

【摘要】

中國古典戲曲，不是一開始就以萬事皆備的形態出現。它是結合詩歌、小說、講唱、雜技、音樂、舞蹈等多項淵遠流長的系統慢慢演化而成的，其中任何一項都各自有其演進的過程。來自不同血統的元素在融合時難免會有相斥的現象，這也是戲曲先天體質的原罪。縱然戲曲的多元性顯而易見，作為一個獨立的生命體，作品自身內部的各種藝術因素還是必須建立一種有機的和諧關係。

若將戲曲元素作整合分類，可分立出「敘事—抒情」、「雅—俗」、「文學—舞台」三個對應組。這三個對應組雖彼此存在著相反的特質，但並非是絕對「對立」關係，而是相對的對應關係；而其彼此分流、對峙、滲透、轉化的現象，則是切入戲曲發展值得探討的議題。因此，本次論文將戲曲的對應關係，分別為這三組對應面，並由此延伸至劇作家與作品，劇作家與觀眾，劇作家與演員等多元對應關係，期待釐清戲曲運轉軌跡。

另一方面，明末清初，由於政治社會大環境的變動，以往戲曲由文人全面主導的現象逐步鬆綁，戲曲本質的缺點逐漸顯露。此時戲曲環境中的作者、導演、演員、觀眾，都發生相當大的變化，於是劇作家遂面臨更大的考驗。這個時期在戲曲創作及理念上有極高成就者，當推李玉、李漁、洪昇、孔尚任四家。此四人於明末清初之際致力於戲曲創作，李漁與李玉生卒年相近，代表文人以作劇為生，視戲曲為商品的新形態作劇態度。洪昇與孔尚任則常被聯袂並稱，展現傳統文人以詩文思惟經營長篇劇作的寫作功力，並造就後來文人難以逾越的高峰。

論文分五章敘述。第一章介紹傳奇由湯顯祖等所建構的審美風格，及由阮大鍼、馮夢龍、潘之恒所另闢的戲曲審美視角，並引出明末清初四大劇作家李玉、李漁、洪昇、孔尚任之劇作的時代定位。第二章分析四位劇作家作品的抒情、敘事表述手法。第三章探討四位劇作家作品中從語言、人物、題材到主題的雅、俗審美傾向。第四章描述四位劇作家作品中平面的文學手法與孕育其中的立體舞台表現風貌。第五章則將上述分析結果置於戲曲發展的時代軌跡上，看待四位劇作家作品於戲曲傳播、文本創作及對戲曲規範的態度。期能賦予其更精確的時代意義，並為清中葉後的戲曲發展現象，作更具體的背景解析。

【關鍵詞】：明末清初；傳奇；抒情；敘事；雅；俗；文學；舞台；李玉；李漁；洪昇；孔尚任；《一捧雪》；《風箏誤》；《長生殿》；《桃花扇》