

粵劇劇本《紫釵記》

一、學習目標

通過研習優秀的粵劇劇本，觀賞相關的舞台表演，探討戲劇的故事情節、人物形象，培養欣賞粵劇及中國戲曲的興趣，了解中國古典戲劇的藝術形式與特點，領略作品所表達的思想感情、蘊含的文化內涵，提高賞析、評論文學作品的的能力。

二、學習重點

1. 認識中國戲曲的發展概略及藝術特點
2. 認識粵劇的發展概略與基本知識
3. 賞析《紫釵記》粵劇劇本的文學、文化藝術價值
4. 培養欣賞粵劇及中國戲曲的興趣

三、學習成果

1. 認識中國戲曲（包括粵劇）的發展概略、基本知識及藝術特點
2. 能聯繫生活經驗，體悟、感受粵劇《紫釵記》中抒發的思想感情
3. 能運用文學基礎知識，理解、鑑賞優秀的粵劇文學作品
4. 養成觀賞粵劇及戲曲的興趣，並樂於閱讀戲曲文本

四、課節

共 15 節（約 10 小時），每節 40 分鐘

五、學習材料

文字材料

- 唐滌生《紫釵記》中《燈街拾翠》、《吞釵拒婚》及《節鎮宣恩》三場的曲文（課堂研讀）
- 唐滌生《紫釵記》其他各場的曲文（課後分組閱讀）

* 唐滌生編撰的粵劇《紫釵記》，由仙鳳鳴劇團於 1957 年首演，及後曾拍成電影、灌錄唱片。此劇上演多年，劇本按演出需要不時有所修訂。本參考資料所列曲文，主要參考娛樂唱片有限公司《紫釵記》（任劍輝及白雪仙等合唱），教師亦可選用其他版本。

音像材料

- 《燈街拾翠》、《節鎮宣恩》舞台錄影片段（課堂觀賞）
- 《紫釵記》其他各場舞台錄影（課後自行觀看）

* 另有建議配合學習材料，見「學習內容參考資料」。

六、學習內容簡介

	教學環節	課節	學習內容
一	引入	1-2	認識中國古典戲曲和香港粵劇的發展概略，觀賞粵劇《紫釵記》第一場《燈街拾翠》的舞台錄影，從中了解中國戲曲的一些特點；認識編劇家唐滌生。
二	故事文本	3-4	認識《紫釵記》故事原型、源流及改編。
三	文學欣賞(一)： 情節結構安排	5-7	研讀《燈街拾翠》、《節鎮宣恩》兩場劇本，分析這兩場在情節和結構安排方面的作用；賞析全劇的情節結構。
四	文學欣賞(二)： 人物形象塑造	8-10	以《吞釵拒婚》、《節鎮宣恩》兩場為例，賞析作者塑造男、女主角形象的手法；嘗試探討劇中「俠」的形象。
五	文學欣賞(三)： 語言文字技巧	11-13	追蹤粵劇《紫釵記》在語言文字上的承傳和創造；賞析《燈街拾翠》、《節鎮宣恩》的語言文字技巧。
六	文化內涵	14	探討《紫釵記》中的高臺教化，認識劇中的文化內涵。
七	總結及評估	15	總結粵劇《紫釵記》的文學、文化價值和文學地位；安排評估活動。

七、使用說明

1. 本單元主要對象是高中中國文學科的學生，期望透過各學習活動，讓他們進一步認識中國戲曲的特點，並提升文學和文化素養。
2. 本單元各部分互相扣連，但亦可作獨立學習之用。教師可因應學生的學習需要和興趣，以及學校活動的安排，抽取其中合用部分，作適當剪裁，供學生學習。例如：
  - 中國文學科
    - 對程度較高的學生，可選用「故事文本」、「文學欣賞」和「評估」部分，配合古典戲曲的學與教。
    - 對一般程度的學生，可簡單介紹粵劇《紫釵記》的故事內容，然後引導作「文學欣賞」（甚或只選「文學欣賞」其中一節，配合相關的主題進行學與教），以加強文評賞能力。
  - 中國語文科
    - 可選用「文學欣賞」中「人物形象塑造」或「語言文字技巧」一節內有關「修辭」的內容，配合塑造人物形象或修辭手法的學與教。
  - 戲劇教學
    - 可選用「引入」部分的有關資料，讓學生認識中國古典戲曲的一些特點。
  - 學校活動：如「中國文化周」
    - 在觀賞粵劇《紫釵記》後，可選用「文化內涵」一節，讓學生認識中國文化精神面貌的一斑。
    - 在觀賞粵劇《紫釵記》後，可讓學生討論大團圓結局為甚麼是中國戲曲常見的收結方法，有何利弊？
3. 本單元的「學習內容參考資料」，配合每節主題內容，提供較詳細的資料（包括參考篇章和書籍目錄），教師可因應教學需要，靈活選用。
4. 教師亦可參考教育局「藝文會通——粵劇《紫釵記》欣賞」場刊（電子版本）及場刊上提供的網上教學資源。

教學活動

構思和備註

一 引入

第 1-2 節

1. 引導學生認識中國戲曲的發展與特點：
  - 扼要介紹中國戲曲的發展源流
  - 簡介中國戲曲的特點(高臺教化、娛樂滑稽、虛擬綜合等)
  - 播放《燈街拾翠》(又稱《墜釵燈影》),請學生分享觀後感,包括可連繫之前所學,舉例說明片段所見的一些戲曲特點
2. 簡單介紹香港粵劇的發展。
3. 結合短片、剪報及劇照,向學生簡介唐滌生的生平、著作、藝術成就及地位。
4. 着學生：
  - 回家自行觀賞粵劇《紫釵記》舞台錄影,初步了解故事內容
  - 分為七組:每組閱讀《紫釵記》《燈街拾翠》以外其中一場的曲文,準備於隨後的課堂上向同學介紹該場故事內容

如時間許可/學生感興趣,可參考「學習內容參考資料」中粵劇的「六柱制」作介紹,讓學生認識粵劇不同行當的分工,以作增益。

可選播《南海十三郎》、《劍雪浮生》等話劇中有關唐滌生的片段,引起學生學習興趣。

據唱片版,全劇分為八場:《燈街拾翠》、《花院盟香》、《陽關折柳》、《典賣珠釵》、《吞釵拒婚》、《花前遇俠》、《劍合釵圓》、《節鎮宣恩》。

二 故事文本

第 3-4 節

1. 請學生說說對粵劇《紫釵記》的認識,然後向學生介紹《紫釵記》故事原型、源流及內容大要。
  - 蔣防《霍小玉傳》
  - 湯顯祖《紫釵記》(略提《紫簫記》)
  - 唐滌生《紫釵記》

請學生自行閱讀蔣防《霍小玉傳》,並對湯顯祖《紫釵記》略作瀏覽。(教師須視乎學生的水平,決定提供原文的注釋、語譯或其他方面協助,以讓學生對作品有簡單、粗略的認識。)

教學活動

2. 向學生介紹粵劇《紫釵記》演出情況及主要人物：
  - 展示《紫釵記》演出的劇照及剪報，介紹此劇在 1950 年代的開山演出，其後歷演不衰
  - 簡介劇中主要人物
3. 扼要地向學生介紹唐滌生對《紫釵記》的改編。

三 文學欣賞(一)

情節結構安排

第 5-7 節

1. 引導學生初步了解本劇的情節發展，例如請各組學生依故事發展，簡介各場的情節內容，其餘學生摘錄重點。
2. 着學生研讀《燈街拾翠》一場的曲文，探討以下四個情節在全劇結構上所起的作用：
  - 拾釵邂逅
  - 拾巾惹禍
  - 太尉氣焰
  - 允明忠告
3. 湯顯祖原劇的結尾是黃衫客將太尉惡行告知皇帝，皇帝褒嘉小玉節義，節鎮劉公濟奉皇命宣詔封贈李益、小玉；唐滌生則安排黃衫客支持小玉到盧府據理爭夫，並在最危急的時候以四王爺身分出現，懲處太尉。與學生一起圍讀第八場《節鎮宣恩》（又稱《論理爭夫》）的曲文。與學生討論：
  - 「論理爭夫」的「理」是甚麼？霍小玉憑藉甚麼來「爭」？「論理爭夫」在情節推展上有何作用？
  - 黃衫客（四王爺）的出現給情節發展帶來怎樣的變化？
4. 延伸討論：讓學生說說對本篇結局安排的看法，初步探討中國戲劇常出現大團圓結局的原因及其利弊。

構思和備註

可調適「學習內容參考資料」中「各場主要情節」，設計學習活動。

可配合觀賞《節鎮宣恩》的舞台錄影片段。

視乎教學時間和學生興趣作延伸討論。學生可從觀眾感受切入，結合平日觀看影視作品的經驗作討論。

教學活動

5. 教師總結，引導學生認識本劇的情節和結構安排的精妙之處，如：
  - 主線清晰，結構緊密
  - 情節起伏，扣人心弦
  - 衝突強烈，戲味十足

四 文學欣賞(二) 人物形象塑造 第 8-10 節

1. 與學生重溫故事情節，探討《紫釵記》各主要人物的形象。
2. 學生研習《吞釵拒婚》一場的曲文，並重溫《節鎮宣恩》，嘗試從行動、語言等方面，探討劇作家如何塑造李益的人物形象。
3. 唐滌生《紫釵記》的《節鎮宣恩》一場，有「論理爭夫」的情節，但湯劇中霍小玉根本未見過太尉。就《節鎮宣恩》一場，與學生討論唐滌生增添這情節，對霍小玉這人物形象的塑造，有甚麼作用？
4. 試從下列兩方面，比較《紫釵記》中崔允明和黃衫客的形象。
  - 身份外貌
  - 語言行事
5. 明人王思任認為：「《紫釵》，俠也。」（《批點玉茗堂牡丹亭詞敘》）讓學生談談唐滌生《紫釵記》中崔允明和黃衫客二人，誰可稱為「俠」？
6. 教師總結，讓學生進一步掌握中國戲曲文學中塑造人物的手法。

構思和備註

可調適「學習內容參考資料」中「情節結構賞析」，設計不同工作紙。

可調適「學習內容參考資料」中「劇中主要人物的形象」，設計活動，如預先準備寫有各人物名字的紙卡，請學生隨意抽出其中一張，舉例說出相關人物的行誼、性格和形象。

可調適「學習內容參考資料」中「崔允明和黃衫客的形象」，設計學習活動。

教學活動

五 文學欣賞(三)

語言文字技巧

第 11-13 節

1. 湯顯祖和唐滌生的《紫釵記》均從《霍小玉傳》中節錄了幾段文字，用作霍小玉的口白；也有從湯顯祖《紫釵記》中巧妙地融化了原劇的一些句子。着學生思考唐滌生為甚麼要這樣做？這幾段文字在劇中有何作用？
2. 與學生一起研讀《燈街拾翠》和《節鎮宣恩》兩場的曲文，從以下方面賞析其中的語言文字技巧。
  - 語言詩化
  - 文字流麗
  - 人物活現
  - 修辭多姿

六 文化內涵

第 14 節

1. 綜觀全劇，與學生一起分析當中帶出的倫理價值觀念。
2. 教師可向學生點出本劇蘊含的一些中華文化常識。

構思和備註

日常生活中，不少語言也來自戲曲，在進入此節之前，可讓學生舉出一些例子，並參考「學習內容參考資料」中「生活中的戲曲語言」，作為引入。可參考「學習內容參考資料」中「引用/化用文字」。

李益在唐代詩名甚高，是「大曆十才子」之一。如時間許可，教師可簡單向學生介紹李益其人其詩。

七 總結及評估

第 15 節

1. 與學生重溫本單元所學，總結《紫釵記》的文學、文化價值，以及其在戲曲文學發展上的地位。指出進一步研習《紫釵記》的切入點，讓有興趣的學生可以繼續探究。
2. 評估活動：（以文字分析或作口頭報告）
  - (1) 比較蔣防《霍小玉傳》、湯顯祖《紫釵記》和唐滌生《紫釵記》：
    - 蔣防的《霍小玉傳》與湯顯祖和唐滌生的《紫釵記》在主題思想上有何不同？
    - 《霍小玉傳》與《紫釵記》中的男女主角對愛情的態度有甚麼分別？
    - 三篇作品的結局有何不同？你比較喜歡哪一個結局？為甚麼？
  - (2) 閱讀蔣防《霍小玉傳》，以及湯顯祖《紫釵記》和唐滌生《紫釵記》中《花院盟香》的曲文：
    - 浣紗在唐滌生《紫釵記》中發揮甚麼作用？
    - 在人物情態動作的描寫方面，你認為哪一劇本較細緻？
    - 湯顯祖跟唐滌生的《紫釵記》兩個《花院盟香》的片段，你較喜歡哪一個？為甚麼？

粵劇劇本《紫釵記》

學習內容參考資料

一、 引入

1 中國戲曲的發展與特點

(1) 中國戲曲源流發展概略

- 中國較成熟的戲曲大約出現於北宋末年浙江溫州一帶的宋元戲文，又稱南戲、南曲戲文、溫州雜劇、永嘉雜劇。
- 宋元戲文流傳至今的完整劇本不多，其中《荆釵記》、《劉知遠》、《拜月亭》和《殺狗記》最負盛名。
- 到了元末明初，文人開始參與創作這些戲文，出現了如《琵琶記》等重要作品，在明清兩代漸次發展成為中國戲曲史上重要的「傳奇」，體制以長篇為主，重要作品包括湯顯祖的《牡丹亭》與孔尚任的《桃花扇》等。
- 相對於長篇的「傳奇」，金元之際漸次形成的北曲雜劇，在入元之後大受歡迎，成為元代最具代表性的文學類別。其中名家如關漢卿、馬致遠與王實甫等留下許多出色的劇作。
- 總括而言，中國戲曲以元雜劇（短篇）及明清傳奇（長篇）藝術成就最高。

(2) 中國戲曲的主要特點

- 高臺教化：中國戲曲強調教化的作用。古代百姓接受教育的機會不多，許多善惡倫理價值觀，以至歷史故事等，都是通過看戲學習得來。因此，中國戲曲會強調忠奸分明、善惡有報和大團圓結局等價值觀。
- 娛樂滑稽：中國戲曲與優孟衣冠的傳統有關，為一般百姓日常娛樂，多在喜慶節日演出，因此講究吉利和娛樂性，喜在劇中安排惹笑情節，意在令觀眾歡快喜樂。
- 虛擬綜合：中國戲曲是傳統藝術的一種，受中國美學觀的影響。中國美學強調寫意傳神，重神似而不重形似，因此在戲曲中會強調虛擬象徵、寫意傳神等表現方法。另一方面，戲曲作為舞台演出，結合了文學、音樂、歌唱、美術等多種藝術模式。
- 程式化：中國戲曲的表演方法追求高度概括的藝術美。久而久之，概括提煉、加工美化，形成一些藝術規範，成為程式化的藝術表演特點。粵劇演出中的唱做唸打，均各有程式化的要求。
- 詩化近史：中國藝術以詩文為基本，加上傳統上有強烈的尚史精神，因此中國戲曲劇本從表現方法上，一方面很重視文學性，另一方面也有對歷史靠攏的傾向，成就了與文學及文化有緊密關係的特色。

此部分可參考：

1. 張庚(1980)《戲曲藝術論》，北京：中國戲劇出版社。
2. 潘步釗(2023)《粵劇與中華文化：由倫理到文藝》其中的「文藝篇」，香港：匯智出版有限公司。

(3) 《燈街拾翠》中可見中國戲曲的一些特點

- 展現傳統價值觀，具教化作用：例如崔允明與李益的對話：「丈夫以重節義創一生基業，女子以守貞操關係一生榮辱，欠人一文錢，不還債不完，賒人一分債，不還不痛快。」¹展現了中國傳統重情重義，不愧天地的價值觀。
- 虛擬動作，刺激想像：粵劇的「虛擬性」在於將現實生活的動作藝術化，透過舞台設計、道具及做手動作的「虛」，打破舞台上時間、空間和物件的限制，豐富了舞台上的表演程式。太尉透過拿着一支馬鞭和一些動作，顯示他騎馬出行；透過演員拿着的兩支車旗來象徵車，太尉女兒站在旗中間代表她正在坐車。戲曲中的虛擬動作，也能夠幫助營造氣氛，交代劇情，如小玉初次遇見李益時，「已覺有人注意自己，急行介」、「無意一碰不支驚叫」這些優雅的舞蹈化動作，將小玉初次邂逅心上人時，既慌且亂的心情表露無遺；而「拗腰墜釵」，本來就是優美的動作，再加上李益「睇佢回眸幾累纖腰折，好似風中楊柳霧中花。不知有意或無心，卻把珠釵墜向梅林下」的描述，就更加能引發觀眾的想像，更欣賞小玉墜釵的婀娜美態。演員也會透過動作和眼神，引領觀眾想像舞台的情境，如浣紗尋釵，是提着燈，四處看，顯示她在黑暗的環境中尋找失釵。
- 程式表達，展現個性：戲曲中的舞蹈化動作，可凸顯人物的舉止，幫助表達情感，塑造人物形象。如盧太尉與女兒夜遊燈市時「八軍校持白槌，二車夫推香車，盧燕貞拈紅色絳紗，王哨兒伴香車，盧太尉打馬上介」，再加上他上場時唱：「絳樓高處弄雲霞。寶馬香車親伴駕，那管得馬蹄踏碎禁城花」，充分地展現盧太尉目空一切，以及出行時的非凡氣派。又如旦角小玉出場用舞蹈化步伐（小步、輕盈快走）和姿態（側身前行、擰頭面眾），以及到台中位置突然「拗腰墜釵」等等優美身段，凸顯了一個閨門旦的美態。
- 以歷史人物事蹟，增加真實感：劇中生角李益，在唐代真有其人，劇中化用了他的詩句：「開簾風動竹，疑是故人來」，提升真實感，使觀眾更加投入。

2 香港粵劇發展和特點

(1) 香港粵劇的發展

- 二十世紀初，粵劇一直以廣州和香港為演出重鎮。日本侵華，廣州淪陷後，不少粵劇界人士移居香港和澳門。因此，三十年代中期及末期，香港的粵劇演出繁多。
- 上世紀的三、四十年代，粵劇界有「薛馬爭雄」的時代，指的是薛覺先和馬師曾。兩大名伶同時活躍粵劇舞台，加上許多優秀的劇本和演出，是粵劇其

---

¹劇中崔允明這番說話，在「泥印本」和不少演出本，均見於第一場《燈街拾翠》，在「唱片本」則歸入第二場《花院盟香》。

中一段蓬勃的歲月。

- 五十年代開始，粵劇成為香港市民最主要娛樂，新一代名伶輩出，包括任劍輝、白雪仙、芳艷芬、新馬師曾、麥炳榮及余麗珍等。期間優秀的編劇家寫下多齣名劇，其中以唐滌生的《牡丹亭驚夢》、《帝女花》、《紫釵記》及《再世紅梅記》等最為膾炙人口。
- 六十年代中後期，隨着電影及電視的興盛，粵劇逐漸式微。受歡迎的劇團主要有任、白眾徒組成的「雛鳳鳴劇團」及名伶林家聲領軍的「頌新聲劇團」。
- 隨着香港回歸，政府重視對粵劇及中華文化的推動與教育。1997年教育署成立粵劇教學研究工作小組和1998年成立粵劇課程實驗小組，讓學生有系統學習和欣賞粵劇藝術。2005年，香港政府成立「粵劇發展基金」，撥出資源推動粵劇，協助粵劇業界發展。近十餘年，粵劇演出、活動及計劃等都明顯增加。例如由香港八和會館策劃推動的「油麻地戲院場地伙伴計劃·粵劇新秀演出系列」，為培養粵劇接班人取得理想成績。
- 2009年9月，粵港澳三地政府透過中央政府共同申報，粵劇獲得聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，成為香港首項世界非物質文化遺產的表演藝術。由此可見粵劇在中華文化藝術上有很重要的地位，值得傳承和發揚。

此部分可參考：

1. 梁沛錦、湛黎淑貞《香港粵劇藝術的成長和發展》，載王賡武主編(2017)《香港史新編(增訂版)》下冊，香港：三聯書店(香港)有限公司。
2. 黎鍵(著)、湛黎淑貞(編)(2010)《香港粵劇敘論》，香港：三聯書店(香港)有限公司。

(2) 粵劇的「六柱制」

粵劇演出經過多年發展演變，「六柱制」漸漸成為一般戲班所採用的模式。「六柱」即是一齣戲中的六個「台柱」，包括文武生、正印花旦、武生、丑生、小生和二幫花旦，除文武生和正印花旦外，其他或須根據劇情的需要兼演不同行當。

粵劇六柱制：

六柱	角色
文武生	即第一男主角，包演文戲或武打場面
正印花旦	即第一女主角，包演文戲或武打場面
武生	一般扮演老角，也演花臉等，甚或反串扮演老旦
丑生	一般扮演插科打諢、滑稽或其貌不揚的角色，分文丑、武丑和女丑等
小生	即第二男主角
二幫花旦	即第二女主角

以《紫釵記》為例，劇中的六柱為文武生李益，正印花旦霍小玉，丑生崔允明，武生盧太尉和黃衫客（過去一般由丑生兼任），小生韋夏卿，二幫花旦浣紗。

3 唐滌生生平及文學地位

- 唐滌生(1917-1959)，廣東香山（今珠海唐家灣）人。日本侵華，唐滌生南下香港，被堂姐粵劇名伶唐雪卿賞識，邀請加入薛覺先的「覺先聲劇團」。初替劇團抄寫劇詞曲譜，後創作粵曲及劇本。
- 唐滌生活躍於二十世紀四、五十年代，一生所作劇本凡數百個。其中影響最深遠的，是在 1956 年以後，為仙鳳鳴劇團擔任劇務主任時期的數齣作品。這些作品將粵劇演出推至前無古人，難有來者的高峰，成為票房的保證。
- 粵劇在二十世紀七十年代開始式微，唐氏的「四大名劇」（《帝女花》、《紫釵記》、《再世紅梅記》和《牡丹亭驚夢》），以及《蝶影紅梨記》、《販馬記》及《獅吼記》等，都有「以戲保人」的作用。
- 唐在 1959 年 9 月 14 日，《再世紅梅記》在香港利舞臺的首演之夜，於台下心臟病發，遽爾而逝。

此部分可參考：

1. 潘步釗《說文學，說唐滌生》，潘步釗(2009)《五十年欄杆拍遍：唐滌生粵劇劇本文學探微》，香港：匯智出版有限公司，頁 129-156。
2. 潘步釗(2019)《六十年欄杆再拍：從中國戲曲文學史說唐滌生》，香港：匯智出版有限公司。
3. 陳守仁(2016)《唐滌生創作傳奇》，香港：匯智出版有限公司。
4. 盧瑋鑾、張敏慧（主編）(2011)《梨園生輝：任劍輝，唐滌生：記憶與珍藏》中「唐滌生」部分，香港：三聯書店（香港）有限公司。

二、 故事文本

1 《紫釵記》故事原型、源流與內容大要

《紫釵記》的故事，先見於唐代蔣防的傳奇《霍小玉傳》，作品大概寫於元和、長慶年間，故事以李益負心，小玉悲慟而死作結。明代劇作家湯顯祖於萬曆年間，用了《霍小玉傳》的一些情節，先寫成戲曲《紫簫記》，後再修訂為《紫釵記》。1957年，唐滌生參考湯顯祖的《紫釵記》，寫成粵劇《紫釵記》。

(1) 蔣防《霍小玉傳》(唐代傳奇小說)內容大要：

唐代宗大曆年間，隴西才子李益進士及第，在京城名妓中選求美女為配，終得與美貌多情的霍小玉傾心相愛。小玉擔心李益會變心，他就寫下誓言，謂即使粉身碎骨也不分離。兩年後，李益得官，要往外地赴任及回家探親。小玉深知誓言不可靠，主動提出相聚八年，待李益三十歲時再另娶「高門」，自己就出家為尼。李益重申誓言，並約定時日來接她。然而他走後再無音訊，因為其母親早為他定下高門盧氏表妹的婚約，他不敢推辭，就改變了主意，不再見小玉。小玉重病不起，一個穿黃衫的豪客將李益帶到小玉家中。小玉痛斥負心人，含恨而死，臨終時更誓言：「我死之後，必為厲鬼，使君妻妾，終日不安！」後來李益雖與表妹盧氏完婚，但他終日妒恨猜疑，對妻備施毒虐，夫妻漸生嫌隙，最終把盧氏休了。李益三次娶妻，都以休棄告終。

(2) 湯顯祖《紫釵記》(明代傳奇戲曲)內容大要：

隴西才子李益到長安應考，他年屆二十，尚未成親，托媒人鮑四娘為他尋覓佳偶。鮑四娘指霍王小女霍小玉，年方二八，才貌俱佳，其母鄭六娘原是霍王之妾，霍王死後母女已搬出王府。元宵之夜，李益與好友崔允明、韋夏卿同往賞燈，適逢小玉母女攜丫環浣紗也出來賞燈。小玉不慎將頭上插戴的紫玉燕釵掛在梅梢上，燕釵後來被李益拾得。小玉慌忙回來找釵，得遇李益。小玉因早已聽鮑四娘介紹過李益，慕其文才，如今見其儀表不凡，更加喜愛。小玉要李益還釵，李益推說要由媒人送還。次日，李益托鮑四娘持紫玉釵前往求親，鄭六娘和小玉欣然應允。不久，李益與小玉完婚，夫妻恩愛。

及後，李益準備應試秋闈，臨行前在三尺素緞上寫下盟誓，交與小玉。李益高中狀元，授翰林院學士。此時盧太尉在朝中專權，令及第士子須登門拜謁，有意從中擇婿。李益不肯登門，盧太尉因而懷恨在心，於是奏請李益出塞作參軍。李益只得在灞陵橋與小玉折柳傷別。

三年後，盧太尉奉命鎮守孟門，奏請皇上改李益為孟門參軍。李到任後，盧太尉要招李益為婿，李益不從。不久，盧太尉奉旨還朝，乃帶同李益回京，把他軟禁於盧府。

李益自與小玉分別，二人所寫書信都被盧太尉扣起，及後他更派人給小玉送去假信，說李益已入贅盧府。小玉得悉，十分悲痛。此時小玉生活已非常拮据，為打聽李益的消息，耗盡家資，不得已將紫玉釵典賣。此釵恰巧被盧府買去，太尉知是李益與小玉的定情之物後，就騙李益說小玉已改嫁他人，故而將此釵出售，要李益以釵為聘禮與女兒成親。李益只得藉故拖延。小玉聽說李益已入贅盧府，紫釵又被盧小姐購得，悲憤交集，身染重病。俠士黃衫客從韋夏卿、崔允明處得知小玉的遭遇，非常同情，乃設計挾持李益到霍府與小玉相見。小玉和李益彼此訴說分別後的經歷，消除了誤會。李益更取出紫玉釵給小玉戴上，二人和好如初。黃衫客將太尉弄

權及強婚之事告知皇上。皇上乃任李益為集賢殿學士和鸞臺侍郎，並封霍小玉為太原郡夫人、鄭六娘為滎陽郡太夫人。

(3) 唐滌生《紫釵記》(粵劇)內容大要：

唐代隴西才子李益赴長安應試期間，經鮑四娘暗通消息，心慕勝業坊歌妓霍小玉。小玉乃洛陽霍王與其寵妾鄭氏之女。霍王死後，鄭氏與小玉為族人所排擠，落節長安教坊。小玉終日好誦李益詩句。元宵佳節，李益與友人崔允明、韋夏卿同遊賞燈，欲求與小玉相遇，卻無意拾得盧太尉女兒燕貞香帕。燕貞對李益一見傾心，心生愛戀。

其後李益因拾得小玉的紫玉釵，邂逅驚采絕艷的霍小玉，乃夜訪霍家，借紫釵求親。後來李益高中狀元，卻因不肯遵從中式士子拜謁太尉府堂之命，觸怒了本欲招他為婿的盧太尉。盧太尉遂將李益調至塞外參軍，並斷絕李、霍二人音訊。臨行前，二人折柳陽關，哀痛欲絕。李益在塞外相思愁悶，終日借酒消愁，題詩抒懷。小玉等候李益三年，其間不斷打探李益之消息，散盡家財，更不惜典賣紫玉釵，以求音訊。後來盧太尉召李益回長安，並逼允明為媒，令李益娶女兒燕貞。允明為報小玉屢濟饑困之恩，不惜衝撞太尉，卒被挺斃於堂前。太尉買下小玉出售的紫玉釵，並訛稱小玉已改嫁他人，再誣指李益題詩有叛朝逆君之意，以此要脅他與女兒成親。李益吞釵拒婚，被困盧府。

小玉聞知李益另聘，於慈恩寺哭訴神靈，遇豪士黃衫客，告以傷心往事。豪士無限同情，適李益與夏卿到寺中賞花，黃衫客乃強挾李益返回勝業坊見小玉。夫妻重見，互訴衷情，誤會冰釋。盧太尉得悉此事後，勃然大怒，把李益捉回盧府，更命他即日與女兒成婚。小玉得黃衫客指點，以霍王女、狀元妻身份硬闖太尉府，據理爭夫，但勢孤力弱，陷於窘境，幸黃衫客遽至，表露王爺身份，懲治盧太尉。夫妻二人，乃得破鏡重圓。

2 主要人物簡介

人物	簡介
李益	唐代詩人，字君虞。家中排行第十，故又稱「李十郎」。進京赴考，與霍小玉互相愛慕
霍小玉	洛陽霍王與其寵妾鄭氏之女，後淪落為長安教坊歌女
浣紗	小玉侍婢
韋夏卿	李益友人，與李益和崔允明結為「歲寒三友」
崔允明	李益友人，重氣節，與李益和韋夏卿結為「歲寒三友」
盧太尉	位高權重，為招李益為婿，多番設計拆散李、霍二人婚盟，脅迫李益與其女兒成婚
盧燕貞	盧太尉女兒，對李益一見鍾情
王哨兒	盧府奴僕
黃衫客	即四王爺，教小玉據理爭夫，在最後關頭，主持公道，警惡懲奸

3 唐滌生粵劇《紫釵記》的改編

1957年，唐滌生參考湯顯祖的《紫釵記》，將之改寫成粵劇《紫釵記》。增刪了不少情節，使故事更加迂迴，人物形象更為突出，整套劇也更具劇力。

唐滌生對《紫釵記》的改編要點如下：

- 保留了原著情和義的故事精神，刪除了一些蕪雜的枝節，集中描寫李、霍對愛情的堅貞和「歲寒三友」的情義；
- 故事情節及人物的增刪，如黃衫客以四王爺身份在結尾出現的情節，使故事更迂迴，極具劇力；
- 加入小玉勇闖太尉府，據理爭夫一節，充分表現小玉，堅強不屈、不向惡勢力低頭的形象；
- 小玉的據理力爭與太尉的狠毒，形成極大的戲劇衝突，加強了全劇的「戲味」。

此部分可參考：

1. 蔣防《霍小玉傳》，張友鶴（選註）（1979）《唐人傳奇選》，北京：人民文學出版社，頁45-54。
2. 湯顯祖（著）、胡士瑩（校注）（1982）《紫釵記》，北京：人民文學出版社。
3. 唐滌生《改編湯顯祖〈紫釵記〉的經過》，盧瑋鑾（主編）（1995）《奼紫嫣紅開遍：良辰美景仙鳳鳴》（卷一），香港：三聯書店（香港）有限公司，頁100-102。
4. 李真瑜、吳鳳平、尚學鋒《唐滌生粵劇〈紫釵記〉與明湯顯祖〈紫釵記〉傳奇的關係》，吳鳳平、鍾嶺崇、林偉業（編著）（2009）《紫釵記教室：搭建粵劇教育的互動學習平台》，香港：香港大學教育學院中文教育研究中心，頁150-155。

三、文學欣賞（一）：情節結構安排

1 各場主要情節

分場	主要情節
燈街拾翠	<ul style="list-style-type: none"> 元宵佳節，霍小玉與浣紗夜遊，冀能遇見李益 李益與好友崔允明、韋夏卿同遊燈市，盼能遇見小玉 李益遇盧太尉出行，偶拾太尉千金燕貞之彩帕而歸還，燕貞因而對李益一見傾心 李益因拾釵而遇上小玉，兩人神交已久，彼此互通情愫
花院盟香	<ul style="list-style-type: none"> 李益夜訪霍家求親，得小玉母親同意，即晚聯袂 翌日早上李益以紫釵刺指，以血和墨，寫下盟心之句，以表真情 同時，接獲李益高中狀元之喜訊 太尉派人催促李益登門拜謁
陽關折柳	<ul style="list-style-type: none"> 李益因不拜太尉，被安排到塞外參軍 夫妻離別依依，李益誓言不會另娶辜負小玉 允明依舊落第；夏卿中進士，派任長安府尹 「歲寒三友」情如手足，李益臨別吩咐妻子代為照顧兄弟
典賣珠釵	<ul style="list-style-type: none"> 李益離開三年後，小玉因病及長期接濟允明，經濟窘困 小玉典賣珍珠後，最後要典賣紫釵。玉匠認為紫釵太貴重，倉卒間難找到買家，但想起可以賣給正在招婿的太尉
吞釵拒婚	<ul style="list-style-type: none"> 太尉三年來沒收李益一切書函，並將李益調回長安，以李益詩作誣讞他造反，威脅李益入贅 允明不肯當媒，被太尉杖死 太尉買得紫玉釵後，找人向李益訛稱小玉已改嫁，故變賣定情物，更以威逼利誘的方法，迫使李益娶其女兒燕貞 李益誤信小玉已改嫁，雖傷心難過，但堅決不娶燕貞，吞釵拒婚 小玉聽聞李益另娶太尉之女，傷心之餘欲闖太尉府問明究竟，但被拒門外
花前遇俠	<ul style="list-style-type: none"> 慈恩寺法師與黃衫客對話，道出李益才華蓋世，但私德有虧 小玉因禮佛求神，巧遇黃衫客，向黃衫客剖白自己的處境 李益受監視，夏卿借藏頭詩，偷偷告知「小玉未嫁」
劍合釵圓	<ul style="list-style-type: none"> 黃衫客把李益帶到勝業坊見小玉，兩人冰釋前嫌，劍合釵圓 李益被太尉府侍衛強行帶走 黃衫客教小玉據理爭夫
節鎮宣恩	<ul style="list-style-type: none"> 太尉強行設婚宴，逼李益成婚，李益抗拒，誓言削髮逃禪 太尉一再威脅，若李益拒婚，將告他寫詩謀反，使其九族受誅 小玉到太尉府，據理爭夫。太尉設謀，欲趁她闖席，將她打死 太尉質疑李、霍婚約，兩人力證彼此盟山誓海。太尉再拈李益謀反詩作要脅，小玉自貶珠冠，甘願犧牲，不再爭夫 黃衫客以四王爺身份出現，免去太尉官爵、俸祿，並親自為媒，讓李、霍再續情緣

2 《燈街拾翠》和《節鎮宣恩》在全劇結構上所起的作用

分場		結構上的作用
燈街拾翠	拾釵邂逅	李、霍二人拾釵結緣，兩情相悅，二人愛情的發展是全劇的情感主線。
	拾巾惹禍	太尉女兒一廂情願，愛上李益，埋下衝突伏線，造成李、霍二人愛情發展的障礙重重，令情節迂迴曲折，充滿戲味。
	太尉氣焰	太尉出場，氣焰逼人，令往後他囂張跋扈，欲強招李益為婿的情節發展，更為合理。
	允明忠告	「丈夫以重節義創一生基業，女子以守貞操關係一生榮辱，欠人一文錢，不還債不完，賒人一分債，不還不痛快。」揭示了全劇主題，這句忠告可說是全劇的思想主線，貫穿前後各節和人物： 允明 — 捨生取義 李益 — 吞釵拒婚 小玉 — 論理爭夫
節鎮宣恩	小玉據理爭夫	愛情的凜然不可犯，真愛是她「爭夫」的憑藉，崇高的所在。小玉憑着忠貞愛情的力量，以「雖千萬人吾往矣」的勇氣，據理爭夫，使衝突尖銳化，營造緊張氣氛，成為全劇高潮所在。
	四王爺的出現	出人意表，解決困局，圓滿收場。

3 大團圓結局

甲 中國戲劇常出現大團圓結局的原因：

- 高台教化與娛樂的戲劇功能
  - 高明《琵琶記》：「不關風化體，縱好也徒然。」
  - 錢德蒼編《綴白裘》第十一集序言：「且夫戲也者，戲也。」
- 觀眾趣味和心理
  - 王國維《紅樓夢評論》：「吾國人之精神，世間的也，樂天的也。故代表其精神之戲曲小說，無往而不著此樂天之色彩，始於悲者終於歡，始於離者終於合，始於困者終於亨。」
  - 善有善報，惡有惡報。
- 尚和諧的儒家藝術觀
  - 溫柔敦厚，詩教也。
  - 樂而不淫，哀而不傷。
- 喜慶、酬神的功能

乙 利弊：

利處	弊處
<ul style="list-style-type: none"> 在結構上採用「先悲後喜」及「合—離—合」模式，體現中國傳統善惡分明的道德思想和「尚圓」的審美觀念 通過藝術想像使人可以從不幸中超脫出來，迎合大眾的期待心理（王國維）	<ul style="list-style-type: none"> 為大團圓而團圓，容易忽略故事發展的合理性 不切實際的幻想，給讀者帶來壞影響，例如不肯面對悲劇（魯迅和胡適）

以上內容取自《古代小說和戲曲的大團圓現象》，收錄於施仲謀（編著）(2008)《中華文化擷英》，北京：北京大學出版社。

4 情節結構賞析

(1) 主線清晰，結構緊密

粵劇《紫釵記》的情節，主要有兩條線索，一條是李、霍的愛情發展，另一條是善惡之間的衝突，而巧妙地以紫釵串聯起來。紫釵兼具象徵和烘托作用，既有助推展情節，也能加強故事的感染力。

線索	說明	備註
愛情聚散	愛情線索，以李益與霍小玉的愛情離合，由拾釵邂逅到劍合釵圓，兩人經歷的高低起伏，串聯整個故事。	可參考「情節起伏，扣人心弦」部分的分析
善惡衝突	另一線索是李、霍眾人與作為邪惡力量代表的盧太尉的抗爭，人物經歷生死順逆，最後以四王爺的介入而得到勝利。故事緊扣人物善惡之間的衝突而推展。	可參考「衝突強烈，戲味十足」部分的分析
紫釵串聯	紫釵串聯全劇，紫釵成了愛情的象徵，見證二人愛情的起伏：李、霍因遺釵、拾釵而一見傾心（二人之媒）；紫釵是小玉出嫁上頭之物，李益更用它來刺指滴血，和墨寫下盟心句（盟誓之證）；小玉因生活所逼，要典賣紫釵（凸顯窘迫）；紫釵落入太尉手中，作為太尉女出嫁上頭之物（愛情困境）；李益吞釵拒婚、還釵、奪釵（衝突焦點），兩人冰釋前嫌，齊唱劍合釵圓（團圓象徵）。	可參考劉燕萍《小道具：紫釵與試鍊——論唐滌生編〈紫釵記〉》一文。

(2) 情節起伏，扣人心弦

整套戲劇通過明快的節奏，豐富又波瀾起伏的情節，牽動讀者的情緒，使讀者/觀眾對故事的發展，產生強烈的興趣和好奇心。

李、霍聚散		氣氛起伏	主要情節
聚	喜氣洋洋		李、霍二人未相見已互生情愫；元宵夜，花街一見鍾情；李益夜訪霍家求親，即晚聯衾；翌日李益以釵刺指，滴血寫下盟書；同時接獲李益高中狀元的消息。
散	愁雲瀰漫		盧太尉催促李益登門拜謁，欲逼使李益娶自己的女兒；李益拒絕，太尉擅用職權，安排李益參軍塞外，新婚即別，離愁難過，而塞外荒涼，音訊隔絕；更可憐是，李益離開三年後，小玉病困交加，落得要賣釵過活，然而買釵者竟是太尉。太尉得釵之後，找人向李益訛稱小玉已改嫁，想以威逼利誘的方法，促使李益娶其女。
	緊張激烈		正當大家以為兩人必被拆散之時，出乎意料的是李益竟吞釵拒婚，小玉更直闖太尉府探問究竟。
聚	稍微緩和		霍玉巧遇黃衫客，向他剖白自己的處境，同時李益亦從夏卿詩得知「小玉未嫁」。黃衫客把李益帶到勝業坊見小玉，兩人冰釋前嫌，劍合釵圓。
散	危急緊逼		李益被太尉侍衛強行帶走，並要脅誣告他寫下謀反詩，不允婚的話將被誅九族，進一步逼其成婚；此時，小玉也來到太尉府，據理爭夫，但太尉設謀，欲將她打死。二人命懸一線，情況岌岌可危。
聚	歡喜愉悅		正當善惡交鋒，強弱懸殊，善者毫無反抗能力之際，黃衫客以四王爺身份出現，警惡懲奸：撤座、去冠、免祿，化解衝突，並為李、霍二人作媒，讓他們再續紫釵情緣，大團圓結局。

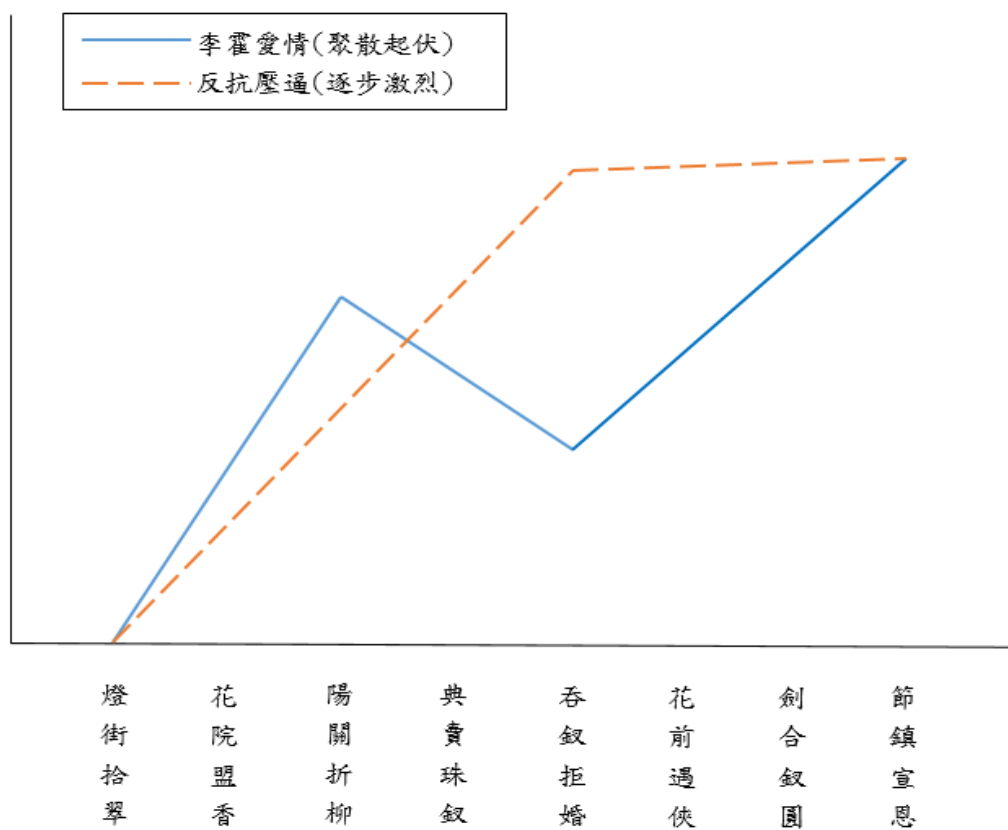
(3) 衝突強烈，戲味十足

整套戲劇衝突不斷，而且一次比一次尖銳，李、霍二人面對的險境，接二連三，但結果又出乎意料，高潮迭起。

	衝突內容
衝突緣由	李、霍二人，互生情愫，一見傾心；太尉之女，一廂情願，鍾情李益。
衝突開始	李、霍新婚，李益高中狀元，太尉命李益謁見，欲撮合李益與女兒，遭拒，遂調派李益參軍塞外。
衝突發展	李、霍二人的愛情，處於困境，阻礙重重： 李益參軍塞外三年，太尉阻截李益書信，後將李益調來長安，意圖以誣讒他為文造反，威脅入贅。太尉欲威脅崔允明、韋夏卿當媒人，允明不就，被杖斃。太尉買得紫釵，向李益訛稱小玉已改嫁，企圖迫使李益娶其女。

	衝突內容
衝突高潮	雙方正面交鋒，衝突激烈，但強弱懸殊，李、霍二人的情況岌岌可危： 李益雖誤會小玉，但堅決吞釵拒婚，勢不就範；小玉則勇闖太尉府，據理爭夫。但太尉計劃杖斃小玉，並以誅九族之罪威脅李益。小玉為免連累李益誅連九族，寧願自貶珠冠，甘願死於棒下。
衝突結局	出乎意料，黃衫客以四王爺身份出現，警惡懲奸，大團圓結局，大快人心。

粵劇《紫釵記》情節衝突發展圖示

(以唱片版本分場)

此部分可參考：

1. 劉燕萍《小道具：紫釵與試鍊——論唐滌生編〈紫釵記〉》，劉燕萍(2015)《粵劇與改編——論唐滌生的經典作品》，香港：中華書局，頁 39-76。
2. 葉紹德《唐滌生〈紫釵記〉劇本評析》中「從〈節鎮宣恩〉到〈論理爭夫〉——唐滌生《紫釵記》對於原著結局的改編」一節，吳鳳平、鍾嶺崇、林偉業（編著）(2009)《紫釵記教室：搭建粵劇教育的互動學習平台》，香港：香港大學教育學院中文教育研究中心，頁 145-149。
3. 葉紹德（編撰）、張敏慧（校訂）(2016)《唐滌生戲曲欣賞》（第二冊）「紫釵記部分各場簡介」，香港：匯智出版有限公司。

四、文學欣賞(二):人物形象塑造

1 劇中主要人物的形象

人物	形象	例子
霍小玉	堅貞癡情	慕才招嫁，痴心一片。新婚即別，儘管李益三年音訊全無，仍然苦守盼郎歸。即使以為李益負心，也處處關情，請黃衫客：「小玉傷心你莫向人前說，我恐壞郎君佢嘅好前程」。
	善良重義	對崔允明多番照顧，敬重落泊才人。
	自負倔強	為爭取愛情，以病弱之軀，勇闖太尉府，先是以為李益變心另娶，要問個究竟；後是「鳳冠霞珮闖進侯門去，我心如日月氣如虹」，毫無畏懼，據理爭夫，與太尉針鋒相對。
	機智聰明	面對太尉質疑其霍王女和狀元妻身份，即機智地反駁：「霍王之女，不載於族譜而載於天道人心，李、霍之婚，不註於姻緣冊而註於三生石上」，話語合理而有力。
李益	忠於愛情	為表忠誠，以釵刺指，滴血寫下盟心句；臨別之時，誓言「十郎縱有仰面還鄉之日，決無另配虧負之時」；即使以為小玉已改嫁，也決意吞釵拒婚，不負前盟。
	有情有義	善待友人，臨別時囑咐小玉照顧好友崔允明，回來後也關心允明生活情況；雖痛心韋夏卿充當媒人，加以怒斥，但終能諒解。
	才華出眾	詩名滿長安，年輕即高中狀元。
黃衫客	行俠仗義	「雕弓寶劍黃衫客，愛向人間管不平」；最後關頭以四王爺的身份，主持公道，撤除太尉官職，使李、霍二人得以重結情緣。
	足智多謀	教導小玉以「霍王女、狀元妻」身份闖太尉府，據理爭夫。
盧太尉	囂張跋扈	亮相出場：「寶馬香車親伴駕，那管得馬蹄踏碎禁城花」；要求李益謁見，企圖招他為婿，不果，就調他參軍塞外。
	陰險奸詐	沒收李益一切書函，斷絕李、霍音訊；逼使崔允明、韋夏卿當李益和其女的媒人；找人向李益訛稱小玉已改嫁，變賣定情物紫釵，威逼利誘，欲使李益就範；若李益不順其意，則將誣告他題詩謀反。
	心狠手辣	崔允明不從其意，即遭杖斃；得知小玉闖太尉府，設計要將她打死；也準備若李益逆其意，則誣陷李益於誅九族謀反之罪。

人物	形象	例子
崔允明	傲骨重節 知恩圖報	雖多次落第，但磊落守正，更教導李益要重節義，用情專一；即使被太尉杖斃，也不肯背叛李、霍，對惡勢力加以嘲弄，寧死不屈；感激小玉恩義，以死相報：「我愧無寸德酬小玉，捨生取義報紅顏。」
韋夏卿	顧念友情 怯懦怕事	為崔允明之死傷心。雖為太尉威逼而噤若寒蟬，但內心不安，又不敢直接反抗太尉：「賞花欲待傳芳訊，愧無膽量說真情」，只好借詩句暗中通知李益「小玉未嫁」。
浣紗	善解人意	非常明白小玉的心事，處處配合，如：「哦，小姐你自會理會。咁奴婢都不須侍候啦。」
	忠心為主	佛門簽捨，為小玉「死無桐棺可殮」而傷心；小玉闖太尉府時，又「抱膝狂呼死力纏」，阻止小玉走入險境。

2 人物塑造技巧分析（透過行動/語言塑造人物）

(1) 李益（以《吞釵拒婚》和《節鎮宣恩》為例）

行動/語言	人物形象塑造
<p>《吞釵拒婚》</p> <ul style="list-style-type: none"> 【李益拈釵白】你，你，你個負心人！【台口起反線中板下句】拾釵人從絕塞歸，墜釵人已移情去，歸來空抱恨，此恨永難翻。八千里路夢遙遙，灞陵橋畔柳絲絲，恍見夢中人，招手迎郎返。驚見賣釵人，釵未斷時情已斷，未溫前夢夢先殘。胡不念花院盟香，胡不念柳驛攀條，胡不念臨歧，曾共鴛鴦盞。也應念紫陌天緣，也應念紅閨美眷，更有盟心句，寫在烏絲欄。（催快）哭一句釵在情亡人空返，嘆一句竟成長恨續情難。睹物思人迷淚眼，怕憶當年倩女墜釵環。【悲咽淨花】今日辭巢燕去騰空樑，好比流水落花難再挽。 【李益詩白】情心早共瑤琴碎，琴碎新絃再續難。【戀擅中板序】十郎喊句舊情淡，偷將紫釵空泣嘆，怨句負愛寡恩紅顏。夢斷香銷我痛不欲生，哭分飛釵燕不待我回還，吞釵寧玉碎，【連序唱】情已冷，郎決殉愛，願以死酬俗眼。（欲吞釵狀） 	<p>李益忠於愛情，雖誤信小玉已改嫁，悲痛欲絕，但仍堅決吞釵拒婚，寧死不屈。</p>
<p>《節鎮宣恩》</p> <p>【太尉緊接唱】釵情重抑或我情虔。 【李益緊接唱】我自有功勳酬恩典。 【太尉緊接唱】酬恩難卻半子緣。贅東床， 【李益緊接唱】非所願。 【太尉緊接唱】交杯酒， 【李益緊接唱】亦非甜。 【太尉更憤緊接唱】小玉若然遭病損， 【李益緊接唱】十郎削髮去逃禪。</p>	<p>李益忠於愛情，即使太尉威逼利誘，他寧願削髮為僧，也不肯依從。</p>

(2) 小玉（以《節鎮宣恩》為例）

行動/語言	人物形象塑造
<p>【小玉喊白】所謂苦命親娘薄命兒，此後再難相依為命，你代我番去同我侍奉親娘，也不枉我一場待你。浣紗，你去啦！你去代我話俾阿媽知，你話小玉一生自負，從來唔肯喺佢跟前認錯嘅，但係而家我知錯咯！你話霍家生有殉情女，害到佢死後屍無掙口錢。</p>	<p>小玉自知此去凶多吉少，向浣紗說出心底說話，把侍奉親娘的責任交付給她，自己一生自負倔強，但此時此刻也要知錯、認錯了。語言十分切合人物內心和情境，小玉的人物形象立體呈現。</p>
<p>【小玉冷笑口古】老夫人，霍王之女，不載於族譜而載於天道人心，李、霍之婚，不註於姻緣冊，而註於三生石上，究竟霍小玉是狀元妻還是章臺柳，你何須翻檢姻緣簿冊，只須一問堂中嘅李狀元。</p> <p>【小玉冷笑口古】大人，你位列三台，名高望重，不應含血噴人，想霍小玉雖是落拓寒微，早具有捨命殉情之心，素識從一而終之義，想令千金飽讀詩書，而竟爭夫奪愛，你為民父母，而竟恃勢弄權。</p>	<p>小玉為爭取幸福婚姻，果敢堅定，不惜犯險闖府，不畏強權。</p> <p>面對太尉對其身份的質疑，小玉以合理有力的話語，機智反駁。</p> <p>面對太尉指其「勾欄」、「歌妓」和「無封命婦」的鄙視，小玉以自己懂得從一而終之義，憤斥太尉女兒奪夫無理，以及太尉恃勢弄權。小玉據理爭夫，置生死於度外，寧死不屈。</p>
<p>【三批小玉心軟介 長花下句】虎嘯太尉堂，魂飛森羅殿，從天降下無情劍，恐怕一族冤沉在九泉，我入門氣燄今全斂，願毀三生石上緣。乞求棒下喪殘生，待奴自把珠冠貶。</p>	<p>小玉愛夫情切，為免連累李益誅連九族，寧願自貶珠冠，死於棒下，甘願犧牲，不再爭夫。</p>

3 崔允明和黃衫客的形象

	崔允明	黃衫客
身份外貌	<p>《燈街拾翠》</p> <p>崔允明是個老儒生，科科落第居人下，處處長賒酒飯茶。他更被太尉怒罵「窮酸得很」。</p>	<p>《花前遇俠》</p> <p>黃衫客出場時，由四白衣胡奴捧酒挾弓，八妖姬捧笙簫鼓瑟，一黑衣胡奴帶馬，一剪髮胡雛捧酒壺開路。他穿黃色大海青，坐馬掛劍上場，唱：「雕弓寶劍黃衫客，愛向人間管不平。縱橫意氣遍江湖，去無蹤跡來無影。」</p>
	<p>《典賣珠釵》</p> <p>崔允明滿面枯黃帶病容找小玉，自歎：「儒生老病無一用，願把經綸換米柴。」</p> <p>他接太尉招賢帖，但「登堂苦恨無衣帶，拜府難拖燕尾鞋。」</p>	<p>《節鎮宣恩》</p> <p>黃衫客（四王爺）出場時，由剪髮胡雛捧尚方寶劍，四御校、二旗牌先上開路。他掩面上場，唱：「蟠龍袖掩冰霜面，黃衫微服弄機玄。」</p>
語言行事	<p>《燈街拾翠》²</p> <p>崔允明對李益說：「丈夫以重節義創一生基業，女子以守貞操關係一生榮辱，欠人一文錢，不還債不完，賒人一分債，不還不痛快。若果你想得通，便可以跨鳳乘龍，想唔通，就應該臨崖勒馬。」可見他重視節義。</p>	<p>《花前遇俠》</p> <p>黃衫客怒白：「負義忘情，始亂終棄，此乃世間上第一作孽之事，代俺把那負心人一劍刺死，唉，這這……豈不是令到霍小玉一生絕望。」可見他重義也重情。</p> <p>黃衫客笑道：「古人有『出門贈百萬，上馬不通名。』總之世上無名客，才是天下有心人。」可見他為人豪邁。</p>
	<p>《燈街拾翠》³</p> <p>他又對李益說：「想得通又使乜再選良媒呢……拾釵人若是無欺詐，已種蓮根早接芽。莫負仙姬候董郎，送盞花燈你早去槐蔭罷。」可見他思想開通。</p>	<p>《劍合釵圓》</p> <p>黃衫客遇上李益，借飲酒為名，強行帶十郎見小玉。李益被捉回太尉府，他教小玉要回復霍王舊姓，以郡主之銜，戴鳳冠，披霞珮，去到太尉府前，據理爭夫，就算受屈而死，也要死得個光明磊落。可見他性格剛烈，為人剛正不阿，行俠仗義，疾惡如仇。</p>

² 參注 1。

³ 參注 1。

	崔允明	黃衫客
	<p>《吞釵拒婚》</p> <p>崔允明憤然罵太尉：「有道貧賤之交不可忘，糟糠之妻不下堂，李益早與霍小玉成婚，已是使君有婦，你要我斷人結髮之情，做成我虧心之事，真是難乎其難。」終於死在太尉棒下。臨死前，他對夏卿說：「我愧無寸德酬小玉，捨生取義報紅顏。你寄語十郎莫棄枕邊情，你話我魂在望鄉台不散。」可見他不畏權勢，真能做到捨身取義。他對李益的一番教導說話，自己確能躬行實踐。</p>	<p>《節鎮宣恩》</p> <p>黃衫客（四王爺）大罵太尉：「惡跡昭彰早揚傳。上方賜有存忠劍，御旨黃衫代策權。」他把太尉俸祿千鍾全罷免，並為媒代續紫釵緣。他在最後關頭，主持正義，警惡懲奸，彰顯人間公義的行為，凸顯其行俠仗義，疾惡如仇的形象。</p>

黃衫客仗義幫助李、霍二人，行俠仗義，固然可稱為「俠」。崔允明的身份雖然比不上黃衫客，他無權無勢，但仍能為報小玉之恩而不屈於太尉的脅迫，也見俠骨丹心。（學生只要言之成理，亦可接受。）

此部分可參考：

1. 白雪仙《我怎樣去揣摩霍小玉的人物性格》，盧瑋鑾（主編）（1995）《妖紫嫣紅開遍：良辰美景仙鳳鳴》（卷一），香港：三聯書店（香港）有限公司，頁 97-99。
2. 潘步釗《〈紫釵記〉——似雙仙，借玉宇相聚》中「人物形象塑造：十郎情真，小玉情虔」部分，潘步釗（2009）《五十年欄杆拍遍：唐滌生粵劇劇本文學探微》，香港：匯智出版有限公司，頁 77-85。
3. 潘步釗《說文學，說唐滌生》中論霍小玉形象部分，潘步釗（2009）《五十年欄杆拍遍：唐滌生粵劇劇本文學探微》，香港：匯智出版有限公司，頁 142。

4 戲曲文學塑造人物的手法

中國的史傳傳統以「寫人」為特點，中國戲曲作為敘事文學，與現代小說、戲劇等作品一樣，非常重視人物的塑造，認為會影響，甚至決定一齣劇的成敗。這一點，從歷來的文學評論可見，如孟稱舜《古今名劇合選序》：「撰曲者不化其身為曲中之人，則不能為曲」；王世貞《曲藻》：「其體貼人情，委曲必盡，描寫物態，彷彿如生，問答之際，了不見扭造，所以佳耳」；王驥德《新校注古本西廂記自序》，比較王實甫與關漢卿描寫人物的方法：「實甫以描寫，而漢卿以雕鏤；描寫者遠攝風神，而雕鏤者深次骨貌。」

中國戲曲在塑造人物方面，主要有以下特點：

1. 肖像、語言行為的表現

中國戲曲常常運用曲詞說白等作為人物語言，例如《桃花扇·卻奩》裏，李香君說「這幾件釵釧衣裙，原放不到我香君眼裏」，然後脫衫拔釵，可以見到她剛正不阿，不肯與權奸交結的高傲本性；到了《守樓》一齣，寧死不從，最後血濺紙扇，又清楚見出其剛烈不屈的性格。又例如關漢卿的《竇娥冤》，竇娥為保蔡婆性命，甘願

代罪招認，可見孝順善良的人物形象。

2. 故事情節與情境氣氛

《牡丹亭》中，湯顯祖將杜麗娘的傷春慵倦，結合滿園春氣色，最後驚夢而亡，懷春少女與整個時代的氛圍，形成強烈的對比，杜麗娘的形象也寫得十分成功。《竇娥冤》的竇娥唱出「這都是官吏每無心正法，使百姓有口難言」，寫出了時代的黑暗和貪官橫行，對善良百姓造成的傷害，人物的悲劇性便顯得更為濃厚。

五、文學欣賞(三): 語言文字技巧

1 生活中的戲曲語言

大龍鳳 / 六國大封相 / 排場
 插科打諢 / 爆肚 / 歎慢板
 合晒合尺 / 撞介 / 撞板 / 幫腔(合唱)
 亮相 / 下場 / 煞科 ……

2 引用/化用文字

(1) 引用《霍小玉傳》的三段文字

- 妾本倡家(輕微)，自知非匹。今以色愛，托其仁賢。但慮一旦色衰，恩移情替，使女蘿無托，秋扇見捐……。(《花院盟香》)
- 妾年始十八，君才二十有二，迨君壯士之秋，猶有八歲。一生歡愛，願畢此期。然後妙選高門，以諧秦晉，亦未為晚。妾便捨棄人事，剪髮披緇，夙昔之願，於此足矣。(《陽關折柳》)
- 我為女子，薄命如斯！君是丈夫負心若此！韶顏稚齒，飲恨而終。慈母在堂，不能供養。綺羅弦管，從此永休。徵痛黃泉，皆君所致。李君李君，今當永訣！(《劍合釵圓》)

(2) 化用湯顯祖《紫釵記》的句子

湯顯祖《紫釵記》		唐滌生《紫釵記》	
第八齣 《佳期議允》	鮑四娘：「翠氣生香春一把，那書生也將相根芽。」	第一場 《燈街拾翠》	崔允明：「十郎李益人瀟灑，偉略雄才將相芽。」
第十一齣 《妝臺巧絮》	鮑四娘：「燭花無賴，背銀缸暗擘瑤釵。」	第二場 《花院盟香》	霍小玉：「背郎君暗咒瓊釵，惱昨宵燭花無賴。」
第二十五齣 《折柳陽關》	「(生)極目關山何日盡？ (旦)斷腸絲竹為君愁。」	第三場 《陽關折柳》	霍小玉：「正怕極目關山何日盡，怎奈斷腸笳鼓又催人。」
	「(旦)他千騎擁，萬人扶， 富貴英雄美丈夫。」		霍小玉：「咒陽關一陣狂風雨，奪去我富貴英雄美丈夫。」
第五十二齣 《劍合釵圓》	「(豪)看他病倚危闌，似 欲墜風花幾陣寒。」	第七場 《劍合釵圓》	黃衫客：「念她病倚危闌長盼望，似飛花欲墜怯寒風。」
	「(旦)怕香魂無着，甚東風把柳絮扶飛！(生)是我扶你。(旦)扶我則甚？」		霍小玉：「霧夜少東風，是誰個扶飛柳絮。(益)是十郎扶你。(旦)生不如死，何用李君關注？」

湯顯祖《紫釵記》	唐滌生《紫釵記》
「(旦)賣釵你可知俺家貧了，看釵子不上？(生)說那裏話。釵兒燕不住你頭上棲，那釵腳兒在俺心頭刺。」	霍小玉：「想你見我變賣頭上紫釵，都已知我今非昔比。……你又可知新人髻上釵，會向舊人心上刺？」

(3) 引用/化用文字的作用

- 粵劇《紫釵記》的故事其來有自，節錄/化用文字，證明語有所本，穿插得宜，也使故事更令人信服。
- 唐滌生引用/化用二人的文字時，是經細意考慮和精心琢磨的，因此這些語句能成為極具表現力的人物語言。
- 蔣防的《霍小玉傳》和湯顯祖的《紫釵記》都是名作，二人都是文學大家，引用/化用他們的文字，更添典雅流麗之美。

3 《燈街拾翠》和《節鎮宣恩》中的語言文字技巧

(1) 語言詩化

粵劇的文句不少都是以七言或五言組成，唱來仿如唸誦詩句(當然其中協韻的方式與古典詩歌不同)。例如允明滾花：「不是春燈能引蝶，原來引來蝴蝶為貪花。何不飛上粉妝樓，卻自徘徊燈影下。」夏卿滾花：「君虞欲訪纖纖玉，知否曲頭門巷幾人家。尋人只靠認羅衣，對眼難分真與假。」又如李益中板：「我原是隴西人，適作長安客，願折蟾宮桂，來伴玉瓶花。開簾風動竹，疑是故人來，我便是賦詩人也。萬不料夢中人，不住蓬萊仙洞，卻住曲頭巷口第一家。」如略去一些襯字，都是典雅的詩句。

《節鎮宣恩》中，浣紗悲咽道：「小姐，你三分命擋千斤閘，縱拚殘命也徒然。命餘莫扣鬼門關，情絲不斷還須斷。」又跪攬小玉大喊：「抱膝狂呼死力纏。室如懸磬無溫暖，家有慈親白髮年。你須作鴻飛，莫自投鷹犬。」情緒雖是激動，但文字卻近於詩句。

(2) 文字流麗

由於粵劇的文句近於詩句，例如《燈街拾翠》小玉初遇李益的一段話「我未見賦詩人，已愛纏綿詩中句，誰料詩中句，不及美風華。釵未插鬟時，幾度淺詠低吟，早羨文章司馬。燈外月黃昏，眼前人瀟灑，人月雙圓願，夢裏未合差」，既是優美的詩化語言，但又平白如話，而且典雅流麗。

又例如當李益向小玉談婚嫁未果時，被崔允明取笑，李益回應：「洛陽花也香也豔，隴西客也應宜室宜家。」其中暗用了《詩經·周南·桃夭》，典雅含蓄地寫小玉的外秀內賢，李益願娶其為妻的心願。「洛陽花」與「隴西客」，「也香也豔」與「宜室宜家」，兩兩相對，讀起來優美流麗。

(3) 人物活現

《燈街拾翠》一場，李益、崔允明、韋夏卿三人出場時，三個人物輪流唱長二流，但就唱出三種人物語言。例如崔允明唱：「我呢個老儒生，滿腹牢騷話，科科落第居人下，處處長賒酒飯茶，問何日文章有價。」不但交代了他作為一個老書生的人物形象，同時帶出他「科科落第」仕途失意的抑鬱，以及到處賒借的潦倒、寒酸生活。又如太尉出場時唱：「絳樓高處弄雲霞，寶馬香車親伴駕，那管得馬蹄踏碎禁城花。」短短幾句，已把這官員的權焰，活現讀者/觀眾眼前。及後再唱：「近水樓台先得月，蕭史不愁嘆無家。向陽花木早逢春，且看李益文章驚天下。」可見他為人霸道，認為自己可以隻手遮天。

《節鎮宣恩》中，黃衫客以四王爺身份上場唸：「蟠龍袖掩冰霜面，黃衫微服弄機玄。」兩句口白，就已把四王爺的威嚴完全表露無遺。至於霍小玉，在「人物形象塑造」一節已作分析。

(4) 修辭多姿

修辭	例子	賞析
比喻	睇佢回眸幾累纖腰折，好似風中楊柳霧中花。	以「風中楊柳霧中花」比喻小玉拗腰的姿態。「風中楊柳」寫其纖柔、婀娜之態，「霧中花」寫其朦朧美態，似是李益的夢中情人。比喻生動，意象豐富。
	戴珠冠，把病容微微遮掩，雨打風吹斷蓬船。風搖薄命燭難點，則怕劫後情灰再難燃。臨身虎穴何怕險，玉碎還當勝瓦全。	分別以「雨打風吹斷蓬船」、「風搖薄命燭難點」比喻自己的處境，以「玉碎還當勝瓦全」比喻爭取到底的決心。
對偶	願折蟾宮桂，來伴玉瓶花。	以「蟾宮桂」對「玉瓶花」，表達自己對對方的愛意。
	燈外月黃昏，眼前人瀟灑。	前句寫景，後句寫人，以景襯人。
對比	想霍小玉雖是落拓寒微，早具有捨命殉情之心，素識從一而終之義，想令千金飽讀詩書，而竟爭夫奪愛，你為民父母，而竟恃勢弄權。	以自己出身寒微，也識從一而終，與太尉千金飽讀詩書，而竟爭夫奪愛作對比。
用典	似子期遇伯牙。	子期、伯牙：相傳伯牙善鼓琴，子期能聽出他琴音中旨趣，兩人結為知己。子期死後，伯牙認為世上已無「知音」，碎琴而終生不再彈奏。後世以「高山流水」比喻知音好友。
	願折蟾宮桂，來伴玉瓶花。	「蟾宮桂」原指月宮裏的桂樹，後多指取得功名，李益以此表達自己願意光耀霍家的承諾。

修辭	例子	賞析
	洛陽花也香也艷，隴西客也應宜室宜家。	「宜室宜家」用了《詩經·周南·桃夭》詩意，表達李益願娶小玉為妻。
	莫負仙姬候董郎，我送盞花燈你早去槐蔭罷。	二十四孝故事記董永家貧，賣身葬父，天上仙女，會於槐陰，感其孝義，嫁永為妻。後因借槐陰指男女相會之地。

此部分可參考：

1. 葉紹德《唐滌生〈紫釵記〉劇本評析》中「利用原著作口白，穿插得宜，使故事更令人信服」一節，吳鳳平、鍾嶺崇、林偉業（編著）(2009)《紫釵記教室：搭建粵劇教育的互動學習平台》，香港：香港大學教育學院中文教育研究中心，頁 148-149。
2. 潘步釗《說文學，說唐滌生》中「妙用語言」一節，潘步釗(2009)《五十年欄杆拍遍：唐滌生粵劇劇本文學探微》，香港：匯智出版有限公司，頁 143-153。
3. 楊智深《紫釵記改編沿革》中「原著文辭沿用初考」一節，楊智深(1995)《唐滌生的文字世界·仙鳳鳴卷》，香港：三聯書店（香港）有限公司，頁 117-125。

六、文化內涵

1 倫理價值觀

《紫釵記》講述霍小玉與李益的愛情故事，兩人由未相見已互相傾慕，到一見鍾情，並迅速結為夫婦，又旋即遭到惡勢力盧太尉的諸多阻撓，太尉企圖拆散兩人，以招李益為婿。惟兩人無論經歷甚麼艱難、威逼，始終堅守愛情，寧死不屈。作品藉此闡揚了忠貞於愛情的價值觀，也傳遞了不懼權勢、重情重義等觀念。（高臺教化）

- 愛情盟誓，至死不渝：李益與霍小玉二人由始至終相親相愛，即使闊別多年，音訊杳然，仍然深信可再相聚；至誤以為對方已變心也不放棄；受到強權威脅，面對生命危險，也不懼怕，為愛情願共赴黃泉。兩人對愛情的忠貞，至死不渝的情操，備受推崇和歌頌。
- 重情重義，不負友盟：崔允明、韋夏卿和李益情義深厚，是為「歲寒三友」。李益高中之後，臨離開長安，囑咐小玉要照顧年老而落第的崔允明，允明感恩，堅守節義，寧被打死，也不願虧負李益和小玉，不為太尉的千金當媒人。韋夏卿雖然怕事，被逼當了媒人，但內心難受，時刻伺機告知李益真相。李益得知夏卿背叛，雖痛斥他負義，終以他年紀尚輕而不怪責他。三人皆重情重義（程度不同），情感真摯，是中國人所追求的價值觀。
- 無懼權勢，寧死不屈：崔允明不負李益和小玉，強權當前，寧被杖斃，堅決不當太尉女兒的媒人；小玉雖是落難王孫，難敵強權盧太尉，但為了愛情，以病弱之軀，勇闖太尉府，據理爭夫，不受威嚇，寧死不屈；李益為堅守愛情，忠於元配，面對逼婚而吞釵拒婚，寧犧牲性命，也不屈服。這些行誼，都是傳統價值觀所推崇的。
- 行俠仗義，警惡懲奸：黃衫客在得知李、霍二人情事後，路見不平，主動介入，悉心安排讓兩人冰釋前嫌，並教導小玉據理爭夫。最後，又以四王爺的身份懲治盧太尉，救助處於弱勢的李、霍，並當媒人，成就大團圓的美事。這種得到俠客救助的情節，一直是老百姓期盼的，也是傳統文學，包括小說、戲曲常見的內容。

這些中華文化價值觀，並非以枯燥的說教形式來傳達，而是通過故事情節、人物行誼來感動、感染讀者的。當中，也透過人物因事而發的曲詞口白來傳達的，容易為人理解和接受。整個劇本則是透過眾多故事情節、人物行誼和話語展現的，通篇蘊含了正面價值觀，讀者可從中得到品德情意的滋養，值得細味。

此部分可參考：

潘步釗(2023)《粵劇與中華文化：由倫理到文藝》其中的「倫理篇」，香港：匯智出版有限公司。

2 中華文化常識舉隅

元宵	農曆正月十五，這年是全年的第一個月圓之夜，象徵新一年的春天到來。古人會在元宵賞花燈、猜燈謎。根據明人記載，元宵夜「傾城士女，皆得縱觀」，可見青年男女會外出觀燈，並趁機互相結識。《紫釵記》乃以此為情境，寫李益與霍小玉的相遇。
折柳	古人離別時，有折柳枝相贈之風俗。由《詩經》的「楊柳依依」開始，楊柳便成為送別和思念的意象，許多詩文中都會用折柳或楊柳等來表達離情。劇中「陽關折柳」及李益唱詞：「灞陵橋畔柳絲絲，恍見夢中人，招手迎郎返。」皆是藉此種傳統而發揮描寫。
科舉	中國古代通過考試選拔官吏的制度。科舉由隋代開始，在唐代成熟，而一直襲用至清末。科舉是寒生士子進仕入官的最直接途徑，亦是中國歷代讀書人改變人生的重要方法。劇中李益科舉得中，馬上成為顯貴；崔允明落第，則窮困潦倒，正是反映了唐代這種情況。
座主（恩師）	唐代科舉考試中的及第者拜主考官為師稱為座主，結為師徒。這種政治關係在古代（特別是唐代）產生了結黨的壞影響，甚至造成中晚唐為禍甚烈的藩鎮割據。劇中李益是狀元，所以稱太尉為恩師。
歲寒三友	指松、竹、梅。這三種植物在寒冬時仍可保持頑強的生命力，松和竹在嚴寒中不落葉，梅在寒冬裏開花，傲雪凌霜，有堅韌不拔的精神，正如有清高廉潔節操的人一樣，於是「歲寒三友」成為中國傳統文化中高尚的象徵。劇中李益、崔允明、韋夏卿合稱「歲寒三友」。

3 李益其人其詩

李益，唐代詩人。隴西姑臧（今甘肅武威縣）人。《舊唐書·李益傳》記：「李益……少有癡病，而多猜忌，防閑妻妾，過為苛酷，而有散灰扃戶之譚聞於時，故時謂妒癡為『李益疾』；以是久之不調，而流輩皆居顯位。益不得意，北遊河朔，幽州劉濟辟為從事，常與濟詩而有『不上望京樓』之句。」此段文字可作為蔣防《霍小玉傳》寫作背景的一點參考。

李益在唐代詩名甚高，是「大曆十才子」之一，著有《李君虞集》。《全唐詩》編其詩為二卷。劇中引用的「開簾風(復)動竹，疑是故人來」出自《竹窗聞風寄苗發司空曙》一詩：

微風驚暮坐，臨牖思悠哉。開門復動竹，疑是故人來。
時滴枝上露，稍沾階下苔。何當一入幌，為拂綠琴埃。

至於「感恩知有地，不上望京樓」則出自《獻劉濟》一詩：

草綠古燕州，鶯聲引獨遊。雁歸天北畔，春盡海西頭。
向日花偏落，馳年水自流。感恩知有地，不上望京樓。

李益不少詩作都極富藝術性，文學成就甚高。名作如：

夜上受降城聞笛

回樂峯前沙似雪，受降城外月如霜。
不知何處吹蘆管，一夜征人盡望鄉。

喜見外弟又言別

十年離亂後，長大一相逢。
問姓驚初見，稱名憶舊容。
別來滄海事，語罷暮天鐘。
明日巴陵道，秋山又幾重。

七、 總結及評估

1 總結

優秀粵劇劇本，是學習中國文學與中華文化的理想材料。唐滌生寫的粵劇《紫釵記》文學技巧出色，在中國戲曲文學發展上有重要的承傳及創新，認真閱讀，對認識中國文學及學習文學技巧，都有很大幫助。

本單元透過各教學活動，讓學生認識《紫釵記》的故事源流及內容大要；情節結構的明快、緊湊，豐富又波瀾起伏，而且衝突連綿，戲味十足；讓學生認識劇中主要人物的形象，並欣賞此劇在塑造人物的藝術技巧；最後，與學生探討劇本的文化內涵，讓他們初步了解本劇的文學、文化價值，從中學習戲曲文學的特質。另一方面，也可明白本劇備受歡迎，歷演不衰的原因。

《紫釵記》可欣賞的地方很多，本單元以重點舉隅方式，提供一些學習點，期望能給學生一些基礎認識，了解粵劇劇本的一些藝術技巧。學生如有興趣，可以進一步細讀全劇，從不同角度深入了解唐滌生改編此劇的出色和成功之處，例如：

- 作者如何在一些細節上用心安排，使全劇前後呼應，結構完整
- 綜觀全劇，仔細分析霍小玉的個性，唐滌生如何以各場劇情和唱詞作配合，去塑造這個人物角色
- 分析男女主角之外的其他人物形象，更全面地掌握全劇人物形象的塑造和如何互相配合
- 細味全劇曲詞和口白，欣賞其文學性和文字精煉之處

2 評估活動

(1) 比較蔣防的《霍小玉傳》和湯顯祖、唐滌生的《紫釵記》

甲、 主題思想

蔣防《霍小玉傳》

- 這是一個「癡情女子負心郎」的愛情悲劇，但卻有力地批判了家長專制的封建傳統和唐代嚴重的門第觀念。作品中的李益與小玉原是真心相愛，但李益面對家長的安排卻只有服從。這既表現了他本人的軟弱和可鄙，也顯示出當時封建禮教觀念壓力的強大。霍小玉的死，可以說是對當時造成愛情悲劇的各種社會勢力的控訴。

湯顯祖、唐滌生《紫釵記》

- 《紫釵記》由《霍小玉傳》中李益和霍小玉之間由相愛到李益負心產生的矛盾，變成了李、霍二人為爭取愛情與強權勢力鬥爭的故事。
- 「當湯顯祖改編《霍小玉傳》時，對盧太尉角色，就有很多改動的地方，當中主要反映他對權臣的不滿。這或與他和張居正的過節有關……或許因為這種表達，所以在湯本《紫釵記》，太尉是為了自己的政治野心，才網羅李益，招他為婿。可是我們看唐本《紫釵記》，太尉是為了愛女心切，要將自己眼中的一表人才，配與女兒。」（潘步釗〈《紫釵記》——似雙仙，借玉字相聚〉，見《五十年欄杆拍遍》，頁84-85。）

乙、男女主角對愛情的態度

《霍小玉傳》

- 霍小玉表現了清醒而又堅毅的性格特徵。小玉因思念成疾，又因悲憤之極而隕身。她為爭取愛情做了不懈的努力和鬥爭，臨終痛斥李益，並要作「厲鬼」對他報復。
- 李益迫於母親的壓力而另娶表妹，婚後他一直瞞著小玉，不與小玉相見，是一個負心之人。小玉死後化作厲鬼報復，使李益變成一個極端猜忌之人。

湯顯祖、唐滌生《紫釵記》

- 湯顯祖和唐滌生的《紫釵記》中，李益和霍小玉雙方都忠於愛情，他們之間所以產生誤會是由於權臣盧太尉的破壞，在俠士黃衫客的幫助下，他們消除了誤會，重歸於好。全劇出現了一個大團圓的結局，變成了對真情的頌歌。這亦體現了兩位劇作家崇尚真情、弘揚真愛的思想。

丙、結局

- 蔣防《霍小玉傳》故事以李益負心，小玉悲慟而死作結。小玉臨終時更誓言死後，必化為厲鬼，使李益妻妾，終日不安。後來李益雖與表妹盧氏完婚，但最終還是把盧氏休了。李益三次娶妻，都以休棄告終。
- 湯顯祖《紫釵記》的結局是黃衫客將盧府專權逼婚之事告知皇帝，皇帝派節鎮宣詔封贈李、霍，使二人得以團圓。
- 唐滌生《紫釵記》中，黃衫客初則教小玉據理爭夫，後來在危急關頭出現，以四王爺身份，懲治太尉，拯救李、霍，使劍合釵圓。

丁、個人看法

學生可結合平日觀看影視作品的經驗，說出個人的看法。如喜歡蔣防的版本，悲劇的結局更牽動人心；喜歡湯本，讓善人有善報，符合一般讀者/觀眾大團圓結局的期望；喜歡唐本，因能把情節推到最高點，在最危急的關頭，黃衫客以四王爺身份出現，警惡懲奸，大快人心。

(2) 蔣防《霍小玉傳》和湯顯祖、唐滌生《紫釵記》中的《花院盟香》片段

甲、原文

蔣防 《霍小玉傳》

中宵之夜，玉忽流涕觀生曰：「妾本倡家，自知非匹。今以色愛，託其仁賢。但慮一旦色衰，恩移情替，使女蘿無託，秋扇見捐。極歡之際，不覺悲至。」生聞之，不勝感嘆。乃引臂替枕，徐謂玉曰：「平生志願，今日獲從，粉骨碎身，誓不相捨。夫人何發此言！請以素縑，著之盟約。」玉因收淚，命侍兒櫻桃褰幄執燭，受生筆研。玉管絃之暇，雅好詩書，筐箱筆研，皆王家之舊物。遂取綉囊，出越姬烏絲欄素縑三尺以授生。生素多才思，援筆成章，引諭山河，指誠日月，句句懇切，聞之動人。染畢，命藏於寶篋之內。自爾婉孌相得，若翡翠之在雲路也。如此二歲，日夜相從。

湯顯祖
《紫釵記》第
十六齣《花院
盟香》

【玉交枝】〔生〕催花兩片，度池亭草氣薰傳。點蜻蜓撇去驚飛燕，趁泥香掠水盤旋。咱兩個一逕行來一字肩，同行覆着同心扇。停半霎瀟湘畫闌。坐一答繡墩金線。

〔生坐〕〔秋鴻上〕洛下才人貪折桂，秦中美女好觀花。稟相公：天子留幸洛陽，開場選士，京兆府文書起送，即日餞程，不得遲誤。〔生〕如此，快安排行李，渭河登舟也。〔鴻〕明日放參京兆府，春風催馬洛陽橋。〔下〕〔旦〕新婚未幾，明日分離，如何是好？李郎，你看我為甚宮樣衣裳淺畫眉？只為曉鶯啼斷綠楊枝。春閨多少關心事，夫婿多情亦未知。妾本輕微，自知非匹。今以色愛，託其仁賢。但慮一旦色衰，恩移情替。使女蘿無託，秋扇見捐。極歡之際。不覺悲生。〔泣嘆介〕〔生〕平生志願，今日獲從。粉骨碎身，誓不相捨。小玉姐何發此言？請以素縑，著之盟約。〔旦〕浣紗，箱盒裏取烏絲闌素段三尺，和墨筆硯來。〔浣〕烏紗闌在此。〔生作寫介〕寫完呈覽。〔旦讀介〕水上鴛鴦，雲中翡翠。日夜相從，生死無悔。引喻山河，指誠日月。生則同衾，死則共穴。李郎，此盟當藏寶篋之內，永證後期。

【玉胞肚】心字香前酬願，鎮日衾心歡意便。碎心情眉角相偎，趁光陰巧笑無眠。絮香囊宛轉，把烏絲闌翰墨收全，向一段腰身好處懸。

〔生〕小生這點心呵，

【玉山頽】你精神桃李，天生的溫香膩綿。惹嬌音春思無邊，倚纖腰着處堪憐。佳期正展，為甚的顰輕笑淺？教青帝長如願。鎮無言，一春心事，輕可的付啼鴉。

〔旦拜介〕李郎有此心，奴家謝也！

唐滌生
《紫釵記》第
二場《花院盟
香》

【小玉起床拈紫釵羞介，唱慢板上句】背郎君暗咒瓊釵，惱昨宵燭花無賴。偏是紫釵為媒，險把那燭花笑壞。

【李益接唱慢板下句】賒來花債總有時還，未還先把殷勤賣。俏秋波尚餘睡態，卻為誰亂鬢橫釵。

【小玉低鬟嘆息介，白】吓，你。

【李益驚奇介，白】小玉妻……你，哦，莫非我。

【小玉徐徐下淚苦笑介，白】十郎夫。

【李益更驚白】小玉妻，我地新婚燕爾，衾枕尚溫，你何以無端落淚？

【小玉白】十郎夫，妾本輕微，自知非匹，今以色愛，托其仁賢，但慮一旦色衰，恩移情替，使女蘿無托，秋扇見捐，極歡之際，我故不覺悲從中起。

【李益安慰白】小玉妻，十郎並非薄倖之人，何必作此猜疑之語呢？古人有同心之盟，亦有同心的結，願假我三尺素紬，待我寫下盟心之句。

【小玉暗喜介，叫白】浣紗，浣紗。

【浣紗上介，白】吓，恭喜姑爺，賀喜姑娘。

【小玉白】浣紗你快去箱盒之中取烏絲闌素緞三尺與共文房四寶，侍候你姑爺寫……

【浣紗白】清早起來，姑爺你要寫乜嘢？

【小玉羞介，白】寫……

【浣紗再問白】寫乜嘢啫？

【小玉白】寫……寫盟心之句呀！

【浣紗俏皮白】哦，盟心之句，好應該寫嘅。（在書案準備好介白）
嗱，姑爺，未寫盟心，你要先問良心，望姑爺你有咁真時寫咁真，有咁深寫咁深。

【李益白】得啦。

【小玉代磨墨介，白】十郎夫請。

【李益取筆釵捲袖，詩白】未寫盟心句，先勞紫玉釵，刺出相思血，和墨表情懷。【以釵刺指和墨介，唱紅燭淚】鴛盟初訂莫相猜，便似金堅難破壞，任天荒地老，莫折此紫鸞釵。苦相思，能買不能賣。

【小玉感極而泣，接唱】似雙仙，借玉宇相聚，再莫兩分解，應念我委身事郎，巢破名敗。

【李益接唱】願作雙鸛鵲，情深永無懈。一夕恩深記紫釵，赤繩長繫足，那得再圖賴。【白】謹呈小玉妻青鑒。（奉遞介）

【小玉接過拭淚笑介，白】多謝十郎夫。【唸盟心句】水上鴛鴦，雲中翡翠，日夜相從，生死無悔，引喻山河，指誠日月，生則同衾，死則同穴。【覆唸後兩句】生則同衾，死則同穴。【滾花上句】盟心句見真情，一片愁懷今盡解。

乙、比較

- 唐滌生《紫釵記》中，浣紗的作用是映襯霍小玉的嬌羞及增加生動和趣味。
- 人物情態、動作描寫方面，以唐滌生劇本較為細緻，例如：以釵刺指和墨寫「盟心句」，令紫釵的意象更突出，更能扣緊李、霍的愛情關係。（學生言之成理即可）
- 湯顯祖跟唐滌生《紫釵記》的兩個片段，各有千秋，學生言之成理即可。