

作者簡介

黃韻如：1980年生。臺北人。臺灣師範大學國文系學士，臺灣大學中文所碩士，現為臺灣師範大學國文所博士班候選人。碩士論文題為《呂天成戲曲理論研究》。曾發表〈呂天成「戲曲情境說」研究〉、〈論陳鍾麟《紅樓夢傳奇》之改編特色與意義〉、〈從王國維「境界說」發展三歷程之演析探其「戲曲意境說」之內涵〉、〈徐大椿《樂府傳聲》之曲唱體系〉等單篇期刊論文。

提 要

呂天成（1580～1618）乃明代最重要的戲曲理論家與批評家之一，但後人對於其戲曲理論的探索尚未有全面而深入的專論。筆者欲在前人的基礎之上進行深入探討，進而準確把握呂天成《曲品》自身理論體系和理論內涵，並追尋探隱，辨明其理論得以建構的歷史軌跡和承遞關係，以達到對呂天成戲曲理論的全面掌握。

本論文首先探討呂天成劇論產生的背景，從時代、地域、曲家群、曲論家群等角度著眼，力求建立完整的時空背景圖貌。進一步著力於建立呂氏戲曲理論之體系，注意其理論與前代戲曲理論的承傳關係及其對後代曲論之影響。呂天成的戲曲創作理論與品評觀點與其對於戲曲發展史的觀念有關，故筆者從史、論、評三個方面著眼，並注意各種藝術審美標準間的關聯性，以期梳理呂氏戲曲理論，架構綿密的理論體系，以揭示其理論內蘊，確立其在曲論史上的地位。

本論文分配章節如下。〈緒論〉乃在說明研究動機、前人研究成果、研究方法、內容提要與預期成果。第一章〈《曲品》的撰作背景、呂天生成平及其寫作動機〉，從明代劇壇創作情況、戲曲理論的發展，以及地域因素三方面，對《曲品》的撰作背景加以考察。並概述呂天成的家世、生平、創作生涯、師承友朋與《曲品》的寫作動機及體例。第二章〈品評標準與批評角度〉，指出呂天成對於戲曲發展史與戲曲流派承傳的觀念與其品評標準之間的密切關係，並歸納其品評標準，凸顯其品評標準的原則與特徵。由此而延伸論述呂氏對戲曲功能與創作思想的想法，並指出其重視作家與作品的關係，以及《曲品》中的觀眾、讀者位置。第三章〈論故事、題材、情節、布局與結構〉，從戲曲的藝術要素出發，論述《曲品》中的敘事理論，指出故事題材、情節、布局、結構四者概念的差異，進而歸納分析《曲品》中的故事題材論、情節論、布局論與結構論，並透過其與其他曲論家的比較，凸顯其理論特點。第四章〈當行本色論與雙美說〉，闡明呂天成曲論中「當行本色論」與「雙美說」之間密切的關聯性，並說明其內涵意義，同時揭示其在呂天成戲曲理論系統中的統攝地位。第五章〈戲曲情境說〉，闡述呂天成戲曲情境說的內涵與特色，及其在戲曲意境理論史上的重要價值與地位。首先分析呂天成如何將意境概念從詩詞理論轉化為戲曲理論。而後歸納呂天成戲曲情境說的品評術語與概念，析出構成戲曲情境的三大要素：（一）情景（二）情境（三）趣味。接著闡發三者的內涵，並進一步指出這三個範疇對古典劇論的開拓意義。最後歸納呂天成對戲曲情境的審美要求有三：（一）以真情為本（二）追求逼真自然（三）新穎脫套。〈結論〉乃在歸納呂天成戲曲理論體系，並指出其戲曲理論之得失與評價，凸顯其在戲曲理論史上的地位、價值與影響力。

目

次

緒論	1
第一節 研究動機與前人研究成果	1
第二節 研究方法與內容提要	7
第一章 《曲品》的撰作背景、呂天成生平及其 寫作動機	11
第一節 《曲品》的撰作背景	11
第二節 呂天成生平	31
第三節 《曲品》的寫作動機及其體例	55
第二章 品評標準與批評角度	61
第一節 戲曲發展史與流派觀念	61
第二節 品評標準	70
第三節 論戲曲功能與創作思想	79
第四節 作者論	90
第五節 《曲品》中的觀眾、讀者位置	95
第三章 論故事、題材、情節、布局與結構	101
第一節 戲曲故事題材論	101
第二節 戲曲情節論、布局論與結構論	137
第四章 當行本色論與雙美說	163
第一節 「當行本色論」為呂天成劇論核心	163
第二節 從「當行本色論」到「雙美說」的延伸	179
第三節 小結	191
第五章 戲曲情境說	195
第一節 從「詩詞意境」到「戲曲情境」的轉化	198
第二節 「戲曲情境」的構成之一：「情景」	208
第三節 「戲曲情境」的構成之二：「情境」	210
第四節 「戲曲情境」的構成之三：「趣味」	213
第五節 小結——兼論戲曲情境說的幾個美學要求	216
結論 呂天成曲論體系及其得失與評價	221
第一節 呂天成戲曲理論體系	221
第二節 呂天成戲曲理論之得失與評價	222
參考文獻	231