

作者簡介

羅冠華，於華南師範大學中國古代文學專業攻讀博士學位，已畢業，師從陳建森教授。曾在國內外刊物公開發表學術論文多篇。

提 要

戲曲的改編既是一種文學創作的方式，也是文學批評的一種類型。改編戲曲是戲曲史上的一種特殊現象，正所謂「曲無定本」。劇作家為了適應戲曲演唱和舞臺表演的需要，常常需要改編戲曲作品，以新面貌吸引觀眾。戲曲的改編，也反映了作者的思想意圖、價值立場和話語訴求，並且與社會環境、文化氛圍和倫理思潮息息相關。

宋元南戲「明改本」指經過明人增刪或者改編的宋元南戲作品。本來流行於民間的宋元南戲，在明代崑腔的改革和文人積極參與改編創作的戲曲文化環境之下，逐漸演變為明傳奇。宋元南戲「明改本」成為期間的重要過渡環節，是連繫宋元南戲與明傳奇的藝術紐帶，具有獨特的價值和意義。

本文從文化生態學的視角考察宋元南戲「明改本」，將「明改本」置於明代文化生態環境、戲曲生產和消費的鏈條之中，考察作家意圖、舞臺表演與觀眾的關係，考察改本的相關性，呈現改本在內容和形式上的演變，總結其演變規律，揭示明人的審美趣味和價值立場。

現存宋元南戲「明改本」有十五個劇目、八十一本全本戲和兩百四十八個折子戲。本文將宋元南戲「明改本」置於明代社會文化生態環境之中進行探究，解析其「改什麼」、「如何改」、「何以如此改」，得出以下觀點：

明人善於採納民間傳說、筆記小說、說唱的素材和表現形式對宋元南戲進行改編，主要有「增補潤色」、「改編」、「改寫」和「翻改」這四種方式。

宋元南戲「明改本」多保留舊本的情節和人物形象並進行改易。「明改本」的情節多比原著曲折，部分改本增添了具有神話和傳奇性質的情節。改編者尊重原著對主角人物形象的塑造，重塑潤色人物性格，崇尚自然樸素的「真性情」和「忠信孝義」的美德，通過增添刪削次要情節和人物戲份，削弱低俗趣味，體現出積極樂觀的精神。

宋元南戲「明改本」中以歷史為題材的劇作主要採用「一實九虛」、「虛實參半」和「七虛三實」的方式進行改編。

宋元南戲「明改本」多用南北合套音樂形式，增加重複疊唱、增減曲牌和曲子、拆分合併曲子和文辭。改編者還以集曲表現人物心理和劇情環境。

宋元南戲「明改本」注重劇場主體的交流互動，通過增添情節、賓白、舞臺提示和插科打諢，引導觀眾的審美取向，使之與戲曲「演述者」一起「戲樂」。

明人善於選擇宋元南戲中喜劇性和戲劇性較強的情事情節改編為折子戲，顯示了從重視「曲」到重視「劇」的創作趨向。

宋元南戲「明改本」體現了民間和文人兩種改編視角。以民間視角改編的劇本，靈活吸取民間文藝形式，宣揚行俠仗義的精神。以文人視角改編的劇本，崇尚高雅趣味，辭采華麗，強調教化，按照「子孝妻賢」、「重視情義」和「事功」的理想重塑人物形象。文人還希望通過改編實踐來指導戲曲舞臺實際。

宋元南戲「明改本」通過書坊刊刻和劇場演出推動其傳播。「明改本」是連繫宋元南戲與明傳奇的藝術紐帶。明中葉和晚明，「禮失而求諸野」，大量文人參與宋元南戲「明改本」的改編和改寫，從中吸取藝術經驗，為明傳奇的創作積累了豐富的藝術經驗。「明改本」還影響了後來的戲曲，其中的精彩片段，通過一代又一代人的改編，薪火相傳，生生不息。

目 次

上 冊

緒 論	1
一、「明改本」的存目和分類	1
二、學界對「明改本」研究之檢視	2
三、存在的問題	12
四、解決問題的思路和方法	13
第一章 宋元南戲「明改本」對題材的會通	15
第一節 從南曲中吸收新題材	15
第二節 從傳說中吸收新題材	18
第三節 從說唱中吸收新題材	24
第四節 從小說中吸取新題材	29
第五節 從雜劇、院本中吸收新題材	32
第六節 從民歌、雜伎中吸收題材	36
第七節 從詩詞文賦中吸收新題材	43
第八節 融合前代各種文學作品改編而成	48
第二章 宋元南戲「明改本」對情節的增刪改易	51
第一節 主要情節的增刪改寫	51
一、增加情節	52
二、刪削情節	59

三、改動情節·····	64
第二節 對其他情節的增刪改寫·····	66
第三章 宋元南戲「明改本」對人物形象的改寫 和重塑·····	69
第一節 主要人物形象的改寫·····	69
一、男主角的改寫·····	69
二、女主角的改寫·····	74
第二節 主要人物形象的重塑·····	79
一、男主角的重塑·····	80
二、女主角的重塑·····	85
第三節 其他人物的改寫·····	86
一、對主角起正面作用的人物形象的改寫·····	87
二、對主角起負面作用的人物形象的改寫·····	98
第四章 宋元南戲「明改本」對歷史題材劇作的 改寫·····	103
第一節 「一實九虛」·····	103
第二節 「虛實參半」·····	108
第三節 「七虛三實」·····	118
第五章 宋元南戲「明改本」對宋元曲式的改編·····	123
第一節 套曲的改編·····	123
一、以南套爲主的「南北合套」·····	124
二、以北套爲主的「南北合套」·····	125
第二節 支曲的改易·····	127
一、曲牌的改易·····	127
二、支曲的縮減·····	130
三、曲子的疊唱和拆分·····	131
第三節 曲文和賓白的增刪與合併·····	133
一、增刪曲文和賓白·····	133
二、曲文中賓白的改寫·····	138
第四節 整曲的增刪·····	142
一、曲子的刪減和位移·····	142
二、增刪曲子·····	143
三、使用集曲·····	146

下 冊

第六章 宋元南戲「明改本」的演劇形態·····	149
第一節 注重劇場主體的交流互動·····	149
第二節 「演述干預」·····	152
一、劇中人「自曝其短」的改易·····	153
二、用詩的形式評論劇中人物·····	155
第三節 注重淨、末、丑的「戲樂」功能·····	157
第七章 宋元南戲「明改本」折子戲的改編·····	163
第一節 明前中期的「明改本」折子戲·····	163
第二節 明後期的「明改本」折子戲·····	185
第三節 「明改本」折子戲的改編規律·····	238
第八章 宋元南戲「明改本」的改編原因·····	241
第一節 「明改本」與明代宮廷、文人的關係·····	241
第二節 「明改本」的刊刻和收錄·····	244
一、「明改本」的三個階段·····	244
二、全本戲的刊刻·····	246
三、折子戲的刊刻和收錄·····	248
第三節 改編意識·····	253
一、以婚姻愛情為題材的劇作中的性別意識·····	253
二、以歷史為題材的劇作的改編意識·····	258
三、以教化為題材的劇作的改編意識·····	261
四、宋元南戲「明改本」何以會通「前文本」·····	263
第四節 改編視野·····	265
一、藝人的價值立場·····	266
二、文人的審美品位·····	269
三、「雅」和「俗」的交融與衝突·····	274
結 語·····	277
參考文獻·····	281
附錄 1：宋元南戲「明改本」全本敘錄·····	293
附錄 2：宋元南戲「明改本」《拜月亭》和雜劇、 小說的關係·····	303
後 記·····	305