

桃花扇

作者簡介

孔尚任（1648 – 1718），字聘之，又字季重，號東堂，又號肯堂，自稱雲亭山人。山東曲阜人，是孔子六十四世孫。三十七歲以前，隱居曲阜縣北石門山中，閉門讀書，養親不仕。康熙二十四年（1684），帝南巡，過曲阜祀孔廟，孔尚任在御前講經，被任為國子監博士。後三年，被派至淮安、揚州二府協助治水，結識冒辟疆、許漱雪、鄭孝威、曾石濤等明代遺老，又親身遊歷桃花扇本事的所在地，即南京、揚州一帶，啟發了他寫《桃花扇》的志趣。回京後，歷仕戶部主事，陞員外郎。康熙三十九年被罷官。

孔尚任初作劇本，是和顏彩合撰《小忽雷》傳奇，由孔氏策畫選定曲牌和詞牌，並由顧天石負責填詞。作品雖然並不成功，但給予孔氏寶貴的創作戲曲經驗。康熙二十九年，孔氏開始寫《桃花扇》，三次易稿，康熙三十八年六月完成。他的著作很多，詩文有《岸塘集》、《湖海集》、《石門集》、《長留集》等。

作品背景

1. 歷史背景

《桃花扇》是孔尚任借南明末復社（明代以文會友的文社）才子侯方域與秦淮名妓李香君的愛情故事反映南明興亡的一齣傳奇。孔尚任在《桃花扇 小引》中說：「《桃花扇》一劇，皆南朝新事，父老猶有存者。場上歌舞，局外指點，知三百年之基業，隳於何人？敗於何事？消於何年？歇於何地？不獨令觀者感慨涕零，亦可懲創人心，為末世之一救矣。」作者身處康熙盛世，清朝的統治已鞏固下來，但他希望人們能痛定思痛，從南明一代的興亡裡，取得歷史的教訓。

2. 故事命名

「桃花扇」一詞源出晏幾道《鷓鴣天》：「舞低楊柳樓心月，歌盡桃花扇底風」，晏幾道以「桃花扇」來形容歌兒舞妓，因此到晚明文人筆下，這詞已約定俗成，用作名妓的代稱。《桃花扇》中的扇上桃花為全劇「不奇而奇」的關鍵，孔氏以桃花入扇，沿襲了傳統知識份子對桃花的情思，而賦予更豐富的含意。

內容大要

明末時復社才子侯方域與方以智、冒襄、陳貞慧，極有名望，時人稱為四公子。而宦官魏忠賢餘黨阮大鍼被判徒刑出獄後，想結交侯氏以洗刷他攀附魏忠賢的罪名。他知道侯方域很欣賞名妓李香君，便暗中托楊龍友出錢打點，使方域和香君得以結合。香君事後知道阮氏的陰謀，嚴詞拒絕他的餽贈，並勸告方域不應與他來往。

清兵入關後，弘光帝在南京即位，馬仕英把持朝政，引阮大鍼以為己用。阮大鍼因香君的卻奩之事，惱羞成怒，想謀害侯方域等復社諸子，逼得方域倉皇出走。香君在方域出走後，不再當歌妓，守扇持志。南明建立後，楊龍友受新任權貴田仰之託，以三百花銀強娶香君，香君堅決不從，取出定情信物——題詩的宮扇，表明心跡。逼婚者企圖強拉香君入彩轎，香君持扇亂打，倒地撞頭，以致血濺詩扇。詩扇留下斑斑的血跡，令楊龍友為之動容，順手將扇上血痕點染為折枝桃花。

蘇崑生千辛萬苦，把桃花扇送到方域的手中。桃花扇上的血跡，令方域深受感動，重回媚香樓找香君。誰知「人蹤悄悄，芳草芊芊」，香君已被選入宮，徒留「紙破窗櫺，紗裂簾幔」。

其後清兵南下，香君逃到棲霞山的一間道觀修道。方域千里迢迢拿著桃花扇找香君，意外地在靈山大會中與她相會。二人驚喜莫名，竟忘了身在清淨道場，方域取扇，與香君互訴衷情。正當二人沈醉於愛情的幸福之中，不想卻被主壇法師下壇

奪過扇子，將它撕裂，並當頭棒喝，責以家國大義。最後，香君徹悟，與方域割斷情絲，並雙雙入道。

《桃花扇》共四十齣。從第一齣《聽稗》至第六齣《眠香》主要寫侯方域與李香君的結合，同時展開了復社文人與阮大鍼衝突；第七齣《卻奩》至第十二齣《辭院》主要寫方域與香君由合而離；第十三齣《哭主》至第十六齣《設朝》是南明興亡的關鍵；第十七齣《拒媒》至第三十齣《歸山》既寫馬士英、阮大鍼等權奸對香君的逼害，表現香君對愛情的堅貞，又寫馬、阮等人大捕東林、復社黨人；從第三十一齣《草檄》至四十齣《入道》則寫方域與香君由離而合，同時寫史可法困守揚州，孤立無助，南明覆亡。

在試一齣《先聲》中的《滿庭芳》一曲，頗能道出全劇內容的梗概，可供參考：

公子侯生，秣陵僑寓，恰偕南國佳人；讒言暗害，鸞鳳一宵分。又值天翻地覆，據江淮藩鎮紛紜。立昏主，徵歌選舞，黨禍起奸臣。良緣難再續，樓頭激烈，獄底沉淪。卻賴蘇翁柳老，解救殷勤。半夜君逃相走，望煙波誰弔忠魂？桃花扇、齋壇揉碎，我與指迷津。

藝術特色

《桃花扇》的藝術特色約有以下幾方面：

1. 選材嚴謹認真

《桃花扇》是一齣歷史劇。《先聲》一齣中明白道出此劇「借離合之情，寫興亡之感，實事實人，有憑有據。」因此孔氏在選材方面，特別嚴謹。他在《桃花扇凡例》中說：「朝政得失，文人聚散，皆確考時地，全無假借。至於兒女鍾情，賓客解嘲，或稍有點染，亦非烏有子虛之比。」他又在每齣的下面，註有該齣故事發生的時間，並且在書後附有考據一篇，引錄的參考書約二十種，出於這二十種書的材料約有一百三十五條。可見他考證此

劇的資料十分認真，有充分的準備。故事的來源都有事實根據，因此在戲劇演出時，收到更理想的效果。

2. 結構完整緊密

在結構上，作者首先抓住與「桃花扇」直接相關的侯、李離合之情，作為傳奇的中心線索，再聯繫這條中心線索，展開了南明一代的興亡場景，結構完整而有層次，其中針線細密，轉換靈活。例如孔氏在《桃花扇》場次的安排上，是頗費心思的。他在《媚座》總批中，自述「上本之末，皆寫草創爭鬥之狀，下本之首，皆寫偷安宴游之情。爭鬥則朝宗分其憂；宴游則香君罹其苦。一生一旦，為全本綱領，而南朝之治亂繫焉。」可見全劇的結構緊密，人物主次分明，敘事井然有序。

3. 情節曲折生動

《桃花扇》的情節發展緊湊，扣人心弦，使人喘不過氣來。每一齣的情節發展，都奇峰突起，往往使觀眾捉摸不到情節發展的方向，因此急不及待要看下去。孔氏對劇情的安排，也在《桃花扇 凡例》中說明：「排場有起伏轉折，俱獨闢境界，突然而來，倏然而去，令觀者不能預擬其局面。」在結局上，他脫去離合悲歡的途徑，擺脫大團圓結局，給人耳目一新的感受，所以在情節發展上，孔氏為戲劇創作開拓出新境界。

4. 人物鮮明活現

《桃花扇》一劇的人物雖多，但孔氏都寫得十分鮮活而有個性，例如正面人物史可法、左良玉、黃得功等忠臣，反面人物如馬士英、阮大鍼等權奸，甚至八面玲瓏的楊龍友，妓女李真麗和賣藝者柳敬亭、蘇昆生等。其中寫得最成功的當然是李香君這一角色，孔氏把香君的形象賦予生命。她本是一個秦淮妓女，但卻能堅持民族大義，注重名節，並且忠於愛情，堅貞不屈。她在《卻奩》一齣中勸導侯方域，在《拒媒》、《守樓》中以自殺來表示志節，乃至在《罵筵》中痛斥馬士英、阮大鍼等的荒淫無度，都令她的性格，鮮明突出。

5. 曲詞新警明亮

孔氏要求「詞必新警」、「詞意明亮」（見《桃花扇 凡例》），他詩文的造詣極深，曲詞之文辭極妙，「其艷處似臨風桃蕊，其哀處似著雨梨花，固是一時傑構。」孔氏也注意到曲文風格與劇情的配合，寫兒女之情情的，如《訪翠》、《眠香》等齣，曲文表現了秀艷溫柔的情韻；寫政治事件的，如《誓師》、《沉江》等齣，則充滿激昂慷慨的聲情。

6. 說白抑揚鏗鏘

元、明的劇作家，重視曲詞，對說白不太注意。明末王驥德、清初李漁，已開始注意到說白的重要性。到孔氏作《桃花扇》時，便特別注意說白在戲中的效用。他在《桃花扇 凡例》中特別提到說白要「抑揚鏗鏘、語句整練。」他認為撰寫說白是劇作家的任務，也是全劇的重心，不能任演員隨口亂謔，以免點金成鐵。

7. 體制創新求變

《桃花扇》分為上下兩本。上本開首試一齣《先聲》，是全本的提要，末閏一齣《閒話》，是上本的小結；下本開首加一齣《孤吟》，是下本的序幕，末則續一齣《餘韻》，是全本的總結。這種體制上的創格，可見孔氏求變的苦心。

教學建議

教師在指導學生閱讀本書時，可從以下幾方面入手：

1. 探討劇中「表記」的作用

「表記」是傳統小說及戲曲中慣用的一種文學表現方式，所謂藉信物之贈送以傳情及約盟。「桃花扇」是本劇的重要表記。楊龍友在詩扇上，以濺血畫成一株桃花，交香君收藏，香君見了，嗟歎道：「桃花薄命，扇底飄零。」這把「桃花扇」串連起男女主角的離合悲歡。表記

不但有助作者呈現個人的寫作意圖，更引發讀者豐富的聯想，促進閱讀效果。教師可引導學生討論：作為在劇中愛情表記的桃花扇，總共出現了多少次？每次出現時帶來甚麼戲劇效果？

2. 分析劇中人物的性格

《桃花扇》一劇的人物眾多，在作者的筆下，人物個性鮮明，語言亦各具特色。除了堅貞節烈的李香君之外，還有軟弱搖擺的侯方域、忠心耿耿的史可法、陰險諂媚的阮大鍼、八面玲瓏的楊龍友等。在《綱領》中，孔氏分戲中人物為左、右、奇、偶、總五部。教師可引導學生從各人的語言、行為和心理等，分析各人性格和身份的特點。

3. 認識曲文與說白的分工

戲曲中曲文與說白，各有職司。孔氏在《桃花扇 凡例》中云：「凡胸中情不可說，眼前景不能見者，則借詞曲以詠之。」換而言之，一般事實的說明，情節的交代，作者通常會通過說白表現；至於描摹人物的環境（眼前景）與內心活動（胸中情）時，則會用詞曲鋪寫。教師可引導學生閱讀時特別留意曲文與說白的分工，從而對作者語言的運用，作較深入的欣賞和不同角度的評價。

4. 討論戲劇的結局

《桃花扇》擺脫大團圓的結局，寫李香君與侯方域割斷情絲，各自修行。教師可引導學生討論戲劇的結局是否合理，並可據個人的體會，嘗試以小說的形式改寫結局。