

作者簡介

李孟君，彰化縣人，輔仁大學中文研究所博士，現任建國科技大學通識教育中心副教授、彰化縣影劇協會會長，曾獲優良導師及教學優良教師。專長：戲劇、詩詞、民俗與文化、電影與文學，長期關注民俗文化與戲劇文學等範疇，〈文化與民俗——彰化人文風情〉〈通俗文學與流行文化〉多次獲教育部優良通識課程，且多次擔任彰化縣影劇協會「讀書會帶領人培訓活動」「多元文化藝術」等課程講師，著有《唐詩中的女性形象研究》、《楊家將戲曲之研究》，輔仁大學中研所博士論文。

提 要

楊家將故事自北宋以來流傳久遠，老幼婦孺皆耳熟能詳。凡我中華民族之人皆感其愀款為國，一門忠烈之偉績。統治者利用它來歌功頌德、施行忠君愛國的教化；劇作家用它來寄託主觀情思、寓風化於娛樂及表現審美意趣；觀眾則涕零於楊家將崇高悲美的人格情操，藉此砥礪志節、獲得歷史的經驗教訓。

此故事起源甚早，發展則頗為遲緩，歷時約七百餘年，始盛於世。約當宋仁宗之世，即楊業、楊延昭父子身後不久，就有村氓野老的傳說，宋室南渡之後，始有文字記載，如今僅存元《燼餘錄》一書，然上距故事初起之時約二百餘年。現存元明有關楊家將之戲曲有五種：《昊天塔孟良盜骨》、《謝金吾詐拆清風府》、《八大王開詔救孤忠》、《焦光贊活拏蕭天佑》、《楊六郎調兵破天陣》等五本雜劇，楊家將故事之流傳，入清始盛，最初由地方戲劇之傳播，繼之以嘉慶時昇平署所編之《昭代簫韶》，此故事之流傳始漸廣，之後花部亂彈興盛後，各劇種都有楊家將戲曲，不下百餘種，尤以秦腔、京劇、豫劇等為多。

楊家將戲曲是在史傳、民間傳說、說唱、小說的基礎下慢慢成型的，它忠勇愛國的思想內容及悲美崇高的人格情操深深撼動國人，迄今電視劇仍持續地改編演出，但有關它的主題思想、人物形象、情節演變、文學與藝術等全面性研究的專著卻闕然，此乃筆者研究楊家將戲曲之動機。論文寫作時採「全方位美學觀點」，包括表演、導演及其他相關劇場元素、劇本／編劇技法，並借助主題研究法。探討雜劇、傳奇、地方戲曲的劇目源起、劇情演變、主題思想、人物形象、文學與藝術等等。

楊家將戲曲情節有歷史的根據，但絕大部分受民間傳說、說唱文學及小說的影響，尤以源自小說為大宗，因為小說與戲劇都是在「勾欄瓦舍」發育成長的民間文學，兩者都以故事情節為其主要組成部分，都要表現一個以時間或事件為序的過程，在表現手法有相似之處。《楊家將演義》、《北宋志傳》與楊家將戲曲雖然體裁不同，但彼此間互相融會、吸收、借鑑、參照，所以它們的關係是雙向性的，亦即戲曲舞台上楊家將故事的繁盛，促使作家將它改編成一部首尾完整的小說，而小說的情節更反轉來為戲曲舞台提供了素材。隨著京劇及各地方戲曲之發展，楊家將戲曲有新情節的產生，如諷刺羸弱無能的政府、用女性意識改造歷史傳說題材及提出新觀點的翻案文章，不管是改編或翻案之作，都應注意不僅只是舊瓶裝新酒而已，在表演程式、唱腔、科白等都要更精緻化、更有創意，才能經得起時間考驗，成為傳世之作。

目

次

上 冊

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機、步驟、方法和目的	2
一、研究動機	2
二、研究步驟及方法	4
三、研究目的	5
第二節 文獻回顧與研究範圍	6
一、文獻回顧	6
二、研究範圍	19
第三節 楊家將戲曲之劇目	20
第四節 楊家將人物事迹所涵蘊之意義	25
一、對北宋「將從中御」制度之反思	25
二、對民族氣節的禮讚	27
三、「一悲到底」之戲曲美學	29
小結	32
第二章 楊家將故事與戲曲之關係	35
第一節 楊家將之史實	36
一、金沙灘救駕之真實與虛構	36
二、楊業是絕食身亡，非撞李陵碑而死	37
三、潘美之形象被醜化	40
四、楊六郎排行老六，楊文廣才是楊業的獨孫	41
五、寇準不曾夜審潘洪	43
六、王欽並非遼人派來的奸細	45
七、蕭太后之文治武功	48
第二節 楊家將戲曲情節探源	51
一、源自史傳	52
二、源自說唱文學	60
三、源自小說戲曲	64
第三節 楊家將戲曲新情節的意涵	79
一、諷刺宋君之羸弱無能	79
二、用女性意識改造歷史、傳說題材	83

三、提出新觀點之翻案文章	89
小結	96
第三章 楊家將戲曲之主題思想	99
第一節 元明雜劇	99
一、元雜劇之主題思想——民族的衝突與對立	100
二、明雜劇之主題思想	102
第二節 清代傳奇《昭代簫韶》之主題思想	112
一、褒善懲惡	112
二、歌功頌德	117
三、強調民族融和	120
四、神怪思想濃厚	126
五、宿命的婚姻觀	136
第三節 崑劇、京劇及地方戲曲之主題思想	139
一、邦無道則隱，為君臣大義而仕	139
二、女性意識的覺醒	142
三、單脈獨傳的宗族觀念	147
四、南北和	150
五、宗教迷信	152
小結	155
第四章 楊家將戲曲之重要人物形象	157
第一節 主要人物	159
一、楊業	159
二、佘太君	162
三、穆桂英	172
四、楊六郎	178
五、蕭太后	184
第二節 次要人物	191
一、楊八姐	191
二、寇準	194
三、楊四郎	198
四、自恃專權、殘害忠良——潘仁美	202

五、城府極深，借刀殺人——王欽……………	204
第三節 陪襯人物……………	206
一、楊五郎……………	206
二、楊七郎……………	209
三、楊宗保……………	211
四、楊排風……………	213
五、孟良和焦贊……………	216
小結……………	219

下 冊

第五章 楊家將戲曲之文學與藝術（上）——	
雜劇、崑劇與京劇……………	221
第一節 元雜劇之文學與藝術……………	222
一、搬演形式……………	222
二、曲牌聯套……………	224
三、曲文賓白……………	229
第二節 明雜劇之文學與藝術……………	233
一、搬演方式……………	234
二、曲牌聯套……………	235
三、穿關砌末……………	240
四、曲文賓白……………	246
第三節 崑劇名作——《擋馬》之文學與藝術…	249
第四節 京劇名作之文學與藝術……………	252
一、《雁門關》……………	253
二、《三岔口》……………	256
三、《穆桂英掛帥》……………	259
四、《楊門女將》……………	262
五、《北國情》……………	265
六、京劇小劇場《穆桂英》……………	268
第五節 地方戲曲名作之文學與藝術……………	271
一、豫劇《穆桂英掛帥》……………	271
二、上黨梆子《三關排宴》……………	274

三、揚劇《百歲挂帥》	278
四、評劇《楊八姐游春》	281
五、楚劇《穆桂英休夫》	284
六、評劇《魂斷天波府》	288
小結	292
第六章 楊家將戲曲之文學與藝術（下）—— 《昭代簫韶》	295
第一節 關目結構	297
第二節 曲牌聯套與排場	303
一、曲韻	303
二、曲牌	308
三、排場	316
第三節 穿關砌末	324
一、腳色服飾類型	324
二、《脈望館鈔校內府本雜劇》與《昭代簫韶》 服飾名目之比較	333
三、舞台與砌末	336
第四節 曲文賓白	341
一、曲文之特色	341
二、賓白之特色與種類	343
三、曲文賓白之修辭技巧	348
小結	354
第七章 結 論	357
第一節 回顧總結上文要點	357
第二節 楊家將戲曲歷久不衰之原因	368
第三節 楊家將戲曲在「當代戲曲」之意義	373
參考文獻	379
附 錄	397
附錄一：上演劇目統計表	397
附錄二：《昭代簫韶》中楊家三代人物譜系圖	401
附錄三：《昭代簫韶》之劇目、曲牌聯套與排場	402
附錄四	423