

作者簡介

陳佳彬，台灣新竹人。國立成功大學藝術研究所助理教授。國立中央大學文學博士。曾任中國文化大學中國戲劇學系助理教授兼教卓副主任、中華戲劇學會電子報主編、中國藝術研究院訪問學人。曾獲教育部文藝創作獎、行政院大陸委員會中華發展基金獎助。

攻讀博士期間，師事洪惟助教授，學習中國古典戲曲專業。碩士班師從王士儀教授，學習西方戲劇理論、中西戲劇比較專業。求學期間，亦向多位名師求教，曾向馬榮利老師學習京劇小生表演藝術；李寶春老師、陳華彬老師學習傳統京劇導演排演技法。2009年，正式拜中國大陸張奇虹導演為師，學習斯坦尼斯拉夫斯基導演體系。

著有學術專書《罪與罰——元雜劇公案故事研究》，以及多篇學術研究論文，散見中、臺等地知名學術期刊。亦從事戲劇、戲曲劇本創作，發表舞台劇作品幸福系列六部作品、戲曲作品三部。

提 要

本文以《李漁戲曲作品及理論研究》為題。以《閒情偶寄》及《笠翁傳奇十種》為主要探討對象，希冀以「創作真實」這一理念，討論李漁戲曲學的理論體系。擬完成以下五項目標：

一、整理近四百年來李漁研究成果：在李漁著作及前賢的研究成果，發現少有對其版本進行考證者，另一方面台灣學人的研究成果不容忽視，為此作回顧整理。

《閒情偶寄》對於劇本創作與劇場實踐，開啟中國古典戲劇理論的整體性論述。本文針對劇作者、劇本、導演創作、演員創作、觀者（讀者與觀眾）、評論者、劇場演出，這七者對於戲劇創作真實層面分別進行研究。

二、李漁的劇本創作與其理論的生成：就「劇本創作真實」探討李漁劇作及編劇理論之間的關係，並討論其劇本結構的形式要求。

三、李漁對導演、演員、劇場實踐與理論的建立：針對李漁導演的創作技法、演出修改本的實踐、家班演員培訓，以及劇場演出進行論述。

四、李漁對觀者（讀者與觀眾）到評論者的探討：從劇場演出的觀者「觀看意識」概念以及李漁提出教育觀眾之法，形成評論真實。

五、李漁劇本創作與劇場實踐的整體概念及理論體系：在劇本（文學）及劇場（演出）的系統研究中，詮釋上述七者的本質及其彼此關係的場域建立，將其關係構成圖譜，並據此說明李漁如何完成劇本與劇場創作。

透過筆者所創的圖譜，認為李漁的創作體系，涵蓋劇本系統與劇場系統，其中劇作者創作的劇本、導演創作、演員創作、觀者（讀者與觀眾）、評論者這五者間對於戲劇創作真實的層面，是有其全面性、體系化的成立，實屬開創中國戲曲史上的第一人。

目 次

自 序

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 文獻回顧與探討	3
第三節 台灣地區李漁文獻析論	8
一、李漁全集的出版與研究專著	8
二、台灣博碩士論文	10
三、單篇論文發表情況	16
第四節 研究對象與範圍	17
一、《閒情偶寄》版本	18
二、《笠翁傳奇十種》版本	20
三、李漁其他著作概述	28
第五節 研究方法與本文架構	29
一、研究方法	29
二、本文架構與預期成果	31

第二章 《笠翁傳奇十種》齣目研究.....	35
第一節 《笠翁傳奇十種》的出版與研究.....	35
第二節 各版本間的齣目名稱差異.....	38
第三節 各版本間的齣目名稱辨疑.....	42
一、《蜃中樓》第二十齣的齣目辨.....	44
二、《鳳求鳳》第三齣的齣目辨.....	45
三、《比目魚》第二十齣的齣目辨.....	46
第四節 《巧團圓》與《慎鸞交》的齣數與齣目 商榷.....	47
一、論《巧團圓》未見第十七齣與第十六齣 〈途分〉的兩組戲劇行動事件.....	47
二、《慎鸞交》第三十三齣齣數辨正與齣目 商榷.....	51
第五節 「齣目」、「關目」與「戲劇行動事件」的 關係.....	53
第三章 劇本創作：李漁創作技法研究.....	61
第一節 李漁「人情物理」的創作概念.....	61
第二節 劇本真實：李漁戲劇創作真實的理念.....	63
一、《憐香伴》的「奇人情局」戲劇創作真實	63
二、《風箏誤》的「誤會離奇」戲劇創作真實	65
三、《意中緣》、《玉搔頭》的「真人虛事」 戲劇創作真實.....	66
四、從小說到劇本創作的戲劇真實：《奈何 天》、《比目魚》、《鳳求鳳》、《巧團圓》	69
五、《蜃中樓》的「營造幻覺」戲劇創作真實	78
六、《慎鸞交》的「風流道學」戲劇創作真實	82
第三節 戲劇結構：李漁的劇本結構理論與要求... ..	84
一、論「結構第一」下的「立主腦」說.....	84

二、對戲劇結構形式的選材與要求	86
三、論李漁對傳奇「格局」的劇本佈局常規	89
四、李漁對創作的實質媒介要求與掌握	95
第四章 導演創作：李漁導演技法的理論與實踐	105
第一節 導演創作理念	105
第二節 導演構思：選劇第一	107
第三節 導演計畫：修改劇本之法	109
一、縮長為短	109
二、變舊成新：提出一個觀點、兩個修改技法	111
第四節 導演創作：演出改本（導演本）的劇場實踐	112
一、《琵琶記·尋夫》的修改實踐	113
二、《明珠記·煎茶》的修改實踐	122
第五節 導演身兼優師之職	131
第五章 演出系統：李漁家班演員培訓及劇場演出探討	135
第一節 李漁家班的研究	135
第二節 演員天資與內涵要求	141
一、挑選演員先談姿質，再論訓練	141
二、演員以天然之性配腳色	143
三、學技必先學文方能解讀曲情	143
第三節 演員訓練及其理論化	145
一、學戲訓練：宗古本、選新劇、止惡習	145
二、語言訓練：正口音、習咬字、度唱曲	147
三、肢體訓練：習技藝、學器樂、練歌舞	149
第四節 對「觀者」的觀念與觀眾真實	150
一、李漁對「觀者」的觀念	150
二、觀眾真實的訴求	155
三、李漁對觀眾提供的教化娛樂	157
第五節 演出場所與演出時間的要求	159

一、演出場所與演出時間	160
二、演出照明的方法提出	161
第六章 李漁戲曲學：劇本與劇場	165
第一節 全方位的戲劇人——李漁	165
一、中西方不同語境下的「戲劇」與「戲曲」 源頭與概念	165
二、「戲劇學」、「戲曲學」、「戲劇戲曲學」 的研究	171
三、李漁戲曲學的整體架構理念	177
第二節 劇本系統的創作與理論生成	181
一、劇本的創作真實	181
二、劇作家的劇本與導演的演出本創作法則	185
三、戲劇理論與劇本創作的戲劇真實觀	186
第三節 劇場系統的創作與理論生成	188
一、劇場的創作真實	189
二、導演、演員、演出的創作真實	192
三、演員演出、觀眾觀看及評論的戲劇真實	196
結 論	201
附錄一 李漁生平及創作紀年簡表	207
附錄二 研究李漁書目資料彙編（1925~2009）	213
附錄三 中文單篇論文資料彙編（1960.1.1.~ 2009.12.30.）	219
附錄四 中國大陸學位論文資料彙編（1993~ 2009）	273
附錄五 台灣學位論文資料彙編（1993~2009）	279
參考書目	281

表目錄

表 1-1	北京國家圖書館、北京大學圖書館所藏 《閒情偶寄》古籍……………	19
表 1-2	北京國家圖書館所藏李漁劇作古籍單行本…	22
表 1-3	北京大學圖書館所藏李漁劇作古籍單行本…	26
表 1-4	中國藝術研究院所藏李漁劇作古籍單行本…	27
表 2-1	《笠翁傳奇十種》各版本一覽表……………	38
表 2-2	各版本中「齣目名稱」差異表……………	40
表 2-3	《巧團圓》各版本齣目名稱一覽表……………	47
表 2-4	《慎鸞交》各版本齣目名稱一覽表……………	51
表 2-5	《笠翁傳奇十種》齣目……………	56
表 3-1	《笠翁十種曲》創作事件開端處引首出腳 色概況一覽表……………	90
表 3-2	《笠翁十種曲》上卷收束概況分析一覽表 ……………	93
表 3-3	《笠翁十種曲》終場收束概況分析一覽表 ……………	93
表 3-4	《閒情偶寄》三部中「實質媒介」的分類 及要求一覽表……………	96
表 3-5	《笠翁十種曲》中特殊「科介」一覽表…	101
表 4-1	《琵琶記·尋夫》原本與改本比較一覽表 ……………	114
表 4-2	《明珠記·煎茶》原本與改本比較一覽表 ……………	122
表 5-1	《閒情偶寄》具「觀看意識」者之統計表 ……………	151
表 6-1	李漁劇作及其理論中出現「戲場」一詞 一覽表……………	189
表 6-2	李漁《閒情偶寄》與西方戲劇（劇場） 理論系統比較參照表……………	192

圖目錄

圖 6-1	李漁的創作真實圖譜……………	178
圖 6-2	劇場內交流過程圖……………	190