

目 錄

第壹章 緒 論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	4
一、釐清「再創」動機.....	5
二、尋找再創的當代意義.....	6
三、分析劇本再創優勢.....	7
四、思考劇本再創方向.....	8
第三節 文獻討論	9
一、姚一葦教授著作簡介.....	10
二、與姚一葦相關之研究論述.....	12
第四節 研究方法	15
一、文本解讀.....	15
二、文學史研究.....	16
三、文學社會學研究.....	16
四、改編理論.....	17
五、原型批評理論.....	18
六、讀者接受理論.....	19
七、女性書寫研究.....	19
八、戲劇理論研究.....	20
第五節 研究範圍與論文架構	21
一、研究範圍.....	21
二、研究論文架構.....	22
第貳章 姚一葦生平及其戲劇文學創作	25
第一節 姚一葦生平	26
第二節 姚一葦與1960年代以來台灣之戲劇創作環境	27

第三節 姚一葦之戲劇文學論戰	30
一、 語言存在則文學不死.....	30
二、 堅持文本並非反對前衛.....	30
三、 實驗創作首重人道關懷.....	31
第四節 姚一葦的劇本創作歷程與風格	33
一、 姚一葦劇作歷程.....	33
二、 姚一葦劇作風格與史詩劇場的比較.....	36
第五節 姚一葦自古典題材的借取與再創	38
一、 《孫飛虎搶親》.....	40
二、 《碾玉觀音》.....	40
三、 《申生》.....	41
四、 《傅青主》.....	41
五、 《左伯桃》.....	42
六、 《馬嵬驛》.....	42
七、 再創作品手法風格分析.....	43
第參章 姚一葦的戲劇理論	47
第一節 戲劇界說	48
第二節 戲劇意志論	50
一、 「意志」與「衝突」的產生.....	51
二、 「意志」與「衝突」的強弱.....	51
三、 意志衝突的形式.....	52
四、 意志衝突的意念化.....	55
第三節 戲劇動作論	55
一、 動作的單一性.....	56
二、 動作的發展性.....	56
三、 動作的完整性.....	57
四、 完整的動作到統一的情節.....	57
五、 完整的動作到統一的主旨.....	58
第四節 戲劇幻覺論	59

一、	同一作用	60
二、	超然作用	60
第五節 戲劇時空處理的兩大傳統		62
一、	時空集中型的歷史傳統	64
二、	時空延展型的歷史傳統	64
第四章 姚一葦《孫飛虎搶親》之戲劇改寫研究		67
第一節 《孫飛虎搶親》與歷代西廂故事情節比較		68
一、	《孫飛虎搶親》	68
二、	歷代西廂故事情節流變與傳承	70
(一)	〈會真記〉	70
(二)	《西廂記諸宮調》	71
(三)	《西廂記》	72
三、	《孫飛虎搶親》情節再創的意義	72
(一)	跳脫故事發展的窠臼	73
(二)	主要敘述重心改變	73
(三)	主旨精神的現代化	73
第二節 《孫飛虎搶親》與歷代西廂故事人物形塑比較		74
一、	《孫飛虎搶親》的人物重塑	74
二、	歷代西廂故事中人物的形象轉變	77
(一)	〈會真記〉	77
(二)	《西廂記諸宮調》	79
(三)	《西廂記》	82
三、	《孫飛虎搶親》人物形象重塑之意義	85
第三節 《孫飛虎搶親》與歷代西廂故事之再創傳承		87
一、	原型議題	89
二、	讀者接受美學觀點	90
第四節 《孫飛虎搶親》運用之現代戲劇元素和戲劇理論的實踐		92
一、	《孫飛虎搶親》的戲劇元素設計	92
(一)	劇本結構	92
(二)	戲劇服飾	93
(三)	戲劇語言	93

二、	《孫飛虎搶親》的戲劇理論的實踐	96
(一)	以戲劇意志論檢視	96
(二)	以戲劇動作論檢視	97
(三)	以戲劇幻覺論檢視	97
(四)	集中型的時、空處理	98

第五章 姚一葦《碾玉觀音》之戲劇改寫研究 101

第一節 《碾玉觀音》情節的再創比較 104

一、	姚一葦《碾玉觀音》的情節結構	104
二、	古典文本—《警世通言》〈崔待詔生死冤家〉情節結構	106
三、	近代作品—林語堂〈碾玉觀音〉情節結構	108
四、	三種文本在情節與精神上的異同比較	110

第二節 《碾玉觀音》中人物形象重塑 114

一、	姚一葦《碾玉觀音》的人物形象	114
二、	話本〈崔待詔生死冤家〉的人物形象	120
三、	林語堂〈碾玉觀音〉的人物形象	122
四、	姚一葦《碾玉觀音》人物的原創性	125
(一)	人物形象發展過程完整	125
(二)	人物意念豐富	125
(三)	平易且真實的情感描繪	125

第三節 《碾玉觀音》的再創與傳承 126

一、	以「女性書寫」探討《碾玉觀音》的再創意義	127
(一)	話本〈崔待詔生死冤家〉的「婦女意識」	128
(二)	林語堂〈碾玉觀音〉的「忠貞女性」	129
(三)	姚一葦《碾玉觀音》的「女性書寫」	130
二、	以「藝術境界」探討《碾玉觀音》的再創意義	131
(一)	話本〈崔待詔生死冤家〉	131
(二)	林語堂〈碾玉觀音〉	132
(三)	姚一葦《碾玉觀音》	132

第四節 《碾玉觀音》運用之現代戲劇元素和戲劇理論的實踐 134

一、	《碾玉觀音》運用的現代戲劇元素	134
(一)	戲劇手法	135
(二)	戲劇語言	135
(三)	戲劇服飾、燈光、音效	138

二、 《碾玉觀音》中戲劇理論的實踐·····	140
(一) 以戲劇意志論檢視·····	140
(二) 以戲劇動作論檢視·····	140
(三) 以戲劇幻覺論檢視·····	142
(四) 延展型的時空設計·····	143
第陸章 結論·····	145
一、 在 1960 年代戲劇藝術環境下姚一葦的再創契機·····	145
二、 《孫飛虎搶親》和《碾玉觀音》的進步意義·····	146
三、 《孫飛虎搶親》和《碾玉觀音》劇本的再創優勢·····	148
(一) 現代戲劇理論的運用·····	148
(二) 現代戲劇元素的運用·····	149
四、 劇本再創模式典範·····	151
參考書目·····	155
附錄一 姚一葦研究資料分類·····	163
一、 「姚一葦斯人斯事」的單篇報刊及論文·····	164
(一) 姚一葦教授(生前)的單篇報刊及論文·····	164
(二) 姚一葦教授(逝後)的單篇研究論文·····	165
二、 「姚一葦教授之戲劇生命」的單篇研究論文·····	167
三、 「姚一葦教授之劇本作品」的單篇研究論文·····	168
四、 「姚一葦教授之戲劇與美學理論」的單篇研究論文·····	172
五、 「姚一葦教授戲劇領域之外著作」的單篇研究論文·····	173
附錄二 姚一葦先生簡要年表·····	175
附錄三 關於姚一葦再創劇作之自述理念與學者評論··	181
一、 姚一葦教授自述再創之創作理念·····	181
二、 學者對姚一葦再創作品的研究評價·····	184

以《孫飛虎搶親》與《碾玉觀音》為例
論姚一葦的劇作技巧

我謙卑地向我國傳統戲劇學習，使我企圖結合我國傳統與西方、古典與現代，在一個大家所熟悉的故事中注入當代人的觀念。

～姚一葦