

【目錄】

緒論 1

一、研究動機-----	1
二、研究對象-----	5
三、文獻回顧-----	10
四、研究方法-----	14

第一章 明萬曆至清康熙年間傳奇審美風格的演進 17

第一節 晚明傳奇審美風格的奠定-----	17
一、敘事與抒情-----	21
二、雅與俗-----	23
三、文學與舞台-----	25
第二節 晚明傳奇審美風格的歧出-----	28
一、潘之恆的舞台視角-----	29
二、馮夢龍的適俗取向-----	33
三、阮大鍼的娛樂性劇作-----	39
第三節 明末清初傳奇審美風格的走向-----	46
一、李玉-----	46
二、李漁-----	49
三、洪昇-----	52
四、孔尚任-----	55

第二章 明末清初傳奇的抒情性與敘事性 59

第一節 戲曲的抒情性與敘事性-----	59
一、戲曲的抒情性-----	59
二、戲曲的敘事性-----	64
三、戲曲抒情性與敘事性的融合-----	71
第二節 戲曲抒情性與敘事性的檢視-----	72
一、關鍵物的設置-----	72
二、人物情節線-----	73

三、情節推展度-----	74
四、敘事節奏-----	77
五、衝突的設置-----	79
第三節 李玉劇作：隨事循情-----	81
一、玉杯「一捧雪」的設計手法-----	81
二、人物情節線-----	85
三、情節推展與敘事節奏-----	88
四、衝突點的設置-----	91
第四節 李漁劇作：事緊情疏-----	93
一、關鍵物—風箏的設計-----	93
二、人物情節線-----	97
三、關目配置-----	99
四、曲白運用-----	101
五、情節推展與敘事節奏-----	101
六、衝突串連設置-----	102
第五節 洪昇劇作：以情導事-----	106
一、釵盒的貫穿效果-----	106
二、人物情節線-----	109
三、上、下部截然不同的敘述手法-----	112
四、衝突的設置-----	115
第六節 孔尚任劇作：以事抒情-----	117
一、桃花扇的象徵性貫串-----	117
二、人物情節線-----	120
三、情節推展與敘事節奏-----	123
四、衝突的設置-----	125
五、層層包裹的敘事、抒情雙層結構-----	126
附錄-----	128

第三章 明末清初傳奇的雅與俗 133

第一節 戲曲的雅與俗-----	133
一、戲曲的雅俗背景-----	134
二、昆曲之雅-----	136
三、戲曲的雅俗定位-----	137
第二節 明末清初劇壇的文化背景-----	140
一、多元化的知識階層-----	140

二、雅文化與俗文化-----	144
三、戲曲的商品化-----	146
第三節 李玉劇作：雅體俗用-----	148
一、貼近市場-----	149
二、外俗內雅-----	152
三、集體創作意識-----	154
第四節 李漁劇作：以俗代雅-----	155
一、作意新奇-----	156
二、生動、淺近、談諧的語言-----	158
三、喜劇的經營-----	160
四、俗趣與雅趣的調和-----	163
第五節 洪昇劇作：引俗入雅-----	166
一、世情化的帝妃故事-----	167
二、含蘊不盡的詩情雅境-----	169
三、道教文化的運用-----	171
第六節 孔尚任劇作：去俗存雅-----	174
一、嚴肅的作劇態度-----	174
二、文奇理正的堅持-----	175
三、士大夫的思惟-----	177
四、道教思想的運用-----	179

第四章 明末清初傳奇的文學性與舞台性 183

第一節 戲曲的文學性與舞台性-----	183
一、戲曲文學性、舞台性之定義及彼此關係-----	183
二、戲曲演進產生的體質轉變-----	186
三、從文采/音律到文學/舞台-----	188
第二節 戲曲操作過程中的重心游移-----	196
一、戲曲傳輸流程中的多重角色-----	196
二、劇論的視角變化-----	201
三、家班—戲曲文學性與舞台性的協調模式-----	205
四、戲劇的語言-----	206
第三節 李玉：以事作劇-----	209
一、張力十足的戲劇效果-----	209
二、關目配置-----	215
三、文學性與舞台性的呼應-----	217

第四節 李漁：以戲作劇-----	219
一、風流道學的主題-----	219
二、戲劇衝突的內涵-----	221
三、虛、實的表現手法-----	223
四、舞台情境的營造-----	225
第五節 洪昇：以詩作劇-----	227
一、以情爲主的文學主題-----	227
二、題材的虛實運用-----	229
三、豐富多變的搬演情境-----	231
第六節 孔尚任：以文作劇-----	236
一、描述對象與表現主題-----	236
二、表現手法與敘述視角-----	238
三、關目配置-----	239
四、文學形象與舞台形象的連繫-----	242
第五章 明末清初戲曲發展的時代意義	247
第一節 戲曲操作重心的位移-----	247
一、戲曲的傳播方式-----	247
二、明清戲曲的操作重心-----	250
第二節 戲曲的結構與解構-----	258
一、傳奇外部結構的變化軌跡-----	258
二、戲曲內部結構-----	262
三、戲曲體制的解構-----	271
第三節 戲曲發展的「破」與「守」-----	273
一、雅情俗趣-----	273
二、形變與質變-----	278
結論	287
一、傳奇的整合與分化-----	287
二、傳奇的多元對應關係-----	289
參考文獻	295

【圖表目錄】

緒論

- 圖 1：戲曲質性組成圖 1
表 1：戲曲質性組成演進表 1
表 2：李漁《閒情偶寄》〈詞曲部〉〈演習部〉細目 3
表 3：戲曲元素分類表 4
表 4：傳奇歷史分期表 5
表 5：李玉、李漁、洪昇、孔尚任生卒時間表 6

第一章

- 表 1：馮夢龍改編、創作劇目題材類型表 36

第二章

- 表 1：人物情節線分類表 74
表 2：關目輕重分類表 76
表 3：關目功能分類表 77
表 4：時空轉換形式 78
表 5：《一捧雪》人物情節線分類分布表 86
圖 1：《一捧雪》人物情節線 86
圖 2：《一捧雪》情節推展圖 89
圖 3：《一捧雪》敘事節奏圖 90
圖 4：《一捧雪》衝突設置圖 91
表 6：《風箏誤》人物情節線分類分布表 97
圖 5：《風箏誤》人物情節線 97
圖 6：《風箏誤》情節推展圖 101
圖 7：《風箏誤》敘事節奏圖 102
圖 8：《風箏誤》環狀結構圖 103
圖 9：《風箏誤》衝突設置圖 104
表 7：《長生殿》人物情節線分類分布表 109
圖 10：《長生殿》人物情節線 110
圖 11：《長生殿》情節推展圖 113
圖 12：《長生殿》敘事節奏圖 113
圖 13：《長生殿》衝突設置圖 115
表 8：《桃花扇》人物情節線分類分布表 120
圖 14：《桃花扇》人物情節線 121
圖 15：《桃花扇》情節推展圖 123
圖 16：《桃花扇》敘事節奏圖 124
圖 17：《桃花扇》衝突設置圖 126
附錄 1：《一捧雪》關目結構分析表 128
附錄 2：《風箏誤》關目結構分析表 129
附錄 3：《長生殿》關目結構分析表 130

附錄 4：《桃花扇》關目結構分析表 131

第三章

表 1：雅俗意涵表 134

第四章

圖 1：戲曲文學語言、舞台語言涵蓋關係圖 185

圖 2：一般劇論家的觀察視角 202

圖 3：潘之恆的觀察視角 202

圖 4：李漁的觀察視角 203

表 1：戲劇衝突形式表 210

表 2：《一捧雪》戲劇動作表 212

圖 5：《一捧雪》關目結構 I 215

圖 6：《一捧雪》關目結構 II 215

圖 7：《一捧雪》關目結構 III 216

圖 8：《風箏誤》關目結構 I 225

圖 9：《風箏誤》關目結構 II 225

圖 10：《風箏誤》關目結構 III 226

表 3：《長生殿》題材運用表 230

圖 11：《長生殿》關目結構 I 231

圖 12：《長生殿》關目結構 II 232

圖 13：《長生殿》關目結構 III 232

圖 14：《桃花扇》關目結構 I 240

圖 15：《桃花扇》關目結構 II 240

圖 16：《桃花扇》關目結構 III 240

第五章

表 1：戲曲傳播模式表 247

圖 1：戲曲內部傳播圖 251

表 2：傳奇各期劇作齣數統計表 260

表 3：傳奇各期劇作齣數分布比例表 260

圖 2：傳奇各期劇作齣數分布比例圖 261

結論

圖 1：李玉劇作質性分布圖 290

圖 2：李漁劇作質性分布圖 290

圖 3：洪昇劇作質性分布圖 290

圖 4：孔尚任劇作質性分布圖 291