情節佈局、排場分析 .....	173
第三節 人物形象與文字風格 .....	183
一、人物形象的塑造 .....	183
二、思想情感之投射 .....	188
三、文字風格之異同 .....	192
小 結 .....	199
結 論 .....	201
一、清初蘇州劇作家之異同 .....	201
二、清初蘇州劇作家之地位與貢獻 .....	205
三、餘 論 .....	208
附 錄 .....	211
附錄一 清初蘇州劇作家生平資料彙整 .....	213
附錄二 清初蘇州劇作家活動大事年表 .....	217
附錄三 清初蘇州劇作家作品本事、版本、館藏 概況一覽表 .....	229
附錄四 清初蘇州劇作家作品主要人物之腳色行當 配置表 .....	243
附錄五 尤侗、吳偉業雜劇作品登場人物與配 唱表 .....	257
附錄六 吳偉業傳奇《秣陵春》情節佈局圖 .....	261
附錄七 尤侗傳奇《鈞天樂》情節佈局圖 .....	263
參考書目 .....	265