

作者簡介

林立仁，女，中華民國臺灣省新北市人，輔仁大學中國文學系學士，輔仁大學中國文學研究所碩士，輔仁大學中國文學系博士。

現任：明志科技大學通識教育中心專任副教授，用心於教學，曾獲明志科技大學 98 年度優良教師教學獎、101 年度優良教師教學獎，中華民國私立教育事業學會模範教師（中華民國 99 年）。

在研究上，除了教學類之論文，則以明代戲曲為研究重心，著有論文：〈論明代宮廷演劇——以《脈望館鈔校本古今雜劇》教坊劇為討論範圍〉、〈論沈璟《博笑記》之創作旨趣與藝術成就〉、〈明嘉隆間雜劇所呈現之士人形象及其生命情懷〉、〈論張鳳翼《陽春六集》之文士化〉、〈論傳奇徵實風氣之興起——從《浣紗記》、《鳴鳳記》加以探討〉……等。

提 要

本書《明代嘉隆間戲曲三論》，文分三編：上編 明代的社會背景及戲曲環境、中編 嘉隆年間南戲四大聲腔考述、下編 嘉隆年間雜劇研究，此即題目「三論」之意。

明代中葉，世宗嘉靖、穆宗隆慶年間，不論在政治經濟、哲學思想、文學思潮及社會風尚等方面，都與明初有著顯著的不同。此時劇壇盡除明初沉悶之象，且南戲四大聲腔已經形成，並流播四方。無論是流行於民間的餘姚腔、弋陽腔，或是受文人士夫喜愛的海鹽腔、崑山腔，它們都為戲曲發展帶來了蓬勃的生氣，尤其弋陽腔、崑山腔在音樂上的成就，更對後來戲曲的發展有極大的影響。

至於雜劇，在南戲諸腔盛行、北曲日趨衰微的影響下，其面貌早已不同於元雜劇，而有「南雜劇」、「短劇」，乃至「套劇」的產生。此時劇作家多為文人士夫，一改南曲戲文及元雜劇質樸自然的語言風格，取而代之的是典雅綺麗、形式工整、用典使事……等「文士化」的現象，劇作漸由場上走向案頭，終成「文人之曲」，其影響直至清代。

總之，嘉隆時期劇壇之發展，既改明初劇壇沉悶之氣，又啟晚期萬曆鼎盛之端，實居過渡時期的關鍵地位，故取之為題。書中所述，就文獻及劇本所見，具體呈現嘉隆時期的戲曲環境、聲腔發展與流播及雜劇之蛻變與特色，同時釐清諸多因名義混淆而產生之紛爭，足供學者參閱。

目 次

上 冊

緒 論	1
一、研究動機、範圍	1
二、相關研究成果略述	5
三、研究方法	7
【上編】明代的社會背景及戲曲環境	9
第壹章 明代的社會背景	11
第一節 政治狀況	11
一、中央集權，高壓統治	11
二、朝綱廢弛，奸佞當道	16
三、權臣誤國，忠良受戮	18
四、北虜南倭，外患頻仍	23
第二節 經濟發展	27
一、作物改變，帶動商業繁榮	27
二、世風奢靡，競以浮華相誇	31
第三節 學術思想	39
一、程朱理學	39
二、陽明心學	41
三、泰州學派	42

第四節 文學理論	45
一、雍容典雅：臺閣體	45
二、復古擬古：前後七子唐宋派	49
三、一空依傍：徐文長	50
四、獨抒性靈：公安派	52
第貳章 明代的戲曲環境	55
第一節 帝王與戲曲	55
一、宮廷演戲的單位	55
二、帝王與戲曲	57
三、禁演榜文對戲曲發展的影響	66
第二節 文人士夫與戲曲	69
一、文人士夫對戲曲之熱衷	69
二、文人士夫家樂的設置	73
三、家樂演出與聲腔流變	79
第三節 樂戶興起與戲曲發展	82
一、樂戶的來源	82
二、樂戶興起與戲曲發展	85
第參章 嘉隆年間的戲曲演出概況	89
第一節 通俗文學擡頭	90
一、民歌小曲盛行	90
二、小說日趨繁榮	97
第二節 賽社演劇	101
一、賽社演劇淵源久遠	101
二、嘉隆年間賽社演劇之盛況	105
第三節 堂會演劇	116
第四節 勾欄演劇	124
【中編】嘉隆年間南戲四大聲腔考述	129
第壹章 明代南戲四大聲腔發展概述	131
第一節 「腔調」、「聲腔」、「唱腔」與「劇種」 之關係	133
一、「腔調」、「聲腔」、「唱腔」之命義	134
二、「劇種」之命義	141
三、「腔調」、「聲腔」、「唱腔」與「劇種」 之關係	143
第二節 明代南戲四大聲腔演變略述	146

中 冊

第貳章 海鹽腔考述	153
第一節 海鹽腔的淵源及形成年代	153
一、起源於南宋中葉張鑑家樂	154
二、起源於元代楊梓	158
三、宋元南戲流播各地，產生地方化	161
第二節 海鹽腔的流播	163
一、憲宗成化年間所見情況	163
二、世宗嘉靖年間的發展	164
三、宜黃腔的興起	166
第三節 海鹽腔的演唱特色及使用樂器	171
一、徒歌乾唱，不被管絃	171
二、清柔婉折，體局靜好	176
第參章 餘姚腔考述	179
第一節 餘姚腔的形成年代	179
一、形成於宋代	181
二、形成於元末明初	182
三、形成於成化、弘治年間	182
第二節 餘姚腔的流播	183
第三節 餘姚腔之演唱特色及使用樂器	185
一、雜白混唱，以曲代言	185
二、不被管絃，鑼鼓幫襯	187
三、一唱眾和，接和幫腔	188
第四節 餘姚腔與越調、調腔之關係	189
一、餘姚腔又稱越調	189
二、餘姚腔與調腔之關係	192
第肆章 弋陽腔考述	199
第一節 弋陽腔的淵源與形成年代	200
一、弋陽腔的淵源	200
二、弋陽腔的形成年代	208
第二節 弋陽腔的流播及其腔系	211
一、弋陽腔的流播概況	211
二、弋陽腔系略述	213
三、「至嘉靖而弋陽之調絕」辨	220
第三節 弋陽腔的演唱特色及使用樂器	225

一、徒歌乾唱，鑼鼓節拍	226
二、錯用鄉語，改調歌之	228
三、向無曲譜，隨心入腔	228
四、一唱眾和，曲高調喧	240
五、發展滾調，靈活用滾	245
第五章 崑山腔考述	269
第一節 崑山腔的形成	269
一、蘇州戲曲環境略述	269
二、崑山腔的形成	275
第二節 魏良輔與崑山水磨調	286
一、何謂水磨調	286
二、魏良輔的籍貫及時代	288
三、魏良輔改革崑山腔的基礎	292
四、梁辰魚對水磨調之影響	300
第三節 崑山水磨調的音樂成就	305
一、演唱技巧的提昇	305
二、伴奏樂器的改良	307
三、聯套技巧的精進	308
四、北曲的大量運用	311
五、集曲的廣泛使用	315

下 冊

【下編】嘉隆年間雜劇研究	317
第壹章 嘉隆年間雜劇之演進情勢及體製規律	319
第一節 嘉隆年間雜劇之演進情勢	319
一、洪武到弘治、正德年間雜劇之演進情勢	319
二、嘉靖、隆慶年間雜劇之演進情勢	324
三、南雜劇、短劇釋名	329
第二節 嘉隆年間雜劇體製規律的突破	340
一、折數	342
二、楔子、開場、題目正名及下場詩	348
三、曲牌聯套的運用	354
四、演唱方式的多樣性	361
五、賓白的文士化	364
六、科介與砌末的講究	377
七、腳色行當的發展	384

八、插曲歌舞及劇中劇的運用	404
第貳章 嘉隆年間雜劇之特色	409
第一節 嘉隆年間雜劇之主題意識	409
一、諷刺世俗炎涼百態	412
二、批判科舉不公與官場黑暗	418
三、抒懷寫憤寄寓心志	423
四、及時行樂的生命態度	427
五、宗教意識的呈現	431
六、宣揚倫常教化	436
七、歌頌真情至愛	438
八、稱揚有才之女	441
第二節 嘉隆年間雜劇的特色	443
一、題材來源及運用	443
二、情節與關目	453
三、曲文與賓白	461
第三節 嘉隆年間雜劇複雜多樣化的人物類型	478
一、士人形象	478
二、婦女形象	480
三、官員形象	486
四、寺僧道人	489
五、市井百姓	492
第參章 嘉隆年間雜劇呈現之時代意義	497
第一節 人情世態的摹寫	497
一、縱欲享樂，道德淪喪	497
二、科舉不公，官場黑暗	501
三、佛道盛行，度人離苦	503
第二節 自我意識的突顯	504
一、不平則鳴的批判精神	504
二、出處之際的形神衝突	506
三、消極避世的悟道冥想	507
第三節 含蓄蘊藉的文人審美特質	508
一、風流自賞的浪漫情懷	508
二、含蓄蘊藉的審美意境	509
餘 論	513
參考書目	527