

一. 戲曲的起源

中國戲曲的起源很早，在上古時代的歌舞已萌芽，歷經漢、唐、宋、金，才形成比較完整的戲曲藝術型態。戲曲主要由歌舞、說唱和滑稽戲三種不同的藝術形式綜合而成，也統稱百戲。

歌舞很早已前就有，相傳周公所做的大武舞，已具有複雜的舞蹈動作和一定的故事性。從漢代至宋代，朝廷和民間也有各種歌舞。

說唱產生的時代也很早，南北朝時有所謂的大曲，是用一支曲子反覆演唱多遍，來敘述一個完整故事。北宋時出現諸宮調，用多種宮調，多支曲子來說唱長篇故事。到了金代出現董解元西廂記諸宮調，是元雜劇的先導。

滑稽戲是從「優」發展而來，主要是諷刺調笑。五胡、十六國時代有所謂「參軍戲」，仍以諷刺調笑為主，後來也成了中國戲曲的主要成分之一。在宋代這些百戲都在瓦舍演出，大家互相觀摩、競爭，也互相吸收，促進了戲曲的形成。戲曲後來發展出南北兩派，北曲盛行於元，又稱為「雜劇」；南曲盛行於明清，又稱為「傳奇」（「傳奇」在唐朝指的是文言短篇小說）。戲曲和古典的詩、詞、散曲最根本的不同就在於它不是單純的韻文而已，它是結合演唱（曲）、動作（科）、對話（白）的表演。

自宋至明，戲曲演變之經過大致如下：

- （一）戲文：最初盛行於浙江的溫州，所以在南宋初年，稱之為「溫州雜劇」。早期的作品有：《趙貞女蔡二郎》、《王魁負桂英》等。到了後代，由於它是在南方的民間產生的，就稱為「南戲」，以與後來產生的「北曲」對稱。
- （二）院本：這是在北方產生的早期戲劇形式，盛行於金元之間，所以又稱「金元院本」。這些院本，有的是唱而不演，有的是演而不唱，他們的表演形式，還沒有定型，也不曾確立一定的規準。
- （三）雜劇：產生於元代，又稱為「北曲」，前身就是金元院本。其表演與歌唱，都最為嚴格，每一幕中的演唱，均需主角一人獨唱到底，大部分都以四折為主。
- （四）傳奇：產生於明代，比雜劇更進一步，解除了雜劇之於舞台表演與角色歌唱方面的種種限制，承接「南戲」的傳統，與北曲對稱。它的篇幅，不像雜劇每本只限四折，可以自由伸縮，每部戲，少約有二三十齣，多的有一二百齣。

二、雜劇、傳奇

	雜劇	傳奇
釋義	元人的戲曲稱為雜劇（又稱北曲）	明清的戲曲稱為傳奇（也稱南曲） （與唐代文言短篇小說「傳奇」有別）
淵源	1. 雜劇之興，遠溯於周之巫覡歌舞 2. 元人雜劇係源自宋金之諸宮調	傳奇源自北宋的南戲
結構	1. 由「曲」、「科」、「白」三者組成。 【 曲 】是樂曲與歌詞， 【 科 】是演員的表演動作， 【 白 】是演員的對白。 2. 雜劇劇本一般由四套曲子組成，稱為四折。每折限用一宮調。（折，相當於現代戲劇的幕） 3. 四折之外，視劇情需要，可加「楔子」。（「楔子」橋樑之意，可置於全劇之首，或在折與折之間） 4. 每折用一套曲，一韻到底，限主角（正末或正旦）一人獨唱，正末主唱的稱「末本」，正旦主唱的稱「旦本」。其他角色只許賓白。 5. 每本雜劇的末尾有兩句、四句或八句對語，用以概括全劇內容，叫做「題目正名」。如《竇娥冤》結尾的「題目」是「秉鑿持衡廉訪法」，「正名」是「感天動地竇娥冤」。	1. 雜劇稱「折」，傳奇稱【 齣 】。 2. 雜劇每本四折，傳奇不限齣數。 3. 雜劇每折限用一宮調，一韻到底；傳奇每齣不限宮調，可以換韻。 4. 雜劇每折限由一人獨唱，傳奇則可以對唱、合唱。 5. 雜劇多用楔子；傳奇每劇之首必有「家門」（或稱開場），以說明編劇動機或劇情概況，性質與楔子不同。 ※ 傳奇每齣和全劇之末都有一首「下場詩」，彷彿雜劇中的題目正名。
角色	分為末、旦、淨（包括丑）、雜四大類。 1. 末：劇中男角，約相當於傳奇及京劇中的「生」。劇中的男主角叫做「正末」。此外有外末、副末、沖末、大末、小末。 2. 旦；劇中女角，女主角叫做「正旦」。此外還有外旦、貼旦、老旦、花旦。 3. 淨；以扮演剛強凜猛或滑稽的人為主。有淨、副淨、二淨、丑等名目。 4. 雜：不屬以上三類，或角色不明的其他雜角，如如駕（皇帝）、孤（官員）、卜兒（老年婦女）、孛老（老年男子）、細酸（窮秀才）等。	分為生、旦、淨、末、丑五大類。 1. 生：戲中的男主角，一般扮演書生、秀才、狀元之類的人物。 2. 旦：戲中的女主角，所扮演的人物一般都為青年女子。 3. 淨：以扮演剛強凜猛或滑稽的人為主。 4. 末：末在戲中一是用以開場，二是扮演次要的男性人物。 5. 丑：在戲中所扮演的人物大致和淨所扮人物相同，是插科打諢一類的人物。

作家 作品	1. 元曲四大家及其代表作： 關漢卿：竇娥冤 馬致遠：漢宮秋 鄭光祖：倩女離魂、王粲登樓 白樸：梧桐雨 2. 此外如：王實甫－西廂記，紀君祥－趙氏孤兒，秦簡夫－東堂老等都是有名的作品	明： 1. 四大傳奇： 荆：荆釵記－朱權作 劉：白兔記－佚名 拜：拜月亭－施惠作 殺：殺狗記－徐田作 2. 此外如：高明－琵琶記（與四大傳奇合稱五大傳奇），湯顯祖－紫釵記、牡丹亭（還魂記）、南柯記、邯鄲記（合稱玉茗堂四夢）
		清： 洪昇－長生殿和孔尚任－桃花扇最著名（並稱清代戲劇的雙璧）
附記	我國戲劇的題材，大多取自說話人口中的歷史故事和傳奇小說，而尤以改編前人的劇作為多，例如：白樸－梧桐雨和洪昇－長生殿是唐明皇與楊貴妃的愛情故事，起源於唐傳奇陳鴻的長恨歌傳，更可追溯至白居易的長恨歌、王實甫－西廂記源自唐傳奇元稹的會真記（又名〈鶯鶯傳〉）、鄭光祖－倩女離魂取材自唐傳奇陳玄祐的離魂記、湯顯祖的名作玉茗堂四夢，有三夢都取自唐傳奇：紫釵記取材自蔣防的霍小玉傳、南柯記取材自李公佐的南柯太守傳、邯鄲記取材自沈既濟的枕中記	

※ 註.宮調：即現代音樂中的「調式」。比照鋼琴來說就是 A 大調、B 大調、C 大調之類。宮調代表不同的音階高低，也代表不同的音樂聲情。

二. 著名戲曲之介紹、劇情簡介

1. 竇娥冤－作者關漢卿

「竇娥冤」原名「感天動地竇娥冤」，是關漢卿的代表作之一，也是我國古典戲劇中悲劇的代表作。這個故事反映了元朝社會和官吏腐敗黑暗的一面，是取材於當時社會很成功的一齣寫實劇。

故事簡介：

竇娥的父親竇天章，是個窮秀才，借了寡婦蔡婆婆的高利貸，無法還債，就把竇娥半抵半送給蔡家做童養媳。竇娥長大後嫁作蔡家媳婦，不到兩年，丈夫就死了。一日，蔡婆婆向賽盧醫討債不遂，反而差一點被勒死，恰好被張驢兒父子所救。張氏父子本是無賴，趁機就住進蔡家，並要脅婆婆與他們父子成親，意圖財色雙收，但為竇娥堅拒。蔡婆病中想吃羊肚湯，張驢兒趁機在湯中下毒意圖脅迫並孤立竇娥，不料被張父誤吃，中毒身死。張驢兒趁此威逼竇娥就範，改嫁給他。但遭竇娥拒絕。於是張就告到官府，竇娥不忍婆婆也受酷刑，便含冤招認殺人。臨刑之時，竇娥罰下三大誓願：「一要死時血不沾塵土，盡染於旗鎗上之白布。二要天降大雪，掩蓋屍體，不使暴露。三要楚州大旱三年，祝告天地顯靈，以證明她的冤枉。」結果誓願應驗，尤其行刑時正值酷暑六月，卻天降大雪。竇娥死後，他的父親做了兩淮廉訪使，到楚州巡按，由於竇娥鬼魂的控訴，終於審清此案，將貪官、張驢兒等一一正法。

※關漢卿：元雜劇最傑出的作家、中國古代戲曲的奠基者，他的成就與地位堪與英國劇史上的莎士比亞媲美。他長期生活在元代商業繁達的都市之中，熟悉市民生活，並能親自粉墨登場，劇作多達六十餘種。從現存的十餘種劇本看，題材廣泛，內容豐富，形式多樣，悲劇如竇娥冤，喜劇如救風塵，歷史劇如單刀會。作品多自然白描而不假雕飾，堪稱元曲本色，被公認為最偉大的中國劇作家，對元代雜劇和後代戲曲影響甚大。

2·漢宮秋—作者馬致遠

奸臣毛延壽慫恿漢元帝挑選天下仕女，以充後宮；漢元帝就派他為選擇使，到各地選刷（以上楔子）。毛延壽選了九十九名，最後選到王昭君。她長得美豔動人，毛延壽要她的父親行賄，就選她為第一。她父親沒給。毛懷恨在心，將昭君的畫像故意畫上破綻，因而被放在冷宮。一天，漢元帝到後宮巡行，忽然聽得琵琶聲。這一機緣，使王昭君獲得漢元帝異常的寵愛，並揭穿了毛延壽的奸謀（以上一折）。毛畏罪逃入番邦，獻上昭君畫像，勸番王向漢朝指名索取。番王聽從了他的話，並以武力作後盾，如若漢朝不允，就大勢南侵。這時，漢元帝和王昭君正兩情相悅。番使來到漢廷，氣勢洶洶，嚇得滿朝文武大臣「似箭穿著雁口，沒個人敢咳嗽！」一個勁兒直勸說元帝屈服，答應這個無理的要求。雖然激起元帝的惱怒，罵他們「滿朝中都做了毛延壽」；但在強大敵人面前，和朝臣妥協派的勸導下，捨此又有什麼別的辦法呢？正在進退兩難之際，王昭君毅然以國家的安危為重，情願犧牲自己的幸福和生命去「和番」（以上二折）。元帝的心理十分矛盾、複雜，他恨文武官員不敢出頭，與他分憂；怕敵人勢力強大，自己丟了江山；怨自己做「天子的官差不自由」；捨不得心愛的王昭君而又不得不忍痛送給他人：這就構成了第三折餞別的主要氣氛。而王昭君，在劇作者的筆下，作為愛國主義形象的這個女性，早已經下定決心，願以自己的青春，解救國家的危急，走到番、漢交界之處，便投江而死。番王為她這一行動所感動，決定把逆賊毛延壽送交漢朝懲治，並與漢朝維持和好局面（以上三折）。夜靜更深，寂寞的宮廷裡，漢元帝傷感地懷念著王昭君，做夢夢見王昭君意外的到來，忽又被天邊淒厲的雁聲所驚醒，結束了這場悲劇（以上四折）。

3·梧桐雨—作者白樸

《梧桐雨》，是一部歷史人物的悲劇，寫唐明皇和楊貴妃的故事。內容是：幽州節度使張守珪，有部將安祿山，失軍機當斬，惜其驍勇，乃械至京師，丞相張九齡請誅之，明皇不答應，接見並授以官位。此時楊貴妃方寵幸，命以祿山為義子，賜以洗兒錢。後因楊國忠進諫，乃出祿山為范陽節度使，七月七日，貴妃侍明皇於長生殿，因感牛郎織女事，對星而盟，願生生世世為夫婦。天寶十四年，帝與貴妃正在吃荔枝時，祿山反聞至，於是倉皇幸蜀。到馬嵬驛，軍譁不行，龍武將軍請誅楊國忠，既誅，軍譁不止，再請殺貴妃，明皇不得已，命高力士引貴妃到佛堂自縊，六軍始行。後肅宗收復京師，明皇退位，居西宮，懸貴妃像於宮中，朝夕相對。一夜之間，夢與貴妃相會，而為梧桐雨聲驚醒，不勝唏噓。這部戲以追思貴妃結束，而不像長生殿以團圓結局，是一本很完美的悲劇。

4·西廂記—作者王實甫

唐貞元末年，詩人元稹寫了一篇〈會真記〉傳奇（又名〈鶯鶯傳〉），敘述崔鶯鶯、張生的戀愛故事。這是有關此事的作品和傳說的最早根據。這篇傳奇，是以「始亂終棄」、女方被遺棄結束了這個悲劇式的故事。後來，許多文人都把這個題材寫到他們的作品中，

有些人並對那種結局表示了惋惜、忿恨和不滿的意見。由於社會的和作者個人的原因，到了金代，傑出的民間講唱文藝作家董解元，用宏偉的敘事長篇「諸宮調」的體制，對這個故事，從內容到外形，作了徹底的改造、充實和擴大，賦予作品以反封建禮法束縛的新的社會意義，給予這個故事以新的生命，從根本上改變了原來悲劇的性質，而以一雙情侶經過曲折的道路，終於獲得自由、幸福、美滿的生活勝利地宣告結束。不久，在這個堅實的基礎上，王實甫又對「董西廂」加以洗練，改編成了雜劇形式的《西廂記》，通稱「王西廂」。

※清朝的金聖歎將西廂記和莊子、離騷、史記、杜詩、水滸傳並稱為「六才子書」。

5·琵琶記

原名<<趙貞女蔡二郎>>。作者高明，字則誠，元末人。寫得是漢代陳留郡有一人家，父母年過八旬，子蔡邕，字伯喈，滿腹才學，娶妻趙五娘，一家安樂。後父親逼試，邕只好上京應試，並一舉中了狀元。當朝牛丞相強行招贅，皇帝不允辭官。與陳留家中斷了音訊。五娘在家，侍奉公婆，竭盡孝心，不料遇上大饑荒，難以度日。五娘典盡衣物以奉公婆，糟糠自饜以求生。最後雙親餓死，五娘賣髮買葬，埋了老人，手持琵琶，沿路乞討往洛陽尋夫。後來得到牛小姐的幫助，使一夫二婦團圓。

6·牡丹亭—作者湯顯祖

又名<<還魂記>>。寫的是一個奇幻美麗的愛情故事。南安杜太守之女杜麗娘，才貌出眾。平日從學於后妃之德的說教中。春日的某天，遊賞百花於後花園，麗娘的青春活力和擺脫桎梏的個性覺醒。竟作奇夢，與一書生柳夢梅情投意合於牡丹亭畔。麗娘夢醒之後，因相思情切而香消玉殞。臨終前並為自己畫一畫像，命藏於後花園石下。而嶺南人士柳夢梅因緣際會，來到已升遷離開的杜家空宅，並偶拾畫像，與麗娘魂魄重逢。兩人情深，情根未減。夢梅掘墳，已死三年的麗娘無毀的肉體與芳魂結合。兩人欲成姻緣，杜麗娘之父卻又反對。經麗娘一再堅持，再加上柳夢梅被點為狀元，皇帝主婚。有情人才能得以終成眷屬。

7·長生殿—作者洪昇

玉環字太真。被選為宮女後，以其德性溫和，姿容秀麗，深愜太宗意，冊為貴妃，帝賜金釵鈿盒以為定情物。貴妃專得君寵後，其兄楊國忠封右相，三姐分封秦、韓、虢國夫人，一門榮耀。三月三日修禊，帝與貴妃同遊幸曲江，三國夫人陪從。遊賞畢，帝召虢國夫人至宮中，貴妃嫉妒，致觸帝怒，遣出宮外。貴妃悔之，剪髮託高力士獻帝，以表真情。帝復召貴妃回宮，兩情歡洽。六月朔日貴妃生辰，帝設宴於驪山長生殿，舉杯歡暢之際，樂部奏霓裳新曲，貴妃親立舞盤上舞之，如飛燕遊龍，帝心大悅，解香囊賜之。帝嘗與貴妃於華清池溫泉共浴，又於七月七日祭牛郎織女星，作生死不渝之盟，情深恩重，願生生世世共為夫妻。

至「驚變」為大轉折，這一齣是唐歷史由盛轉衰的關鍵時刻，寫的是一日與平時無異的宴飲，貴妃嬌怯怯地醉臥繡幃珠中，唐明皇驚聞安祿山反，聲勢浩大，攻破潼關欲下長安。帝與貴妃行幸蜀中成都避禍，比及馬嵬驛，軍士以禍起楊氏兄妹，憤殺楊國忠，更求帝賜死貴妃。貴妃知無可挽救，乃以白練自縊，軍心已定，玄宗斂貴妃遺體於地而去。

至成都帝命高手匠人，將檀香雕貴妃像，親送入廟供奉，感念舊情，痛哭像前。後肅

宗繼位，郭子儀任朔方節度使，平安祿山亂。玄宗自蜀還，中途駐蹕鳳儀宮，遣高力士至馬嵬坡，造貴妃墳墓，月下獨坐懷念貴妃，後經馬嵬坡將貴妃改葬，貴妃形體已解，無形骸可尋，僅遺香囊。

還京後一夕，風雨寂寥，朦朧睡去，夢見貴妃自馬嵬坡，遣內侍迎上皇，醒後，欲仿漢武帝招李夫人魂故事，以覓貴妃香魂，道士楊通幽設法臺尋幽冥各地，漠然不知消息，遂至織女神處問之，知貴妃魂在海外蓬萊仙山，楊道士御風而至，織女召貴妃，叩其心意，妃亦感思玄宗之深，乃擘金釵一股，分鈿盒一扇，托道士代奏上皇，兩意能堅，自可前盟不負，又約八月十五夜，導上皇月宮相會。楊道士復命，至期道士向月宮搭仙橋，使上皇獨行至天上。貴妃已在月宮伺候，乃與眾仙女迎駕，喜得重逢，各出金釵、鈿盒合之。織女神傳玉帝法旨，命兩人居仞利宮，永結夫妻。

8·桃花扇—作者孔尚任

崇禎末年，著名文人侯方域僑居南京，並與復社文人評議時政。後因其友促成，娶得秦淮名妓李香君，並以詩扇定情。而閹黨餘孽阮大鍼欲親近復社文人，以助妝納賄，欲借方域為其說項。香君雖淪落平康，卻是一極重名節的奇女子。她聞說此賄事，即嚴加拒絕，阮大鍼懷恨在心。這時國家大亂，武漢守軍叛變東向，南京危急。方域受兵部尚書之託，去信勸阻而平定了亂事。

此時阮大鍼乘機報復，誣告方域與叛軍暗中勾結。方域得訊，別了香君，即投奔史可法帳下。不久甲申變起，傳言崇禎皇帝縊死煤山。奸臣馬士英、阮大鍼等擁立福王，把持朝政，陷害東林。並且驕奢淫逸，徵歌選妓，欲染指香君。香君抗暴，爭執不過，香君憤而抱扇撞地，血濺詩扇，眾人只好令香君養母代替。濺血的詩扇，被方域之友點染成折枝梅花扇。香君將桃花扇寄方域，以表深情萬種。後阮大鍼終究還是仗著他的權，逼得香君入宮，方域入獄。此時國事非、清兵下、可法死、揚州失，南明王朝轟聲一崩。兩人逃出。

香君與方域在棲霞山白雲庵相會。國破家亡的痛，受盡顛簸的苦，經道人張瑤星點破，兩人俱斷情根，棄塵寰，修真入道而去。

附錄一 戲曲欣賞：

《琵琶記》第二十一齣，俗名「吃糠」。敘趙五娘強咽糠粃，被公婆發現一段，為全劇最精彩處：

曲 文	注 釋
(商調過曲)(1)【山坡羊(2)】〔旦(3)上〕亂荒荒、不豐稔(4)的年歲，遠迢迢、不回來的夫婿，急煎煎、不耐煩的二親(5)，軟怯怯、不濟事的孤身體，芳衣盡典(6)，寸絲不挂體，幾番拚死了奴(7)身己，爭奈沒主公婆教誰看取(8)。(合)思之，虛飄飄、命怎期？難捱，實丕丕(9)、災共危！	<ol style="list-style-type: none"> 商調過曲：商調，宮調名，為南曲十三宮調之一，其聲悽愴怨慕。過曲，即帶過曲，或稱帶過頭。原為北曲小令中之一種體式，以後南曲亦仿效之。 山坡羊：曲牌名。 旦：戲曲中的角色名，為劇中女主角，此飾蔡邕妻趙五娘。 不豐稔：指欠收。 二親：為蔡邕父母，趙五娘之公婆。 典：以物品抵押換錢。 奴：古代女子之謙稱。 看取：猶看顧。取，語助詞。 實丕丕：實實在在。

〔前腔〕滴溜溜、難窮盡的珠淚，亂紛紛、難寬解的愁緒。骨崖崖(10)、難扶持的病身，戰兢兢、難捱過的時和歲。這糠我待不吃你啊！教奴怎忍飢？我待吃你啊！教奴怎生(11)吃？思量起來，不如奴先死，圖得不知他親死時。(合前)(12)

〔白〕奴家早上安排些飯與公婆吃，豈不欲買些鮭菜(13)，爭奈無錢可買。不想婆婆抵死(14)埋怨，只道奴家背地自吃了什麼東西。不知奴家吃的是米膜(15)糠粃(16)，又不敢教他知道，只得迴避。便使他埋怨殺我，我也不敢分說。苦！這糠粃怎的吃得下。〔吃吐介(17)〕

(雙調過曲(18))【孝順歌(19)】〔旦〕嘔得我肝腸痛，珠淚垂，喉嚨尚兀(20)自牢嗻住(21)。糠啊，你遭礮(22)被春杵，篩你簸颺你，吃盡控持(23)，好似奴家身狼狽，千辛萬苦皆經歷。苦人吃著苦味，兩苦相逢，可知道欲吞不去。(外(24)、淨(25)潛上探颺介)

(前腔)〔旦〕糠和米本是相依倚，誰人簸颺作兩處飛，一賤與一貴，好似奴家與夫婿，終無見期。丈夫，你便是米呵，米在他方沒處尋；奴家恰便似糠呵，怎的把糠來救得人饑餒(26)；好似兒夫(27)出去，怎的教奴供膳得公婆甘旨(28)。(外、淨潛下介)

(前腔)〔旦〕思量我生無益，死又值甚的！不如忍饑死了為怨鬼。只一件，公婆老年紀，靠奴家相依倚，只得苟活片時。片時苟活雖容易，到底日久也難相聚。謾(29)把糠來相比，這糠呵，尚兀自有人吃，奴家的骨頭，知他埋在何處？〔外、淨上〕

(淨白)媳婦，你在這裏吃什麼？

〔旦白〕奴家不曾吃什麼。〔淨搜拿介〕

(旦白)婆婆你吃不得。

〔外白〕咳，這是什麼東西？

(前腔)〔旦〕這是穀中膜，米上皮，〔外白〕呀，這便是糠，要他何用？〔旦〕將來逼邏(30)堪療饑。

〔淨白〕咦，這糠只好將去餵豬狗，如何把來自吃？

〔旦〕嘗聞古賢書，狗彘食人食(31)，也強如草根樹皮。〔外淨白〕恁的(32)苦澀東西，怕不噎壞了你？〔旦〕齧雪吞氈，蘇卿猶健(33)，餐松食柏(34)，到做得神仙侶。這糠呵，縱然吃些何慮？〔淨白〕阿公(35)，你休聽他說謊，糠粃如何吃得？〔旦〕爹媽休疑，奴須是你孩兒的糟糠妻室(36)。

10. 骨崖崖：瘦骨嶙峋貌。
11. 怎生：猶怎樣、如何。
12. 合前：指合唱部分之詞，與前段合唱部分相同。
13. 鮭菜：吳人對魚菜的總稱。
14. 抵死：非常、極度之意。
15. 米膜：米之外皮。
16. 糠粃：穀皮，不可食。
17. 介：為戲曲中關於動作、表情、效果之舞台指示。介又稱科，有時或「科介」雜用。
18. 雙調過曲：宮調名。
19. 孝順歌：曲牌名。
20. 兀自：逕自。
21. 牢嗻住：牢牢塞住，呵不出聲之意。
22. 礮：磨。
23. 控持：猶控制。指遭受磨、春、杵及篩、簸、颺之折磨。
24. 外：角色名，戲曲中有生、旦、外、貼、丑、淨、末七種角色。外有兩種：一扮老年男子，一扮老年女子。此處扮蔡邕父蔡員外。
25. 淨：角色名，其中又分正淨、副淨。飾剛猛、粗魯、多疑之人。可扮男，亦可扮女。此處為副淨。指蔡邕母蔡婆婆。
26. 饑餒：飢餓。
27. 兒夫：婦人稱自己丈夫。
28. 甘旨：美食，指供養父母之食品。
29. 謾：通「莫」，作「休」解。
30. 逼邏：安排、張羅。
31. 狗彘食人食：語出孟子：「狗彘食人食而不檢」原意謂豬狗吃人之糧食而不知檢點，此處作「狗彘食，人食」，意指原是餵豬狗之糧食，卻給人吃。
32. 恁的：如此、這般。
33. 齧雪吞氈，蘇卿猶健：言漢朝蘇武，在武帝時出使匈奴，匈奴逼降，蘇武寧死不屈，幽於大窖之中，不給飲食。天雨雪，蘇武嚼雪吞氈，數日不死。後放逐草原牧羊，十九年後始得返國。事見漢書李廣蘇武傳。
34. 餐松食柏：相傳神仙不食煙火食，以松柏之實為糧。
35. 阿公：婦稱夫詞
36. 糟糠妻室：指妻室。漢書宋弘傳：「貧賤之交不可忘，糟糠之妻不下堂」。

〔外、淨看哭介〕媳婦，我原來錯埋怨了你，兀的
(37) 不痛殺我也。〔外淨悶倒，且叫哭介〕

(仙呂入雙調 (38))【雁過沙 (39)】〔旦〕苦沈沈、向
冥途 (40)，空教我、耳邊呼。公公，婆婆，我不能夠
盡心相奉事，反教你為我歸黃土。人道你死緣何故？
公公，婆婆，怎生割捨得拋棄了奴？

〔外醒介。旦白〕謝天謝地，公公醒了。公公你掙扎
(41)。

(前腔)〔外〕媳婦，你擔饑、事姑舅。媳婦，你擔
饑、怎生度？〔旦白〕公公且自寬心，不要煩惱。〔外〕
媳婦，我錯埋怨了你。你也不推辭，到如今始信有糟
糠婦。媳婦，料應我不久歸陰府。也省得為我死的，
累你生的受苦。

〔旦扶外起介〕公公且在床上安息，待我看婆婆如
何？〔旦叫不醒介〕呀，婆婆不濟事了。如何是好？

(前腔)〔旦〕婆婆氣全無，教奴怎支吾 (42)？咳，
丈夫呵，我千辛萬苦，為你相看顧，如今到此難回護。
我只愁母死難留父，況衣衫盡解，囊篋又無。

〔外白〕媳婦，婆婆還好麼？〔旦白〕婆婆不好了。

(前腔)〔外〕天那，我當初、不尋思，教孩兒、往
帝都。把媳婦閃得 (43) 苦又孤，婆婆送入黃泉路，
算來是我相耽誤。不如我死，免把你再辜負。

〔旦白〕公公休說這話，請自將息。〔外白〕媳婦，
婆婆死了，衣衾棺槨，是件皆無。如何是好？〔旦白〕
公公寬心，待奴家區處。

〔末 (44) 上白〕福無雙降猶難信，禍不單行卻是真。
老夫為何道此兩句？為鄰家蔡伯喈妻房趙氏五娘，他
嫁得伯喈，方才兩月，伯喈便出去赴選 (45)。自去之
後，連遭饑荒，公婆年紀皆在八十之上，家裏更沒個
相扶持的。甘旨之奉，虧殺這五娘子。把些衣服首飾
之類，盡皆典賣，辦些糧米，供給公婆，卻背地裏把
糠粃逼糶充饑。這般荒年饑歲，少什麼有三五個孩兒
的人家，供膳不得爹娘。這個小娘子，真個今人中少
有，古人中難得。那婆婆不知道，顛倒把他埋怨；適
來聽得他公婆知道，卻又痛心，都害了病。如今，不
免到他家裏探望則個 (46)。呀，五娘子，你為甚的慌
慌張張？

〔旦白〕太公 (47)，天有不測風雲，人有旦夕禍福。
奴家婆婆死了。〔末白〕咳，你婆婆既死了，你公公如
今在那裏？〔旦白〕在床上睡著。〔末白〕待我去看一看。

37. 兀的：相當於口語「怎的」。

38. 仙呂入雙調：宮調名。

39. 雁過沙：曲牌名。

40. 冥途：陰間。

41. 掙扎：強打精神之意。

42. 怎支吾：怎麼辦。

43. 閃得：弄得。

44. 末：男配角名。此指扮演蔡家鄰居張廣才太公。

45. 赴選：應舉、趕考。

46. 則個：句末語氣詞，猶言「便了」。

47. 太公：對年長者之尊稱。

<p>[外白]太公休怪，我起來不得了。[末白]老員外(48)，快不要勞動。[旦白]太公，我婆婆衣衾棺槨，是件皆無，如何是好？[末]五娘子，你不要愁煩，我自有區處。</p> <p>(仙呂入雙調)【玉包肚(49)】[旦]千般生受(50)，教奴家如何措手？終不然，把他骸骨，沒棺材送在荒坵？[合]相看到此，不由人不淚珠流，正是不是冤家不聚頭。</p> <p>(前腔)[末]五娘子，不必多憂，資送婆婆，在我身上有。你但小心、承直(51)公公，莫教他又成不救。[合前]</p> <p>(前腔)[外]張公護救，我媳婦實難啓口。孩兒去後，又遇饑荒，把衣衫典賣無留。[合前]</p> <p>[末白]老員外，你請進裏面去歇息。待我一霎時(52)叫家僮討棺木來，把老安人(53)殯斂了。選個吉日，送在南山安葬去。[外]如此，多謝太公周濟。</p> <p>(旦)(54)只爲無錢送老娘，(末)須知此事有商量。</p> <p>(合)歸家不敢高聲哭，惟恐猿聞也斷腸。(下)</p>	<p>48. 老員外：在小說戲曲中，指財多勢大之人。此處是張太公對蔡邕父的稱呼。</p> <p>49. 玉包肚：曲牌名。</p> <p>50. 生受：謙謝語，等於說麻煩、有勞、對不起。曲中常用語。</p> <p>51. 承直：照顧。</p> <p>52. 一霎時：形容極短之時間。</p> <p>53. 老安人：老太太。</p> <p>54. 旦下四句：為下場詩，在傳奇中每齣與全劇末皆用之。</p>
---	--

賞析：

第一支「山坡羊」側重描寫趙五娘艱難困苦的生活環境。趙五娘一出場的四句唱詞，概括地介紹她所處的環境，從災荒的歲月、遠離的夫婿，一直說到家中的公婆，最後說到自己，由遠及近。每一句各表現一個方面的內容，清清楚楚，將趙五娘生活於其間的環境表現得非常具體。

前四句是寫大的環境，寫到接著自己貧苦生活狀況時，文筆就細膩多了。這齣戲原本是要寫沒東西吃才吃糠，但作者很巧妙地先寫趙五娘沒有衣服穿，把衣服典賣光了，典賣衣服是為了買糧餬口，衣服都典當到了「寸絲不掛體」的程度，再寫吃糠的情節，那麼令人更深刻更有感染力。

第二支「山坡羊」側重描寫趙五娘孤苦無告的心境。寫得很細膩：「滴滴溜難窮盡的珠淚，亂紛紛難寬解的愁緒。」既點出了愁緒的紛亂，又寫出了這種愁緒的外在表現，是無窮無盡的眼淚。這兩句唱詞可說是形神兼備。「骨崖崖難扶持的病身，戰兢兢難捱過的時和歲。」這就進一步寫出愁煩心緒的具體內容，歲月難捱。不用「度」而用「捱」，淒苦的心情從中可見，在加一個難字，連捱都難了，其苦更是可想而知。這就是她所以心緒紛亂的原因。這支曲子裡所寫的吃糠，還只是一種心裡活動，並不是具體地描寫吃糠的情景。

這兩支「山坡羊」曲子，在揭示趙五娘心裡的時候，大量使用疊字，渲染了悲苦的心境，形象地表現了她動盪不安的心情。

在「山坡羊」之後的一段道白裡，作家先虛寫一筆蔡婆婆埋怨趙五娘的內容，為趙五娘暗地裡吃糠創造環境，交代了她背地裡吃糠的原因。然後作者利用三支「孝順歌」曲子，淋漓盡致地描寫趙五娘吃糠的情景。這三支曲子，將趙五娘的心理活動表現得非常生動逼真。

第一支「孝順歌」以糠自喻，表現趙五娘經歷的千辛萬苦，糠的遭遇與自己的身世相同，是描述的著眼點。首先寫她吃糠的艱難：「嘔得我肝腸痛，珠淚流，喉嚨尚兀自牢啞住」這是她後面種種聯想的基礎。由糠的難以下嚥，使她想到糠本身的不幸遭遇。它「遭礮被舂杵，篩你簸颺你，吃盡控持。」由糠的不幸，又想到了自己的命苦：「好似奴家身狼狽，千辛萬苦皆經歷。」最後她唱出了糠難以吞嚥的原因：「苦人吃著苦味，兩苦相逢，可知道欲吞不去。」作者通過這樣的反覆渲染，把趙五娘的悲慘遭遇充分地揭示出來。

第二支「孝順歌」是以糠和米設喻，表現趙五娘夫貴妻賤、兩處分離之苦。在前一曲，趙五娘由糠想到了自己，在這一曲中，她又由米想到了丈夫，她唱道：「糠和米，本是相倚依，誰人簸揚做兩處飛？一賤與一貴，好似奴家與夫婿，終無見期。丈夫，你便是米呵，米在他方無處尋。奴家恰便似糠呵，怎的把糠救得人飢餓！好似兒夫出去，怎的叫奴，供膳得公婆甘旨？」這一支曲子之所以被人們稱道，乃是由於設喻巧妙，在穀被舂碾成糠和米之前，緊相倚依，如同趙五娘跟蔡伯喈這對新婚夫婦一樣親密；穀被分成糠和米是由於受到礮、舂杵、簸颺等外力折磨的結果，而趙五娘夫婦的分離也是由於受外力壓迫所致；糠與米分離之後，米貴糠賤，再也不能會合在一起了，其對比有如蔡伯喈的榮華富貴與趙五娘的飢寒勞碌。而飢荒年月中，贍養父母的不是蔡伯喈，卻是趙五娘，這又如同是以糠救飢，不僅是比喻，也與現實中「以糠救飢」連上關係。

第三支「孝順歌」表現趙五娘知其不可而勉力為之的精神。她由前面以糠自比，想到自己的無能為力。儘管如此，她仍然為了年老的公婆而頑強地生活下去。上面寫了她與糠那麼多的相似，接著又說她與糠的不同：「謾把糠來相比，這糠尚自有人吃，奴家骨頭，知他埋在何處？」轉而感嘆自己不如糠。作者採用這種回環反覆，起伏跌宕的筆法，把趙五娘的形象鮮明生動地展示在觀眾和讀者面前。

這齣戲的後半場，寫蔡公婆上場，之後風波頓起，把戲劇推向另一個高潮。蔡公婆誤會趙五娘吃糠是背著他們在吃好东西，隨後發現趙五娘吃糠後，雙雙倒地昏迷，婆婆因此而走上黃泉路，蔡公醒後對以前種種表示後悔。後一場戲寫趙五娘設法埋葬婆婆。戲並不多，主要表現兩個內容：一是通過張廣才的口，讚揚趙五娘的賢慧，二是表現張廣才的急人之難與好義樂施。

在這齣戲中，蔡婆形象的質樸急躁、蔡公的深沈穩重、張廣才的古道熱腸，都刻畫得頗為生動。但作者最用心經營的人物還是趙五娘。作者對於這個人的刻畫，不是靠華麗的辭藻，也不是靠離奇的劇情，而是採用適合人物身份的通俗質樸語言，深入細微地傳達出人物的心聲，做到以情動人。這大概就是《琵琶記》取得成功的根本所在。

試題觀摩 1-3 單選 4-9 多選

1. 王實甫西廂記：「恨相見得遲，怨歸去得疾。柳絲長玉驄難繫，恨不得倩疏林挂住斜暉。」

其中「恨不得倩疏林挂住斜暉」所表達的情感是：（92 指考）

- (A) 懊悔年少蹉跎，白首無成 (B) 憂心時間已晚，不及動身
(C) 渴望時光停留，多作相聚 (D) 慨嘆相見恨晚，造化弄人。

2. 白先勇改編湯顯祖《牡丹亭》搬上舞台，是近期藝文界的盛事。《牡丹亭》向以辭藻優美、情致深婉著稱，下列《牡丹亭》的文句，運用景物對比手法，藉春色難留寓託青春易逝的選項是：（93 指考）

- (A) 閒凝眄，生生燕語明如翦，嚶嚶鶯歌溜的圓
(B) 雨絲風片，煙波畫船，錦屏人忒看的這韶光賤
(C) 遍青山啼紅了杜鵑，荼蘼外煙絲醉軟，春香呵，牡丹雖好，他春歸怎占的先
(D) 原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院

3. 依現存文獻考察，唐代已有類似西方「灰姑娘」的故事。如果明代有一位劇作家將「灰姑娘」的故事改編為「傳奇」，並設計主要人物為：灰姑娘、繼母、繼母的女兒、王子、魔法老人，則按明傳奇角色的配置，正確的選項是：(87 大學聯考)

	生	旦	淨	末
(A)	王子	灰姑娘	繼母及其女兒	魔法老人
(B)	王子	灰姑娘	魔法老人	繼母及其女兒
(C)	魔法老人	繼母及其女兒	王子	灰姑娘
(D)	魔法老人	繼母及其女兒	灰姑娘	王子

4. 元曲：(85 大學聯考)

- (A) 可分劇曲與散曲，劇曲可以表演，散曲只可清唱
 (B) 劇曲中的「科」是指動作，「白」是指對話或獨白
 (C) 馬致遠、關漢卿、張可久、白樸，均以雜劇名，號為元曲四大家
 (D) 元曲每句字數原本固定，歌者卻可增加襯字
 (E) 散曲又有小令和套曲二種，套曲是合數個宮調曲為一套，自成首尾，故又稱套數。
5. 下列是某位考生針對「韻文」所做的歸納整理，其中正確的選項是：(93 指考)
- (A) 襯字：古詩、近體詩沒有襯字，散曲有襯字
 (B) 對仗：古詩不一定要有，近體詩則一定要有
 (C) 押韻：賦可以頻頻換韻，近體詩通常一韻到底
 (D) 每句字數：古詩是四言，近體詩是五言或七言
 (E) 句內平仄：近體詩、詞都講究，賦、散曲不講究

6. 元曲中不乏膾炙人口的作品，下列各劇本所描述的人物，何者正確：

- (A) 白樸 梧桐雨—趙飛燕 (B) 馬致遠 漢宮秋—王昭君
 (C) 鄭光祖 倩女離魂—聶小倩 (D) 王實甫 西廂記—崔鶯鶯
 (E) 高明 琵琶記—趙五娘。

7. 霹靂布袋戲常藉詩句介紹人物的特徵，如「素還真」是：「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢。腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」。這種做法，可溯自元雜劇的人物上場詩。下列上場詩，適合介紹「貪邪狡詐之徒」的選項是：(93 指考)

- (A) 我做將軍有志分，上陣使條齊眉棍。別人殺的軍敗了，我揀前頭打贏陣
 (B) 人道公門不可入，我道公門好修行。若將曲直無顛倒，腳底蓮花步步生
 (C) 皆言桃李屬春官，偏我門牆另一般。何必文章出人上，單要金銀滿秤盤
 (D) 三尺龍泉萬卷書，老天生我竟何如。山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫
 (E) 別人笑我做奸臣，我做奸臣笑別人。我須死後纔還報，他在生前早喪身

8. 下列關於雜劇與傳奇的說明，正確的選項是：

- (A)每本均不限折(齣)數
- (B)每折(齣)均需一韻到底
- (C)雜劇每折一人獨唱,傳奇不限
- (D)雜劇可加「楔子」,傳奇有「家門」(開場)
- (E)二者同時盛行於元、明、清三朝

9.詩、詞、曲：

- (A)大體言之,詩莊、詞媚、曲俗 (B)詞又名詩餘,曲又名長短句
- (C)曲可加襯字,目的在補充語氣、描摹情態、增加韻律之美
- (D)「詞家三李」指李白、李煜、李清照
- (E)套曲合一宮調諸曲為一套,自成首尾。

10. 簡答：下列五首作品,均與作者個人的生平經歷、人生態度相應,也反映作者的文學風格。請於閱讀時就其文學體類、作品內容、書寫風格仔細判別,再自框線內的參考答案中,指出它們應該是那一位作家的作品。

(甲)我翫的是梁園月,飲的是東京酒,賞的是洛陽花,攀的是章臺柳。我也會圍棋、會蹴鞠、會打圍、會插科,會歌舞、會吹彈、會嚙作、會吟詩、會雙陸。你便是落了我牙,歪了我嘴、癩了我腿、折了我手,天賜與我這幾般兒歹症候,尚兀自不肯休。則除是閻王親自喚,神鬼自來勾,三魂歸地府,七魄喪冥幽,天哪那其間纔不向煙花路兒上走。

(乙)壯歲旌旗擁萬夫,錦澹突騎渡江初。燕兵夜妮銀弧籙,漢箭朝飛金僕姑。追往事,嘆今吾,春風不染白髭鬚。卻將萬字平戎策,換得東家種樹書。

(丙)人生愁恨何能免,銷魂獨我情何限。故國夢重歸,覺來雙淚垂。高樓誰與上,長記秋晴望。往事已成空,還如一夢中。

(丁)秋菊有佳色,裊露掇其英。汎此忘憂物,遠我遺世情。一觴雖獨盡,杯盡壺自傾。日入群動息,歸鳥趨林鳴,嘯傲東軒下,聊復得此生。

(戊)木末芙蓉花,山中發紅萼。澗戶寂無人,紛紛開且落。(90 大學聯考)

屈原	陶潛	王維	孟浩然	李白	杜甫
李煜	蘇軾	周邦彥	辛棄疾	關漢卿	白樸

【解答】

- 1.C 2.D 3.A 4.ABD (C 張可久改為鄭光祖 E 套曲是合「同一」宮調曲為一套)
- 5.AC (B 近體詩的絕句不要求對仗 D 古詩不一定四言 E 散曲重視平仄)
- 6.BDE (A 楊貴妃 C 張倩女) 7.ACE 8.CD (A 雜劇限四折 B 雜劇一韻到底、傳奇可以換韻 E 元代盛行雜劇明清盛行傳奇)
- 9.ACDE (B 長短句是詞的別稱)
- 10. 關漢卿、辛棄疾、李煜、陶潛、王維