- 元代文學
  - 詞、曲的比較
    - 相同點
      - 填詞作曲須「分四聲」
        - 詞或南曲 每調中若干字四聲是固定
      - 配樂 詞曲「有固定格式」
        - 句法是長短句
      - 都能「配樂歌唱的詩」
        - 是一般文學作品所用文字
          - 詩詞賦駢文或宋元語體文字少用
        - 音樂受印度影響的新樂
      - Key-：同---四聲-固格長短-歌詩
    - 相異點
      - 詞一首單位最長二百餘 數少
        - / 曲小令外又有套數 合為劇本 氣勢大
      - 詞「長短各異」格式仍固定
        - / 北曲加襯字 彈性大
      - 詞表現「陰柔美」
        - / 曲則是衰落文化的現實反映
      - 詞文字「典雅」
        - / 曲加入新字 方言 詞彙寬廣許多
      - / 曲韻活潑 近口語 入聲分派於平上去三聲
      - Key：-異---200餘-長短異固格-陰柔美-典雅

  - 元戲曲
    - 興起
      - 文體發展
        - 為適應抒情和歌唱
          - 繼承民間歌曲傳統的"散曲" 代替詞而發展
        - 詞調轉變
          - 詞源自樂府小辭
            - / 由單調 四疊 而長調 散曲
        - 諸宮調興起
          - 散曲和諸宮調最密切
            產生歌詠一故事的"鼓子詞(疊詞)"
            - 只應歌唱 不協以跳舞 南北曲皆受諸宮調影響
        - 詞句語體化
          - 詞中用「俗言俚語」有活潑真性情 把詞範圍擴大 文學價值提高
      - 「高壓統治」政策
        - 知識份子 流落社會底層
          - 些歌 寫曲創作 抒發心情
      - 「外族音樂」輸入
        - 歌詞不同 樂器不一 原有歌曲不適用
          - 製作新聲新詞必要/ 成北方散曲

    - 「戲曲」
      - 由前身詞演化而來
      - (相對劇曲而言)
        - 抒情 敘事 狀景/「無賓白」科介 便於「清唱」
          - 小令：多以一支曲為單位
            - 可重複或二三曲
          - 套曲：亦名散套或大令
            - 長短不拘 一韻到底
      - 散曲體制
        - 語詞同為「長短句」
          - 常用襯字 更是長短句化
            - 給創作更多自由活潑空間
        - 藝術形式
          - 最通俗「口語化」
            - 與民間歌詠分不開
          - 「用韻嚴格」
            - 平仄外 強調陰陽清濁
        - 襯字
        - Key--元曲-長短-通俗-口語-嚴格-襯-韻
      - 散曲名家
        - 關漢卿、馬致遠、張可久、喬吉
    - 宋，元，明戲曲演變
      - 戲文
        - 「南宋」初:溫州雜劇 /「南戲」
      - 院本
        - 「金元」間: 北方出現 / 稱金元「院本」
          - 表演未定型 /演不唱或唱不演
      - 雜劇(短)
        - 「元」代開始 又稱「北曲」/前身是金元院本
          - 表演歌唱最嚴 一人獨唱演到底 篇幅短
          - 初期一本四折 /後期是短句 獨幕劇別稱 一本一折
      - 傳奇(長)
        - 「明」代戲劇 承接南戲傳統 稱「南詞」
          - 篇幅自由伸縮 二三十齣到 二百餘齣
      - 地方戲
        - 雜劇與傳奇的標準
          - 因幅員廣大 交通不便與方言隔閡演變成
      - Key--宋戲-院-雜-傳-地-----宋南戲-院本-北曲-南詞--地方戲
    - 中國戲劇特色
      - 無論哪一劇種 都可「單齣搬演」
        - 各段各自獨立 內容互不干涉 一本也非一口氣演完
      - 深受「講唱文學」影響
        - 保留敘述方式 /劇本保留講唱文學痕跡
      - 採用「象徵方式表現」
        - 舞台 道具 角色 言談 服飾皆象徵式
          - 是超越現實的藝術
        - 著重在抒情與意念表達 時空條件不被重視
      - 「以詩為本質」
        - 帶詩文之美的戲劇與音樂舞蹈結合
          - 常因重詞藻而脫離群眾 /有作品常成詞賦別體
      - 「音樂為主」成分 曲調多源
        - 王國維分析元雜劇: 曲調源有大曲 唐宋詞 諸宮調等
      - Key--單演-講唱-象徵-音樂主-詩本質
    - 元代社會背景對文學影響
      - 源代版圖遼闊 加快各民族文化交流
        - 以漢語進行文學創作 /「 漢文學」也接受「異文化元素」
      - 「統治者壓迫」造成社會黑暗面 作品中透露出不平
        - 民族文化的壓迫與繁榮
      - 「社會安定 工商發達 大城市興起」
        - 都市繁榮
          - 城市居民的意識影響
      - 「思想活耀」
        - 統治者設立官學教以四書五經
          - 同時也因信仰多元文化
            - 價值觀快速轉變
  - 分類特色
    - 雜劇
      - 每一單位為 "一本"
        - 每本分四段(折) 或加上一二個契子
          - 戲本開頭有"總題" 結尾有"題目正名"
      - 每折由一套北曲+賓白+科介(有時加插曲)組成
        - 每折宮調一致 / 套數組織嚴密
      - 每套限押一韻 一本四折一人獨唱到底
      - 角色
        - 末旦淨丑
          - 末又分：外末 充末 二末 小末;旦又分：老.....
      - 1本：
        - 4折+2契子--1故事
          - 折：
            - 1套北曲+賓白+科介
              - 套：
                - 限押一韻，一人獨唱到底
            - 宮調同
    - 傳奇
      - 王國維稱傳奇四變：
        - 傳奇之名「始於唐變文」
          - 宋代指「諸宮調」
            - 元朝為「雜劇」
              - 明朝為「南戲」專稱
      - 源出自六朝“志怪”
        - 內容已擴展到人情世態和社會生活的描寫
          - 如《南柯太守傳》、《李娃傳》
      - 以唱「南曲」為主的長篇戲曲，以別於北雜劇
        - 是宋元南戲的進一步發展
          - 盛於明嘉靖到清乾隆年間
            - 南曲為主 可兼北曲
      - 「情節離奇」或人物行為超越尋常的故事
    - 傳奇涵義
      - 原指唐代的「短篇文言小說」
        - 宋金以後轉借為「戲劇」的通稱
          - 離不開奇聞異事的描寫
      - 兩宋之際， 傳奇又指某些說唱技藝
        - 一種是「說話?就像後來的「說書」
        - 一種是「說唱諸宮調」，以唱為主夾有說白，接近後來的「評彈?
      - 金元時期，北方形成了比較成熟的戲劇，就是「院本」和「雜劇」
      - 和元雜劇一類的短劇相區別
        - 明代中葉以後，以「傳奇」專稱當時
          - 南曲寫的長篇戲曲劇本
      - 明清時期的重要戲劇體裁之一
    - 皮黃
      - 皮黃是「西皮與二黃」兩種曲調的簡稱
        - 「西皮」（秦腔與湖北襄陽地區民間曲調結合）與
        - 徽班「二黃」互影響為基礎，被稱為「皮黃戲」
      - 皮黃戲其前身為徽劇
        - 因京班所唱皮黃更為動聽
          - 遂稱之為"京調"，正式稱京皮黃為"京戲"
  - 興盛原因
    - 戲劇「文學的發展」
      - 金之院本直接影響元雜劇/ 劇目許多相同是證據
      - 利於戲劇發展的「精神環境」
        - 文學思想的自由 /儒家思想衰 戲曲文學乘勢而起
    - 「科舉的廢除」
      - 廢考試 文人為官路堵塞 /說故事 以娛樂 雜劇藝術生
    - 「社會物質環境」利於戲劇發展
      - 元代都市繁榮 市民娛樂興盛 / 觀眾多 演員酬勞高等
  - 南戲，亦稱戲文"
    是宋元時以南曲演唱的一種戲曲形式
    - 中國戲曲最早的成熟形式
    - 「北雜劇」主要從金"院本"發展而來，「南戲」
      更多地源於南方民間的歌舞小戲，

文學史-元

2010/04/06

- 雜劇
  - 元(北)明(南) 雜劇
    - 南北戲
      - 「北戲」、「南戲」比較
        - 「北雜劇」主要從金"院本"發展而來，「南戲」更多地源於南方民間的歌舞小戲，
        - 北雜劇，南戲 它們相同之處很多，部如曲，白分工、角色分行等等
      - 唱法而言
        - 北戲嚴格限制為一人主唱
        - 南戲則登場角色不論生旦淨丑都可以唱
          - 唱法靈活多變，
            - 唱腔每出不限於一個宮調，也不限於一 韻
      - 篇幅而言
        - 雜劇的基本體制是四折一契子 情節集中
        - 南戲則無固定限制，一般採取分明形式，
          - 以「人物上下場」為界線
      - 結構而言
        - 南戲定例第一齣為「副末開場」，不唱曲，念詞二闋
          - 以表明作者主旨及戲文大意，接著，生、旦分別登場
        - 南戲則多為喜劇或先離後合
          - 始困終亨的心喜劇
      - 賓白而言:
        - 雜劇較俚俗
        - 南戲在進入上層社會以後則比較文雅
      - 曲辭而言:
        - 北戲主要用北曲，特點是七聲音階，節奏比較急促
        - 南戲主要用南曲，特點主要是五聲音階，節奏比較舒緩
      - 角色而言:
        - 南戲分行較雜劇為細緻
          - 一般可分為主(臉上)、貼、旦、外、丑、末、淨七類
      - Key：唱(1人)-篇(4折-1契-集中)-結(南喜劇)-賓(俚俗)-曲辭(7聲音-急)-角色
        - 1人唱-集中4折1契1篇-喜劇結-俚俗賓-急7聲音曲辭-角色
    - 訴求對象不同
      - 元(北)雜劇
        - 文辭優美 純文學價值高
          - 內容豐富 保存較多當時社會狀況屬庶民文學
      - 明(南)雜劇
        - 在貴族士大夫中成長 藝術成就高 更合理精緻形式
        - 明代的戲劇，專叫做「傳奇」又稱 ，「南詞」
          - 前身是流行於中國南部的初期戲劇形式-"宋元戲文"
            - 都是民間的戲劇形式
    - 語音不同
      - 元代的雜劇，演唱以北國方言為主其間雜入蒙古語，有許多看不懂的詞語
        - 雜劇只有平、上、去三聲
      - 明代的傳奇，以南部的方音為主比較易懂
        - 傳奇卻四聲皆全
    - 體制不同
      - 元代的雜劇，每本以四折為限;
        - 每折中，限用一宮調，限由一人主唱
      - 明代的傳奇，每劇無一定齣數，每齣無一定的宮調
        - 唱時沒有人數限制，比雜劇靈活得多
    - 風格不同
      - 元代的雜劇，風格多半勁切而雄麗
      - 用字多而調子促，聲勝於辭，宜和歌，
        - 缺點易流於粗
        - 聲調雄健，抑揚頓挫的地方，比南曲來得生色
      - 明代的傳奇，清俊而柔遠用字少而調子慢，輕靈辭勝於聲;宜獨奏
        - 缺點，易流於弱
    - 標準不同
      - 今衡量「南戲」「雜劇」的標準
      - 以「曲文的音調差異」即曲牌組織的不同表現為原則
    - Key：音-體-風-標--訴求對象
  - 鄭光祖、白樸、王實甫、關漢卿、馬玫遠
    - Key：鄭-白-王-關-馬-錄鬼-鍾嗣同
  - 鄭光祖
    - 著名者有《倩女離魂》、《王粲登樓》等
  - 白樸
    - 《梧桐雨》白樸代表作，記唐明皇與楊貴妃的愛情
      - 貴妃之於玄宗，愛情卻並不專一諷諭昏主之意，情調迷惘悲涼，意境幽遠
    - 結局一反元雜劇的大團圓，值得注意
  - 名家：
    - 關漢卿
      - 由金入元的作家
        - 作品特色《竇娥冤》、《拜月亭》、《救風塵》、《單刀會》
          - Key：關---刀-救-竇-拜
        - 反以映生活面廣，思想深遠，氣魄恢宏，
          - 元雜劇中「本色派」的代表人物
      - 雜劇上的特色與成就
        - 明-「賈仲明」在《錄鬼簿》補撰的〔凌波仙〕弔詞稱讚關漢卿是「驅梨園領袖，總編修師首，拾雜劇班頭」
          - 雜劇之祖
        - 題材的廣闊
          - 剖析元代社會的多元側面
            - 反映面的廣闊性
              - 關漢卿劇作的突出之處
          - 作品數量最多，題材最豐富
        - 「風格多樣」
          - 不拘一格，因事而異，
            - 藝術成就最高
              - 另一個特點是「適合舞臺」演出
        - 高超的結構處理和逼真的形象塑造
          - 在「有限的形式框架」下表現意蘊「豐富思想」內容
        - 獨持的語言風格
          - 自然，不避俚言俗語，妙趣橫生而不落輕薄，樸實無華耐人尋味
        - Key：關---風多-題廣-限框中-適舞台-想豐-語樸實
    - 馬致遠
      - 作品特色:
        - 《漢宮秋》是最為著名
          - 較多的是「神仙道化」戲
        - 表現了元代知識分子「殘酷現實」面前的消極「隱逸態度」
      - Key：漢宮--馬遠-現實殘酷-隱逸-神仙道
    - 鍾嗣成《錄鬼簿》
      - 記錄「元曲」作家生平事跡、作品篇目-戲曲批評著作
        - 最早的一部「戲曲文獻目錄」
      - 理論：
        - 「作傳」：
          - 感於雜劇作家「門第卑微」、「浸沒無聞」
            - 被視為「小道」，難登塾術的殿堂之感
          - 替經史所不傳，又高才博識戲曲家作傳欲以此激勵後學
        - 提倡「創新」精神：
          - 「動人情節」
            - 使人“感動詠嘆”要“搜奇索古”、“翻騰古今”
          - 雜劇的「發展輪廓」：
            - 以自身為基點，以「前輩」和「方今」為時序
          - 「評價分類」：
            - 將作家按期分隔 以期分類排比
        - 獨樹「戲劇思想」：
          - 高度評價有才華的戲曲家是「不死之鬼」「雖死而不鬼者」
          - 性理之學”之外，為戲劇獨樹一幟，「另闢門戶」，反傳統的思想因素
          - 大略指出了戲劇形式與傳統的文學樣式相比的新特點
      - 歷史地位：
        - 大規模記錄「豐富史料」
          - 「戲曲史和戲曲批評史」的研究貢獻
        - 為元代雜劇的研究奠基
          - 對元「雜劇分期」也啟迪後學
            - 大略指出「戲劇形式與傳統文學」樣式的比較
    - 作品：
      - 《竇娥冤》之「社會意義」：
        - 反映出社會生活的必然性
          - 「外族統治」及長期盼亂的交相結合
        - 「社會嚴重失序」，官吏貪污，衙門成為惡人掩飾罪行的最佳場所
      - 《竇娥冤》的「藝術價值」：
        - 漢代東海孝婦的故事
          - 「悲劇性格」
            - 家庭悲劇的故事，
              - 竇娥「不屈服個性」，是他悲劇性的主因，
        - 本色當行的戲劇語言
          - 儘快「入戲」
            - 以本色當行的戲劇語言著稱
        - 王國維最稱道元雜劇的是「曲盡人情，字字本色」
          - 舒憤中蘊含著鮮明的「動作性」
    - 文學史地位
      - 有穩定藝術體制
        - 一本四折結構體制 扣合事件起承轉合
          - 一人主秤 鮮明表現人物性格
      - 內容與手法變化多樣
        - 內容風格的競艷多彩
      - 作品為數可觀
        - 編劇隊伍以都市為中心 創造豐富劇本文學700餘種
      - 眾多劇場與演員
        - 表演劇場眾多也固定 演劇隊伍龐大 / 也有流動作場者
    - 體制和藝術成就
      - 劇本結構
      - 雜劇曲調
      - 雜劇曲詞
      - 雜劇賓白
      - 雜劇科範
      - 雜劇角色