

藍采和雜劇研究的拾零

Lan, Cai-He and the Yuan Dynasty Zaju

陳萬霖
Wan-Nai CHEN
國立臺灣師範大學音樂研究所教授

藍采和雜劇的本事

研究元代（1271-1368）戲班，有一本重要的曲籍，那就是《漢鍾離度脫藍采和》雜劇，簡名《藍采和》，可以說是「戲」中之「戲」，活化了當年劇場的情形。該劇表演一個姓許名堅的班主，藝名「藍采和」，妻子喜千金，兒子小采和，媳婦藍山景，表兄弟王把色、李薄頭，全家人以戲劇為職業的「共同生活戶」；班名「梁園棚」，地址在汴梁（今河南省開封市）。雖然藍采和演技超逸儕輩，但他有「半仙」之份。一日，大羅神仙鍾離權（俗名「漢鍾離」）下凡，化身為道士——元代人稱道士為「先生」，要度化藍采和，到梁園棚劇場「找碴」。首先是亂坐位子，後來「點戲」（指要看的戲），百般的刁難。又在藍采和五十歲生日這天，渾說犯忌諱的言語；後來用呂洞賓化身為官吏，指該班主延誤「官身」（違反官府召喚的義務役），便拘捕了藍采和罰責打四十大棍，藍采和十分恐懼；這時鍾離權出現，如果藍采和願隨鍾離權出家，就免了這場刑責。結果藍采和拋下妻子與全班的人員，隨鍾離權而去，從此素孚盛名的戲園，就淪為「衝州撞府」的流動小戲班！駒光如駛，三十年後，喜千金九十歲，王把色八十歲，李薄頭七十歲都老了，做不得營生，只能替晚輩們演戲時，擂鼓打鬧台。這時藍采和已成仙，聞聽下界鑼鼓聲，下凡一看，原來是自家的戲班。他依然是當年面貌，一點不曾老，大家要求藍采和演幾齣戲，賺點盤纏（路費）好回鄉，藍采和也就應允了。迨他到後台上裝，揭開帳幔，只見鍾離權與呂洞賓端坐在帳內，說「許堅你凡心不退裡哪？」「你不是凡人，乃上洞八仙數內藍采和是也；今日功成行滿同登仙界。」該劇就此落幕了！（圖1）

緣起、緣落

我花了兩年的時間，研究元佚名《漢鍾離度脫藍采和》雜劇，旁涉許多關於元代戲班的資料，結撰《以人文主義觀點從藍采和雜劇探究元代戲班及優伶生活景況》一書，因時下經濟景氣，出版大非易事；為使「功不唐捐」遂單篇重點發表。近二年內先後在有關戲劇、音樂、美育期刊上，揭載下列九篇蕪文：

- 一、〈元佚名藍采和雜劇著作年代及版本考〉（國家圖書館館刊）。
- 二、〈從藍采和雜劇談元代戲班的「伶倫門戶」〉（台灣戲專學刊）。
- 三、〈從藍采和雜劇談元代戲班優伶生活情形〉（台灣戲專學刊）。
- 四、〈圖說元代的「勾欄」——古戲台巡禮〉（故宮文物月刊）。
- 五、〈宋雜劇角色形像研究〉（美育雙月刊）。
- 六、〈元曲伴奏的音樂研究〉（上下篇，北市國樂月刊）。
- 七、〈八仙的美學〉（故宮文物月刊）。
- 八、〈元代「書會」與「才人」研究〉（國家圖書館館刊）。
- 九、〈元代優伶與士夫交遊考〉（台灣戲專學刊）。

以上九篇蕪文，大都是該書稿論著的重點，還有許多細微末節的戲班文化瑣事，及元代民俗習慣，是研究雜劇專家所涉獵不到的問題。我這篇〈藍采和雜劇研究的拾零〉，它不是「垃圾」文字，應算是該學說的菁華，有我個人生活經驗、曲辭的解詁以及考古資料。如果發表共成十篇，算是我研究元人雜劇最後的一篇文章——「緣落」。

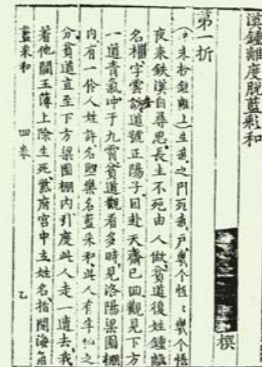
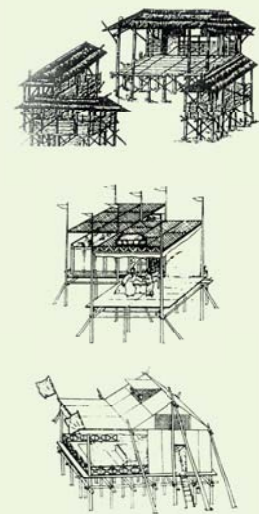

圖1 明脈望館鈔校古今雜劇本書影

圖2 草台（四種）

什麼是「緣起」呢？我在民國五十五年承亞洲協會學術著作獎勵委員會，出版拙著《元明清劇曲史》1000冊迄今四十餘年，印行了N版，多年我怠於經營，坊間已無從購買；我親見本島雜劇研究情形，擁著幾本死書不放，感慨良深；而我在這四十年間，從事目錄學、音樂史、科技史、音樂出土文物考古研究，在國外享有「不虞」之譽。最後以這篇雜劇拾零，收拾個人對這方面研究的生涯。我以「雜劇」相終始，故謂之「緣落」！

神樓 樂床

《藍采和雜劇》中，有關「神樓」與「樂床」的曲辭：
〔淨、王把色云〕：我方才開了勾欄（戲園）的門，有一位先生（道士）坐在『樂床』上，我便說道：先生你去『神樓』或是『腰棚』上那裡坐；這是婦女們『做排場』的坐處，他便罵俺！
〔末、藍采和云〕：老師父你去『腰棚』上看去，這『樂床』不是你坐處；這是婦女『做排場』在這裡坐。

以上兩段曲白，有「神樓」、「腰棚」、「樂床」、「做排場」四個元代戲班專用名詞；還有「先生」、「老師父」是元代人對「道士」的異稱。現在，根據我田野調查與出土文物發現資料，知道「腰棚」是普通觀眾席，沒有疑義。我推想藍采和戲班「梁園棚」，是一座「馬蹄形」的封閉式劇場，在曲白中有說：「既然他（指鍾離權）不出去；王把色鎖了勾欄門，我十日不開門，直餓殺你這潑先生！」所以觀眾的席次是「腰棚」，面對舞台。元代早期散曲作家杜善夫，填了一套散曲，稱〈莊家不識勾欄〉，描寫一個農人第一次到城市裡看戲，對陌生的劇場話說了許多新奇的心聲，這算是元代戲劇文化的重要文獻。他說：「咱入得門上個木坡，見層層疊疊團圍坐；抬頭觀是一個『鐘

樓」模樣，往下觀卻是人旋窩。……」木坡在「鐘樓」模樣與「人旋窩」之間，「木坡」是看位，「鐘樓」模樣又是另外一種看戲演出的地方；可能是「木坡」上層的隔間形式的小間，極為精緻的看台，相當於現代「包廂」的位置。這種「棚式」的戲園已沒有遺跡可尋，「鐘樓」模樣的建築，在大陸北方許多城市，還保存「鐘樓」與「鼓樓」的建築。有「元人雜劇的故鄉」之譽的山西省，其運城市就有這兩座樓層，像台北市北門「景福門」的樣子，是古代晨昏報時的訊號台。

我曾看到許多戲台的圖繪，多數是臨時性的高架草台，（圖2）其他則是山西省的元代廟宇戲台，永久性的建築。廟台對著廟門正殿，意味著演戲是酬神的。（圖3）在廟台旁有「觀台」（現代當地的居民稱謂）也許這就是「神樓」？「神樓」的

圖3-1 山西臨汾市魏村牛王廟正殿

圖3-2 山西臨汾市魏村牛王廟元代戲台（1283年建、現存最古的戲台）

圖4-1 山西臨汾市東羊村東嶽廟正門

圖4-2 山西臨汾市東羊村東嶽廟戲台（1345年建）

圖5 山西臨汾市東羊村東嶽廟戲台的「神樓」

遺蹟，在山西省臨汾市東羊村東嶽廟戲台前，（圖4）是元朝至元五年（1235年）建的，戲台前豎兩根小八角石柱，銘文：「本村施主王子敬、王益夫施石柱一條，眾社般載。元至元五年月日本村石匠王直、王三。」最重要的是這戲台前附有一座「神樓」，建築形式呈凹字形三合院似的城樓，中間一通道，二重簷牌坊式的正門，台上左右高拱單簷人字披頂四柱看台，台前有堞欄，底下券洞外通走道，結構十分堅固，非常美觀，是元代碩果僅存的一座「神樓」文物。（圖5）它視線遼闊，最適宜欣賞演劇，令人心曠「神」逸之處。

關於「樂床」是婦女「做排場」坐的地方，證明「樂床」是坐具，不是寢具。中國古代是席地而坐，在漢代還是如此，如管寧與華歆割席分坐。「椅子」是五胡亂華時而輸入的，當時稱為「胡床」，是中國開坐具之始。我的生活經驗，認為「樂床」是一張較大型的椅子，應稱是「杌子」，沒有靠背與扶手。以大陸武漢市為例，中上級的家庭的堂屋中央，便陳設一張「八仙桌」，桌子兩旁兩張「杌子」，一個大「香几」跨在桌椅上方，「香几」上擺飾文物古董。這「杌子」大約有六十分方正，相當於一張小型桌子，我童年放學回家，就將「杌子」搬到庭前寫字、做算術，夏天還有人將它搬在陰涼處喝茶飲酒聊天。現代考古出土文物發現，人類知識也跟著進步。元代戲台是很狹窄的，如山西省翼城縣武池村喬澤廟戲台最大也不過九三·三平方公尺，最小的只有二七·五平方公尺，台後方有臨時搭蓋的席棚作後台，供演員化妝休息。鍾離權亂坐位子，坐在婦女「作排場」的「樂床」上，想像那時代舞台情形，「樂床」應該是一張「杌子」，希望戲曲史專家提出卓見推翻此說。

我曾看到一幅宋代佚名畫家「春遊圖」，畫面為一官員春遊，僕役數人侍候，担著酒食器具隨行。其中一張高架拆摺圓椅，一把布傘，一張「杌子」，這肩揹杌子的僕人，面對「觀者」，杌面也

面向觀者。這張杌子可能是代替桌子，臨時放置食器，一面飲酒，一面欣賞風景休閒。這張「杌子」當然是屬於「胡床」之類器具。「胡床」這名詞，一直延綿到宋代，在宋人如程大昌《演繁露》中，還提到「胡床」二字。

作場 做排場

「作場」也稱「做場」，是廣義表演戲曲、曲藝、雜技的地方。宋耐得翁《都城紀勝》云：「如執政廳牆下空地，諸色路歧人在此做場。」南戲《錯立身》云：「如今將孩兒（指班主女兒、主角）到河南府作場多日。」山西省洪洞縣導覺鄉廣勝寺水神廟明應王殿東壁，一幅元泰定元年（1324年）演戲全體演員謝幕似的大壁畫，上方額題「大行散樂忠都秀在此作場。」（圖6）忠都秀是這戲班的主角，唱老生的演員。還有山西省萬榮縣孤山風伯雨師廟，原有元大德五年（1301年）戲台一座，現已傾圮，殘存兩根八角形石柱，柱頂刻有「樂人張德好在此作場；大德五年三月清明施錢十貫」的銘文。（圖7）這些資料都稱「作場」，其實就是「做場」演劇，「做」與「作」都是動辭。

「做排場」沒有甚麼值得往深奧的地方著想或考據。元雜劇中「做排場」，從他是在「樂床」上作的，顯然就是坐著；如認為「做排場」是作戲，那麼「樂床」就成為舞台，鍾離權豈不是在舞台中間賴著，那有這種道理？一齣戲上演，如何布置，如何掌握戲曲進行？從前舊劇有一種稱謂「看場子」的人，業界稱之「管事」者；先是怕伶人初演此戲場子不熟，以便臨場指導，暗示伶人如何作表。最近梅派青衣魏海敏，演出梅蘭芳傑作「生死恨」，魏海敏是梅蘭芳兒子梅葆玖的弟子，所以魏自稱梅派再傳弟子；她演此劇梅葆玖替她「盯場」，指導場上動作（各大報都曾刊載）。這「盯場」也許是新名詞？就是「看場子」管事先生。元

場作此在秀都忠樂散行大

圖6 山西洪洞縣廣勝寺東壁元代演戲大壁畫

雜劇「做排場」是不是這類似的運作？她坐在「樂床」上監視演員在場上「作場」。

1978年山西省稷山縣馬村金段氏十四座墓群，出土大量金代雜劇雕磚。其第五號墓有一塊舞台的雕磚，分上下兩層，也許是前後兩排，前排是敷色的四個雜劇演員在演戲；後排是四個伴奏的樂人，頭戴東坡帽，身穿圓領的大袖袍，一人吹笛，一人吹簫，一人擊拍板，一人拱手端坐在旁，看來無所執事。根據《考古·發掘報告》說：「此人可能是元雜劇，所謂『做排場』者。」（圖8）這種「可能」正如我認為「做排場」坐在「樂床」上意義相吻合。

千歲千歲 平交把盞

元人雜劇有許多「寫意」的場景，只是在曲白中說說罷了；但它對於飲酒卻很實際。《望江亭中

圖7 山西省萬榮縣風伯雨師廟「張德好在此作場」拓片

圖8 山西省稷山縣金墓出土演戲雕磚（最左上層一人是「做排場」者）

圖9 蒙古官員飲宴板畫（1235年）

秋切鱸旦》雜劇，是元大戲劇家關漢卿的作品，劇演楊衙內——宋元時期貴族子弟，因儒生白士中娶了譚記兒為妻，楊衙內便乘船到潭州要與白較量。途中遇上中秋節，僕人張千、李梢安排酒菓與楊衙內賞月飲酒。這折戲的曲白：

〔楊衙內云〕：既是你兩個不喫酒，也罷；我則自飲三杯，安排酒菓過來。

〔張千云〕：李梢抬菓桌過來。

〔李梢做抬菓桌科云〕：菓桌在此，我執酒你遞酒。

〔張千云〕：我兒釀滿著，〔做遞酒科〕大人，飲酒一杯。

「科」在戲曲中就是動作、做戲。還有，我從前讀喬吉《杜牧之詩酒揚州夢》雜劇，牛僧儒敬杜牧的酒，唱【寄生草】曲辭：「我呷了十個『千歲』，他剛嚥了三個半口。」當年我也不知道「千歲」是甚麼？恐怕現在讀曲的人，也不知道是甚麼？我因研究藍采和五十生日的飲酒，才知道它是元代士庶飲酒的「平交把盞」，一句敬酒的謙辭。

元代社會對於飲酒是相當重視儀節的，在元至順年間（1335年間）刻本的《事類廣記》，有一幅蒙古官員宴飲圖：主客端坐正堂，左邊擺著菓子桌，下邊盛著一罈酒，僕役執酒遞酒；堂下設花瓶桌，桌右有三個樂人演奏鼓、板、笛樂器助興，非常隆重（圖9）。當時宴飲分為三類：一「大菜飯儀」、二「把官員盞」、三「平交把盞」，各種飲酒都有一套敬辭客套一番。以「官員把盞」為例：一人持酒瓶居左，一人執菓盤居右，並立主人之後，主人敬酒必先嚐試酒溫，再斟滿跪獻，便說：「小人沒甚孝敬官人，根底拏一盞淡酒，望官人休怪！」。再說「平交把盞」：

主人執壺盞，左右執瓶執菓子，斟酒畢，主人進前跪云：「哥每在這裡，小人沒有甚麼小心哥每，根底拿這杯淡酒。」客人還跪答云：「哥生受做甚麼？」卻推轉盞，勸主人先喫。主人又輪轉云：「小人別沒小心，只拿這盞淡酒，那裡敢先喫？」；客云：「哥每酒是好是歹？哥識者。」主人盡飲，呈過盞，再斟酒勸客，客接盞，如客不盡，主人將盤斜把云：「千歲，千歲！」待飲接盞同起；或客借盞回勸，再如前儀，或不勸，隨意。或再把盞或換盞並隨意。

「哥每」是蒙古語，即「哥們」，這段漢譯相當蒙古式的。「千歲」是表示再多喝一口。藍采和慶祝五十生日飲酒，要客人「直喫得簌簌的紅日西墜，炎炎的玉兔東昇」，要熱鬧的一整天，他們都是戲班親友，「平交把盞」無疑，《藍采和》雜劇，有許多蒙古口語。

古代飲酒，在《論語》中，有「君子無所爭，必也射乎；揖讓而升退而飲，其爭也君子。」這是比射箭，先客氣讓對方先射，如果失靶，則敬酒一杯。現代人飲酒划拳，輸了的是罰酒，剛好與古代人禮儀相反。從前我們故鄉飲酒，講盡興，勸人多喝一口，說「高陞、高陞」。現代飲酒稱「乾杯」，目的要讓對方醉倒出洋相，全不講禮儀！

看錢

俗話說：要看拿「看錢」來，不能讓你白看！元杜善夫〈莊家不識勾欄〉散曲，這莊家漢說：「要了二百錢放過。咱入得門上個木坡，……。」便在「腰棚」位子上坐下來，往下看是「人旋窩」的池子，站著看戲，想必看錢會少一些。「二百錢」大概是當年普遍消費，從下列三種雜劇中曲白看出來：

- 一、《范張雞黍》雜劇：小二哥打二百錢腦兒酒來，若沒有好酒，渾酒也罷。……小二哥還你二百文酒錢。
- 二、《酷寒亭》雜劇：打二百錢的酒篩作熱著，孔目自己吃。（「孔目」是元朝事務官）
- 三、《鴛鴦被》雜劇：兀那賣酒的，打二百長錢的酒來。

「長錢」是整串完好的銅錢，「短錢」就是有些破爛的銅錢。還有些實例，如元·元士元〈米貴詩〉：「去年避寇荒農天，今年捕寇無客船。江頭白米才一斗，索我三百青銅錢。」（元詩選）。賈仲名《錄鬼簿續篇》：「教坊總管喜年豐，斗米三錢大德中」，與上述詩所敘述市價相同。「大德」是成宗鐵木耳時代，西元1297-1307年。元朝的幣制很複雜，世祖忽必烈「中元寶鈔」：分十文、二十文、三十文、五十文、一百文、兩百文、五百文；千文稱「貫」，二貫二千文共九種，不限年月，諸路通行，賦稅並應收受（圖10）。山西省萬榮縣稷王廟現存一座元代舞台，台柱中心橫嵌一塊小石碑，刻著「今有本村□□□等謹發虔心，施其實鈔二百貫文，創建修蓋舞廳（即台）一座」；同縣「樂人張德好在此作場。大德五年三月清明，施錢十貫」石柱，都是案例。

看戲，大概是演「院本」、「雜劇」，收二百錢的看錢；如果看「瓦舍雜技」就比較便宜些。在韓國《朴通事諺解》，這部書是韓國商人來元朝貿易，學中國話的讀本，其中諺解許多事，如辦喪事唸經等等，可見其廣。現在，將看雜技表演的「看錢」，茲錄於後：

勾欄裡看雜技去來○去時怎麼得入的○一個人與他五個錢時放入○……我沒錢怎麼好○不妨事○我有零錢○我管饋你○（韓國奎章閣叢書本）（圖11）

一本專門研究元代戲班生活，及風土人情的書，它枝枝節節，當然不僅提到這幾點而已……就此擱筆，別浪費讀者寶貴的時間了！

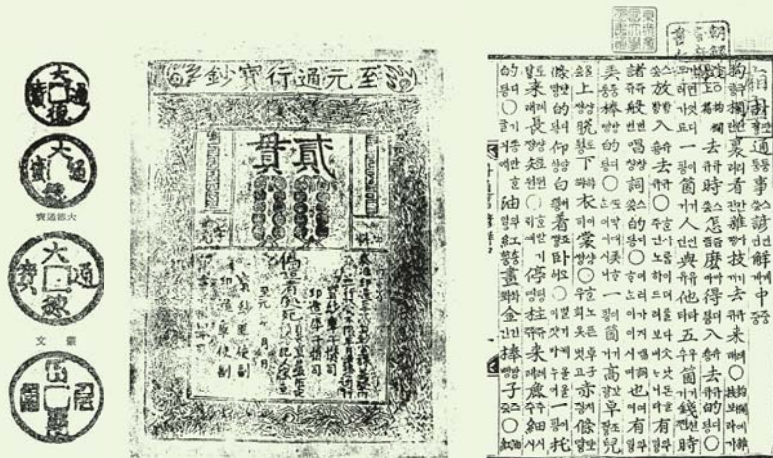

圖10 元大德銅錢及至元寶鈔圖

圖11 韓奎章閣叢刊本《朴通事諺解》書影