

105 學年度第 1 學期文學院中文系新開課程大綱

課程資訊	
課程名稱	中文：戲曲學 英文：Drama Studies
開課學期	105 學年度第 1、2 學期
開課系所	中文系
授課教師	曾永義
課號 (若尚未確認可從缺)	CHIN7414/5
課程識別碼 (若尚未確認可從缺)	121 M2931/2
授課對象	中文系碩博士生
班次	
學分	2/2
全/半年	全
必/選修	選
核心能力	ABCDEF
課程分類	
課程大綱	
課程概述	「戲曲學」是指以「戲曲」為研究對象的一門學問。所謂「戲曲」，現在的共識是指中國的傳統戲劇，包括宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清南雜劇、清代亂彈京劇，以及近代地方戲。如果欲把戲曲建構成一門學問為所謂「戲曲學」，那麼就包含：資料論、劇場論、題材論、腳色論、結構論、語言論、歌樂論、藝術論、批評論、歷史論等十論。其所以不及演員、導演、舞美與觀眾者，乃因為演員已於腳色論、藝術論中顧及，觀眾類型已概見劇場論；而導演與舞美，實為西方劇場所講求，為 1950 年代，大陸「戲改」後之產物，並非中國傳統劇場所固有，自可摒除在外。
課程目標	於戲曲之淵源、形成、發展之歷史學與戲曲腳色之名義、分化之腳色論，迄今仍眾說紛紜，而這是研究戲曲學者不能逃避的問題。於戲曲表演藝術學，應當先界定戲曲表演藝術之內涵，考其因時代與劇種之遞變而產生之藝術晉境，從而說明一位完美之戲曲表演藝術家如何達到色藝雙全、形神合一的歷程。於戲曲歌樂學，應當首先弄清楚從創作和呈現之歌樂關係，進而探討歌樂相得益彰之道；其

間亦應明白歌樂本身的構成元素、戲曲腔調的語言基礎及其載體、曲牌之來源、類型、發展與南北曲聯套之類型與曲牌格律變化之道；而歸結於戲曲歌樂雅俗的兩大類型之分野與各自之特色。於戲曲結構學，應當首先破除明人以情節關目之布置為戲曲結構之迷思，從而論述戲曲之結構當兼具外在與內在，外在結構即戲曲劇種之體製規律，內在結構即劇作家在戲曲內涵之基本修為下，對於戲曲排場之藝術處理，外在結構對內在結構雖有制約性，但也必須兩者兼顧，才能使戲曲之所謂「結構」無懈可擊。於戲曲劇目題材學，就其劇目故事個別之敘述而言，已見於《現存元人雜劇本事考》、《曲海總目提要》、《傳奇彙考》、《中國古代戲曲名著鑒賞辭典》諸書；但劇種所處之時代不同，如元代何以多公案劇、水滸劇、鬼魂報冤劇，士大夫何以多取材度脫劇，其妓女劇何以類型顯然；宋元南戲何以多士子負心劇，明清傳奇何以「十部九相思」，明清雜劇何以多士子之牢騷與風雅，梆子戲、京劇何以喜演歷代袍帶戲。而整個戲曲劇目之取材，何以共趨於傳說或歷史故事？其間是否有可以探討的原因？於戲曲批評鑑賞學，古人主要止於文采、音律和關目結構，而且但為點綴式之印象鑑賞，幾無深入分析者，金聖歎評點《西廂記》為第六才子書，雖深入毫芒，但只是就「文章」剖解而已。然而是否於鑑賞之前，要先對戲曲之本質、戲曲學之基本認知完全了然於胸中，然後以謹嚴而不拘泥的態度對鑑賞作全面的觀照，如是否本事動人、主題嚴肅、結構謹密、曲文高妙、音律諧美、賓白醒豁、人物鮮明、科譚自然；倘能執此八要以論曲，同時還隨時注入和發掘新的文學情趣，其方法不妨採取現代的文學批評理論或訴諸個人的感悟，但以不牽強附會和偏執一隅為原則。能如此，那麼欣賞評論我國戲曲，才能既客觀而又主觀，不失劇作的真面目，而又能抒發其底蘊，於是劇作的價值和成就也才能真正呈現和了然。而戲曲劇場美術學之概念雖然與現代之概念不同，但衡諸劇場之五種類型而有「廣場踏謠」、「高台悲歌」、「氍毹宴賞」、「勾欄獻藝」、「宮廷慶賀」，其劇場類型不同，其觀眾、劇目、表演之精粗特色、內容思想均隨之而有別，倘能據此深入探討，則其「劇場」自可獨出而別為「劇場學」。於戲曲語言聲韻學，其要義已被上述之「戲曲歌樂學」所涵容，因為那是論戲曲歌樂的基礎。

課程要求	課前預習，課堂間發言討論當週論題。 期末以戲曲學為範疇，擇題撰寫一篇小論文，並繳交一份上課心得。
參考書目 & 指定閱讀 (不宜完全偏重授課教師個人著作)	曾永義：《戲曲學》，臺北：三民書局，2016年。 《中國古典戲曲論著集成》十冊，北京：中國戲劇出版社，1959年。 俞為民、孫蓉蓉主編：《歷代曲話彙編》《唐宋元編》、《明代編》、《清代編》、《近代編》，合肥：黃山書社出版，2006-2009年。
評量方式 (請註明各項評分比例)	出席率 20% 課堂發言 20% 期末心得 20% 期末小論文 40%
課程進度	單元主題
第 1 週	壹、導論 一、戲曲源流簡說 二、戲曲學之建構 三、兩岸戲曲在當代因應之道
第 2 週	貳、資料論 一、戲曲資料之五種類型 二、論說戲曲文獻資料之解讀
第 3 週	參、劇場論 一、宋元瓦舍勾欄及其樂戶書會 二、戲曲劇場之五種類型
第 4 週	肆、題材關目論 一、地方小戲劇目之題材內容特色 二、元人北曲雜劇劇目之題材內容 三、宋元南曲戲文劇目之題材內容
第 5 週	肆、題材關目論 四、明清傳奇雜劇劇目之題材內容 五、地方四大腔系劇目之題材內容 六、戲曲劇目題材可注意的三種現象
第 6 週	伍、腳色論 一、中國戲曲腳色概說 二、前賢「腳色論」述評
第 7 週	陸、結構論 一、戲曲之外在結構：戲曲劇種體製規律論

	二、戲曲之內在結構：戲曲劇種排場論
第 8 週	柒、語言論 一、語言之字詞句式 二、戲曲語言格式變化的因素 三、戲曲語言格式的錯誤示範：曲譜的又一體 四、戲曲語言與戲曲評論 五、南北戲曲語言之特色
第 9 週	捌、藝術論 一、中國戲曲的本質 二、男扮女妝與女扮男妝 三、元人雜劇的搬演
第 10 週	捌、藝術論 四、有關元人雜劇搬演的四個問題 五、戲曲表演藝術之內涵與演進 六、京劇流派藝術之建構
第 11 週	玖、批評論 一、「拗折天下人嗓子」評議 二、散曲、戲曲「流派說」之溯源、建構與檢討 三、從明人「當行本色」論說「評騭戲曲」應有之態度與方法
第 12 週	拾、戲曲學要籍述論 一、宋代以前與戲曲相關的記載 二、元代戲曲學專書述論 三、明代戲曲學專書述論 四、明代戲曲學之零金片羽
第 13 週	拾、戲曲學要籍述論 五、清代戲曲學專書述論 六、清代戲曲學之零金片羽 七、近代戲曲學專書述論
第 14 週	拾壹、曾永義戲曲史論文彙編 含論文 43 篇，摘選重要篇目課堂討論： 一、也談戲曲的淵源、形成與發展 二、先秦至五代「戲劇」與「戲曲小戲」劇目考述 三、參軍戲及其演化之探討
第 15 週	拾壹、曾永義戲曲史論文彙編 含論文 43 篇，摘選重要篇目課堂討論： 四、也談「南戲」的名稱、淵源、形成和流播 五、也談「北劇」的名稱、淵源、形成和流播

	六、再探戲文和傳奇的分野及其質變過程
第 16 週	拾壹、曾永義戲曲史論文彙編 七、論說戲曲雅俗之推移 八、論說「折子戲」 九、中國地方戲曲形成與發展的徑路 十、中國歷代偶戲考述
第 17 週	拾貳、論說「戲曲歌樂基礎」之建構 一、歌樂之關係 二、戲曲音樂本身之構成元素 三、戲曲腔調的語言基礎及其載體 四、戲曲曲牌之來源、類型、發展與北曲聯套
第 18 週	拾貳、論說「戲曲歌樂基礎」之建構 五、戲曲曲牌之建構與格律之變化 六、宋代樂曲對南北曲聯套之傳承 七、戲曲歌樂雅俗的兩大類型——詩讚系板腔體與詞曲系曲牌體

※請檢附課程相關著作目錄或近 5 年學術著作目錄

專書：

1. 2016 年，《戲曲學》，臺北：三民書局。
2. 2013 年，《戲曲與偶戲》，臺北：國家出版社。
3. 2011 年，《地方戲曲概論》（與施德玉合著），臺北：三民書局。

期刊論文：

1. 2016，〈論說「曲牌」（之三）——宋樂曲對南北曲聯套之影響〉，《劇作家》2016 年第 1 期，頁 103-114。
2. 201512，〈魏良輔之「水磨調」及其《南詞引正》與《曲律》〉，《文學遺產》(出刊中)。
3. 201512，〈散曲、戲曲「流派說」之溯源、建構與檢討〉，《中國文學研究》(香港中文大學，出刊中)。
4. 201512，〈戲曲劇目之題材內容概論〉，中山大學文與哲編輯委員會主編《文與哲》第 27 期，頁 3-101。
5. 201508，〈戲曲表演藝術之內涵與演進〉，中國文哲研究所《中國文哲論叢》第 3 號，頁 1-60。
6. 201507，〈「永嘉雜劇」應成立於北宋〉，揚州大學主編《揚州大學學報》第 19 卷第 4 期（總第 112 期），頁 68-74。

7. 201506,〈從明人「當行本色」論說「評騭戲曲」應有之態度與方法〉,中山大學文與哲編輯委員會主編《文與哲》第26期,頁1-84。
8. 2015,〈論說「曲牌」(之二)——曲牌之建構與格律之變化〉,《劇作家》2015年第1期,頁91-107。
9. 201412,〈論說「戲曲之內在結構」〉,《藝術論衡》復刊第6期,頁1-47。
10. 201410,〈戲曲歌樂雅俗的兩大類型——詩讚系板腔體與詞曲系曲牌體〉(與施德玉教授合著),上海戲劇學院曲學研究中心主編《曲學》第2卷,頁231-280。
11. 201408,〈《錄鬼簿續編》應是賈仲明所作〉,《戲曲研究》第91輯,頁110-121。
12. 2014,〈論說「曲牌」(之一)——曲牌之來源、類型、發展與北曲聯套〉,《劇作家》2014年第2期,頁99-113。
13. 201401,〈論說「歌樂之關係」〉,《戲劇研究》第13期,頁1-60。
14. 201312,〈論說戲曲之內外在結構〉,上海戲劇學院曲學研究中心主編《曲學》第1卷,頁160-203。
15. 201309,〈戲曲劇場的五種類型〉,中國藝術研究院主編《戲曲研究》第88輯,265-285。
16. 201112,〈論說「建構曲牌格律之要素」〉,中國戲曲學會、山西師範大學戲曲文物研究所主編《中華戲曲》第44期,頁98-137。