

作者簡介

侯淑娟，臺灣屏東縣人。民國九十（2001）年獲東吳大學中國文學系文學博士。現任東吳大學中國文學系（所）教授。專攻中國戲曲、韻文學、俗文學。講授元明雜劇研究、明清傳奇研究、當代戲曲研究、曲選及習作、古典戲劇、地方戲劇、中國戲劇概論、現代戲劇及習作……等課程。著有《明代戲曲本色論》、《浣紗記研究》、《講唱文學與戲曲研究論稿》、《戲曲格律與跨文類之承傳、變異》、〈晚明戲曲選集中《五桂記》殘存齣目的寶儀故事〉、〈《咬臍記》的選輯及其所反映的問題和現象〉……等專論。

提 要

本論文以《中國古典戲曲論著集成》、《新曲苑》、《中國古典戲曲序跋彙編》所收 70 種曲論、曲話、序跋、評點、筆記為主要研究範圍，並旁及其相關曲家的詩文集，檢視觀察明代曲家對「本色」的運用。因從宋代開始，「當行」便與「本色」交相為用，故在本文的觀察探討中，將「當行」納入。論文共分五章，第一章緒論，概述「本色」與「當行」二詞源頭，戲曲本色論的興衰概況，並探討其萌芽的可能時期。第二章從駢儷風氣的反動、曲家對戲曲舞臺性和通俗性的自覺，及推尊元曲三方面探討明代戲曲本色論興起的原因和背景。第三章將明代分為三期，爬梳李開先、何良俊、徐渭、臧懋循、沈璟、王驥德、徐復祚、馮夢龍、呂天成、凌濛初、沈德潛、祁彪佳等十二位曲家所述本色觀點，探討諸曲家之本色內涵。第四章綜理諸家本色論特質，探討戲曲本色論與文壇關係，檢討本色論之得失。第五章結論歸納要點，總結全文。明代戲曲本色論的發展是曲家分析戲曲特質，解析構成因素，提供評論者品評準衡的過程。但曲家各依所見，對戲曲本質多未掌握整體，因而意見分歧，眾說紛紜。在各家中，要以王驥德所論較全面。而故事情節、關目結構、音韻格律、曲辭賓白、人物塑造等五要素，正是明代戲曲本色論應探討的主要內涵。

自序

《明代戲曲本色論》能有正式出版的機會，首先感謝我的老師曾永義院士的推薦，以及花木蘭出版社的邀約、等待與協助。2014 年應允後，忙於教學和既定研究工作，一耽擱又是兩年，直到去年下半年休假開始，才有機會靜下心，仔細思考為出版而修改的問題。

《明代戲曲本色論》是我完成於民國 81 年的碩士論文。在準備修改的這段時間，重新回顧 26 年來學界對本色論、本色當行的探討、研究，不論是曲論、詞論、詩論、文論，海峽兩岸都有很多精彩的論文。從國家圖書館臺灣期刊論文索引系統檢索，以本色當行為主題的戲曲理論研究有 4 篇論文，2000 年以前有廖藤葉的〈明代劇論中的當行本色論〉、蔡孟珍的〈曲論中的當行本色說〉（1993）、李惠綿的〈論「當行本色」在戲曲批評中的意義〉（1999）；前兩年，又有曾永義師的〈從明人「當行本色」論說「評騭戲曲」應有之態度與方法〉（2015），對此主題的發展、研究意義、諸家觀點評述，都有極為精確的分析探討，尤為可貴者在針對當行本色的問題核心，提出「評騭戲曲」應有的態度、方法，彌補明代以本色論曲主觀零散，不成體系的缺點。在中國期刊全文數據庫中，若以「本色論」作為關鍵詞檢索，與戲曲本色論主題直接相關的論文有 16 種（含學位論文）。若以筆者原論文所述的李開先、何良俊、徐渭、臧懋循、沈璟、王驥德、徐復祚、馮夢龍、呂天成、凌濛初等十位曲家的本色戲曲觀來看，可以找到的相關研究論文就更多了。

瀏覽過 1992 年後與本色相關豐富多采的研究成果，對於出版，我曾遲疑、卻步。幾經思索，才逐漸改變想法。換個角度思考，這麼多的研究，正彰顯

明代戲曲本色論的重要。我該慶幸，因為我曾在這主題中努力耕耘。於是決定修改、出版，當作曾經努力的記錄，感謝師長們的提攜、愛護，不論是青磚、木頭、瓦，我願為戲曲研究的學術苑囿獻上努力的成果。

回憶碩士班三年的求學過程中，清徽師循循善誘，將全然外行的我，引入中國戲曲的古典百花園中徜徉。指導我讀劇本，學理論；清徽師總是告訴我學戲曲，要能感受戲曲的音樂、歌唱。帶著我參加每週的崑曲曲會雅集，聆賞拍曲；只要有戲曲演出，不論實踐堂、中山堂，或臺北其他劇場，清徽師都帶著我去聽戲，評賞表演優劣。在寫論文期間，只要遇到問題，就去清徽師家請益。許多戲曲觀念就在課堂上、課堂外，讀書、拍曲、看戲、用餐、聊天中培養。

今年是清徽師逝世二十周年。自從清徽師離開後，心中總想為她做些什麼，可又不曾實踐。這次在修改舊稿中，幾度琢磨，最後決定保留原有書名和論文架構，儘管攻讀碩士學位時學養不足，但這是清徽師指導我學習、研究的成果。看過許多與本色相關的精采深入研究後，感到原論文綱要構思，以及建構戲曲理論與詩文理論關係的聯繫觀察、思考，在明代戲曲本色論的研究中，還是有一定的意義。因此，只在原有架構上修改，增加第一章第一節，重整第二節〈釋名〉內容，將各論文仍少有探討的「當行」詞彙溯源補入；並在第三章第三節增補兩位曲家的本色主張，全書共增補 4 萬餘字。以此，紀念清徽師，感謝 清徽師昔日指導、勉勵、培植之大恩。

曾永義老師和王安祈老師在我碩士論文口試時，給我許多指導、建議與鼓勵，當時因受時間限制而不及修改完善的，也在這次修改中補入。衷心感恩曾老師在我攻讀博士學位過程的指導、培育、提攜，感謝師長們在我二十餘年來學習與研究戲曲過程中的指導與幫助。此外，感謝研究助理楊敏夷小姐在我重新校對、整理資料中的各種協助。感謝花木蘭出版社高小娟小姐委請專人將紙本論文重新輸入，提供可在電腦修改的電子檔。感謝所有默默付出、支持與鼓勵我的家人。修改舊稿不易，許多資料在搬家後遺失了，部分資料在重新查考校對時改用新出版的文獻。但增補修改後，仍難免疏漏錯誤，尚祈 博雅君子賜正、見諒。

於東吳大學中國文學系 2017.6.22

目 次

自 序	
第一章 緒 論	1
第一節 研究動機、範圍與方法	1
第二節 釋名	3
第三節 戲曲本色論興衰概述	23
第四節 戲曲本色論之萌芽	25
第二章 明代戲曲本色論的興起	35
第一節 駢儷派的反動	35
第二節 劇作家對戲曲舞臺性和通俗性的自覺	47
第三節 推尊元曲的結果	54
第三章 明代戲曲本色論諸家分論	59
第一節 傳奇開創期	59
第二節 傳奇發展期	67
第三節 傳奇全盛期	73
第四章 明代戲曲本色論的特質與檢討	101
第一節 明代戲曲本色論的特質	101
第二節 明代戲曲本色論與文壇的關係	113
第三節 明代戲曲本色論的局限	119
第四節 戲曲本色論之餘波	125
第五章 結 論	131
徵引文獻	137