

嘉大中文系讀書會

〈古典文學專題讀書會〉成果

明清傳奇

執行期間：115年3月2日~115年4月27日

## 讀書會內容：

讀書會主題：

### 古典文學專題讀書會——明清傳奇

#### 壹、學習動機：

在古典文學的浩瀚版圖中，明清傳奇不僅承繼元明以來的戲曲傳統，更因結構繁複、題材多元而展現出文學與社會的深層互動。透過細讀明清傳奇，我能看見士人書寫如何在禮教、情感與市場之間取得平衡；更能觀察作品如何以「夫妻母題」「人妖戀母題」「生死戀母題」等情節，折射出當時社會的倫理思維與人性探討。這些作品既是舞臺劇場的延伸，也是小說藝術的先聲，正好為我們提供一個理解文類流動與互文性的切入點。

從文本賞析與討論中深化對明清戲曲及傳奇的認識，培養更敏銳的文本解讀力。藉由比較形式、結構、題材的差異，我能夠追溯文學發展的脈絡，並理解戲曲如何與俗文學、地方戲劇以及評點文化相互交織。此外，這些作品中所蘊含的民間想像、社會風俗與性別書寫，也能拓展我對古典文學與文化現象的理解。

#### 貳、學習內容：

以郭英德《明清傳奇史》為根，以相關論著與研究成果為輔，承接前人對傳奇文學的研究基礎，並嘗試於明清傳奇的文學史、文本特色及文化脈絡中，積極自學，以專書研讀為主，網路科技資源為輔，尋求更具學術性的觀點與方法。

本會的目標在於奠定同學對明清傳奇發展歷程與文學特色的整體體認與賞析。透過作品導讀與討論的訓練，可以理解明清傳奇在形式與結構上的演變，掌握題材母題的多樣展現，以及戲曲、小說、俗文學間的互動關係，藉以培養分析與詮釋的基礎條件。而且，透過精讀與比較閱讀，可以從傳奇文本中披沙揀金，擇其精華，進一步體會其藝術手法與時代意涵。

#### 參、時間規畫

每次討論 3 小時，並提出問題與成員們進行討論。茲附上計劃表如下：

預定時間	探析內容
3 / 02 (一) 18 點-21 點	明清傳奇概論 I：形式與結構
3 / 09 (一) 18 點-21 點	明清傳奇概論 I I：地方戲劇特色
3 / 16 (一) 18 點-21 點	俗文學的兼容性
3 / 23 (一)	夫妻母題

18 點-21 點	
3 / 30 (一) 18 點-21 點	生死戀母題
4 / 07 (二) 18 點-21 點	人妖戀母題
4 / 13 (一) 18 點-21 點	戲曲到小說的互文
4 / 20 (一) 18 點-21 點	明清傳奇的市場性
4 / 27 (一) 18 點-21 點	明清傳奇評點

#### 肆、學習方式：

與會人員：讀書會組員

時間：參見時間規劃表

地點：國立嘉義大學民雄校區人文館二樓 J213（加線上）

1. 主題探析：每次聚會，每人需先熟讀指定篇章範圍，如時間規畫表所述，
2. 共同討論：針對當周的內容進行討論，提出問題進行探討、佐以作品補充證明其特色並進行賞析相關性、有無特殊的藝術手法等，每人至少提出一個問題進行討論。
3. 結論：針對該週討論內容做出總結。

#### 伍、經費預估

5000 元



品項	單價	數量	總價
傳奇劇本	410	7	2870
補充資料	350	7	2250

有位成員為輔諮系，且中文系師生資料費多於之 120 元皆由讀書會成員支應。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

03/02 (一) 第一次讀書會	讀書會主題：明清傳奇概論 I 形式與結構
	地點：人文館 J210
	成員簽到： 林中聖    甘濟豪    蔡宜瑛    沈郁翔    江初月 吳宇雙    林子傑    曾金承
會議內容： <p>                     本次讀書會以「明清傳奇的形式與結構」為主題，作為整體讀書會的開端，主要透過郭英德《明清傳奇史》的相關章節，建立成員對明清傳奇基本體例與發展脈絡的初步理解。討論一開始，成員先針對「傳奇」一詞在明清戲曲中的定位進行整理，並與元雜劇的形式進行比較，藉此理解兩者在篇幅、演出方式與情節安排上的差異。相較於元雜劇一本四折、結構較為緊湊的形式，明清傳奇在篇幅上有明顯擴張，往往能延伸至數十齣，使人物情感、角色關係與時代背景得以更完整地鋪陳，也讓作品具備更細膩的敘事層次。                 </p> <p>                     在討論過程中，成員普遍認為，明清傳奇之所以能夠成為戲曲發展的重要階段，關鍵之一便在於其高度成熟的結構安排。許多作品都能看見前後呼應、伏線埋設與情節回收的技巧，使整體故事形成環環相扣的敘事效果。這種細膩的鋪陳，不僅提升作品完整性，也顯示明清傳奇逐漸吸收小說藝術的敘事特色。部分成員也提到，傳奇作品中的情節推進已不再只是單純事件堆疊，而開始重視人物內心變化與情感轉折，因此在閱讀時能明顯感受到人物性格的層次感。                 </p> <p>                     讀書會中也針對戲曲角色系統進行討論。雖然明清傳奇仍承襲傳統戲曲「生、旦、淨、丑」的角色分類，但角色功能已不若早期戲曲那樣固定。許多人物不再只是單純象徵忠奸善惡，而是逐漸發展出更複雜的心理狀態與情感表現，使角色更貼近真實人性。成員認為，這樣的變化與晚明社會對個人情感與主體意識的重視有相當大的關聯，也讓戲曲逐漸從單純的舞臺表演，轉變為能夠承載細膩情感與文化思考的文學形式。                 </p> <p>                     除了情節與人物之外，曲文與賓白的搭配也成為本次討論的重要內容。成員指出，曲詞在傳奇中主要負責抒情與情感渲染，能透過音律與辭藻營造濃厚情緒；而賓白則偏向推動情節、交代事件與呈現角色互動。兩者相互配合，使戲曲同時兼具閱讀性與演出效果，也讓明清傳奇形成獨特的藝術節奏。有些成員甚至提到，即使脫離舞臺演出，單純閱讀曲文本身，也仍能感受到其中強烈的文學性與情感力量。                 </p> <p>                     在綜合討論中，成員普遍認為，明清傳奇並不只是戲曲形式的延伸，而是一種融合文學、表演、音樂與社會文化的綜合藝術。它既承接前代戲曲傳統，也逐漸吸收小說與俗文學元素，形成更加成熟而多元的文類面貌。透過本次讀書會，成員不僅對明清傳奇的基本形式與結構有更完整的認識，也逐漸建立後續閱讀與分析戲曲文本的重要基礎。                 </p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

<p>03/09 (一) 第二次讀書會</p>	<p>讀書會主題：明清傳奇概論Ⅱ地方戲劇特色</p>
	<p>地點：人文館 J210</p> <p>成員簽到：   </p>
<p>會議內容：</p> <p>本次讀書會延續前次對明清傳奇整體發展的討論，進一步聚焦於地方戲劇特色與傳奇之間的互動關係。成員首先從明清戲曲的實際演出環境切入，重新思考傳奇不只是單純的文學文本，更是一種與地方文化、聲腔系統及民間娛樂緊密結合的表演藝術。討論中提到，雖然明清傳奇常被視為文人創作的重要代表，但其真正得以流傳與普及，仍有賴戲班演出、地方觀眾接受以及不同區域戲曲文化的支持，因此地方戲劇其實深深影響了傳奇的發展樣貌。</p> <p>讀書會中首先整理崑山腔、弋陽腔、海鹽腔等不同聲腔系統的形成背景與藝術特色。成員普遍認為，崑曲之所以能在明代中後期逐漸成為文人傳奇的重要載體，與其音律婉轉細膩、曲詞講究典雅有密切關聯。崑曲特別適合表現文人階層所追求的情感深度與辭采之美，因此許多士大夫創作者皆偏好以崑曲形式進行創作。部分成員也提到，崑曲的表演節奏較為舒緩，使人物情感能夠透過唱腔被更細緻地呈現，這也是它能夠與文人審美相互結合的重要原因。</p> <p>不過，討論過程中也強調，崑曲雖然逐漸取得主流地位，但地方戲曲並未因此消失。弋陽腔等地方聲腔因節奏較明快、表演較通俗，更容易受到民間觀眾歡迎，因此在地方社會中仍具有強烈生命力。成員認為，明清戲曲其實存在「雅」與「俗」並行的狀態：一方面有偏向士人階層欣賞的文人傳奇，另一方面則有更貼近民間娛樂需求的地方戲曲，兩者共同構成明清戲曲文化的多元面貌。</p> <p>除了聲腔與表演形式之外，讀書會也特別討論地方戲劇中的語言與文化問題。由於各地觀眾的語言習慣與生活經驗不同，同一部戲曲在不同地區演出時，經常會出現內容調整、唱詞修改甚至情節增刪的情況。有些作品為了貼近地方觀眾，會加入地方方言、地方風俗或在地生活元素，使戲曲在流傳過程中逐漸形成不同版本。成員普遍認為，這種現象正顯示戲曲並非固定不變的文學作品，而是一種會隨著演出場域與觀眾需求持續變動的流動藝術。</p> <p>在綜合討論中，部分成員也重新思考「閱讀戲曲」與「觀看戲曲」之間的差異。若只從書面文本出發，容易忽略戲曲原本作為表演藝術的特質，包括唱腔、身段、音樂與觀眾互動等元素。因此，理解明清傳奇時，除了閱讀文本內容，也應將其放回實際演出與地方文化脈絡中觀察，才能真正掌握戲曲藝術的完整面貌。</p> <p>透過本次讀書會，成員不僅對地方戲劇與明清傳奇之間的關係有更深刻的理解，也逐漸意識到戲曲文學本身具有高度流動性與地域性。不同聲腔、不同地方文化與不同觀演習慣，共同形塑了明清戲曲豐富而多元的發展樣貌，也使傳奇成為兼具文學性與文化性的特殊藝術形式。</p>	


國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

03/16 (一) 第三次讀書會	讀書會主題：俗文學的兼容性
	地點：人文館 J210
	成員簽到： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">沈郁翔</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">林子傑</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">曾金承</span> <span style="font-size: 2em;">江阿如</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">吳宇雙</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">蔡宜環</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">甘濟豪</span> <span style="font-size: 2em;">林中聖</span> </div>
會議內容： <p>                     本次讀書會以「俗文學的兼容性」為主題，透過相關文本與研究資料的閱讀，帶領成員進一步理解明清傳奇在題材、敘事與文化層面的多元發展。討論一開始，成員先從「俗文學」的概念出發，重新思考戲曲與小說、話本、民間故事之間的關係。相較於傳統觀念中將雅文學與俗文學明確區分，明清傳奇其實呈現出高度交融的特質，許多作品同時具有文人創作的辭采與民間文學的通俗性，使其既能進入士人閱讀圈，也能在民間廣泛流傳。                 </p> <p>                     在文本討論過程中，成員普遍認為，明清傳奇之所以能夠成為重要文類，關鍵便在於它對不同文學形式的吸收與轉化能力。許多作品除了延續前代戲曲傳統之外，也大量取材自話本小說、歷史故事、神怪傳說與地方戲劇，讓情節更加曲折豐富，人物情感也更具層次。例如才子佳人、忠孝節義、人鬼神妖等題材，原本便廣泛存在於民間敘事之中，而傳奇則進一步透過曲詞、舞臺與角色安排，重新塑造其藝術表現，使原本較偏口語或敘事性的故事，轉化為兼具抒情與戲劇張力的作品。                 </p> <p>                     讀書會中特別討論到晚明社會風氣對俗文學發展的影響。由於商業出版與城市文化逐漸興盛，閱讀與觀戲不再只是少數士人的活動，而開始擴展至更廣泛的市民階層。因此，戲曲創作者在書寫時，也會更加重視觀眾與讀者的接受度。部分成員提到，許多傳奇作品雖然表面上以愛情、家庭或奇幻故事作為主要內容，但深層其實反映當時社會對情感、倫理與身分秩序的矛盾與焦慮。例如才子佳人故事看似歌頌愛情自由，但最終往往仍需回歸功名、婚姻與家族秩序，顯示「情」與「禮」之間始終存在拉扯。                 </p> <p>                     讀書會也相當關注人物情感的描寫方式。相較於早期戲曲較偏重事件推進與舞臺效果，明清傳奇更重視人物內在情緒與心理變化，尤其晚明「重情」思潮興起之後，「情」逐漸被視為能夠超越禮法與現實限制的重要價值。許多作品中的角色，往往因情而生、因情而死，甚至願意違抗社會規範，只為守護自身情感。成員普遍認為，這樣的書寫方式使傳奇不只是娛樂性作品，更開始具有濃厚的人文思考與文化意涵，也讓戲曲逐漸發展出更強烈的文學性。                 </p> <p>                     討論過程中，部分成員也提到俗文學與文人文化之間其實並非對立關係。雖然許多傳奇由士人創作，但其內容與形式仍深受民間文化影響，而文人也經常透過改編民間故事來進行創作。這種「雅俗互滲」的現象，使明清傳奇成為相當具有代表性的綜合性文類。無論是曲詞中的典故運用，還是情節中的民間想像，都能看見不同文化層次交互融合的痕跡。                 </p> <p>                     在綜合討論中，成員也觀察到戲曲與社會文化之間的密切關係。無論是市場流通、評點文化、地方演出，或不同文本之間的互文改編，都顯示明清傳奇並非封閉的文學形式，而是一種持續流動與再創造的文化現象。透過此次閱讀與交流，成員不僅深化對明清戲曲的理解，也逐漸建立跨文類比較與文本分析的能力，更進一步認識到俗文學在中國文學發展中的重要地位。                 </p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

03/23 (一) 第四次讀書會	讀書會主題：夫妻母題
	地點：人文館 J210
	成員簽到： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">沈郁翔</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">曾金承</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">吳宇雙</span> <span style="font-family: cursive;">沈郁翔</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">甘濟豪</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">林子傑</span> <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">林中聖</span> </div>
會議內容： <p>                     本次讀書會以「夫妻母題」為主題，透過明清傳奇相關文本與研究資料的閱讀，進一步探討戲曲作品中婚姻、愛情與家庭倫理的書寫方式。討論過程中，成員除了分析人物關係與情節安排，也從晚明社會風氣、士人思想與情感文化等角度切入，思考明清傳奇如何透過夫妻關係呈現「情」與「禮」之間的衝突與拉扯。                 </p> <p>                     讀書會一開始，成員先整理明清傳奇中常見的夫妻書寫模式，包括才子佳人、離合悲歡、忠貞守節與歷經磨難後重聚等情節類型。成員普遍認為，夫妻母題之所以在明清戲曲中反覆出現，不只是因為愛情故事容易吸引觀眾，更因婚姻本身牽涉到家族、功名、倫理與社會秩序，因此特別能夠呈現人物在情感與現實之間的矛盾。許多作品中的男女主角雖彼此相愛，卻往往必須面對門第差異、家庭阻礙、仕途壓力甚至生離死別，使夫妻關係成為整個戲曲情節推進的重要核心。                 </p> <p>                     討論中也特別提到，明清傳奇中的愛情書寫與晚明「重情」思潮有密切關聯。相較於過去較強調倫理教化的文學作品，晚明戲曲更重視個人情感與內心欲望的表現，許多角色甚至願意違抗禮教與社會規範，只為追求真摯情感。成員指出，這樣的書寫方式使「情」逐漸被提升至與「禮」相互抗衡的位置，也讓戲曲中的夫妻關係不再只是道德秩序的象徵，而開始具有更強烈的人性與情感深度。讀書會中特別關注女性角色在夫妻母題中的位置。成員認為，許多傳奇作品雖由男性文人創作，但女性角色往往具有相當鮮明的主體性。無論是堅守愛情、反抗家庭安排，或在困境中展現忠貞與堅毅，都能看見女性角色不再只是附屬於男性的存在，而逐漸成為推動情節與承載情感的重要核心。有些作品甚至透過女性角色的遭遇，間接反映封建婚姻制度對個人情感的壓抑與限制。                 </p> <p>                     在人物塑造方面，成員也觀察到明清傳奇相當重視夫妻之間的心理互動與情感細節。相較於早期戲曲偏重事件推進，傳奇作品更強調人物內在情緒的描寫，包括思念、誤解、等待與離別等情感變化。透過曲詞與賓白的安排，角色內心世界得以被細膩呈現，也讓觀眾更容易產生情感共鳴。部分成員提到，許多傳奇之所以動人，並不只是因為情節曲折，而是因為它能將人物在愛情與現實之間的掙扎描寫得十分真切。                 </p> <p>                     討論過程中，成員也進一步思考夫妻母題背後所反映的社會文化意義。雖然許多作品最後仍回歸團圓結局與家庭秩序，但過程中對情感自主的強調，已顯示晚明社會對個人情感價值的重新重視。戲曲在某種程度上既維持傳統倫理，又同時提供人們想像情感自由的空間，因此形成相當矛盾卻也豐富的文化面貌。                 </p> <p>                     在綜合討論中，成員普遍認為，明清傳奇中的夫妻母題不只是單純的愛情故事，更是理解晚明社會情感文化與倫理秩序的重要切入點。透過此次閱讀與交流，成員不僅對明清戲曲中的婚姻與情感書寫有更深入的理解，也進一步認識到戲曲作品如何透過人物關係映照當時社會對愛情、家庭與人性的複雜思考。                 </p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

03/30 (一) 第五次讀書會	讀書會主題：生死戀母題
	地點：人文館 J210
	成員簽到： <span style="margin-left: 20px;">吳宇雙</span> <span style="margin-left: 20px;">甘濟豪</span> <span style="margin-left: 20px;">曾金丞</span> <span style="margin-left: 20px;">林中聖</span> <span style="margin-left: 20px;">蔡宜璽</span> <span style="margin-left: 20px;">沈郁翔</span> <span style="margin-left: 20px;">林子傑</span> <span style="float: right; margin-right: 20px;">  </span>

會議內容：

本次讀書會以「生死戀母題」為主題，透過明清傳奇相關文本與研究資料的閱讀，進一步探討戲曲作品中「跨越生死的愛情」如何成為重要敘事模式。討論過程中，成員除了分析人物情感與情節安排，也從晚明社會文化、宗教信仰與情感思潮等角度切入，思考明清傳奇為何特別偏好以生離死別、陰陽相隔與死而復生等情節來書寫愛情。一開始，成員先整理生死戀題材在明清戲曲中的常見形式，包括夢中相會、人鬼相戀、殉情復生以及死後重聚等情節安排。成員普遍認為，這類作品之所以容易引起觀眾共鳴，除了因其情節曲折、富有戲劇性之外，更重要的是它將愛情提升至超越現實限制的層次，使「情」不再只是日常情感，而成為能夠突破生死與禮法束縛的重要力量。部分成員提到，許多傳奇中的角色即使面對死亡，仍選擇堅守感情，顯示晚明文學對真情價值的高度肯定。

討論過程中，也特別提到晚明「重情」思潮對生死戀書寫的影響。相較於早期較偏重倫理教化的作品，明清傳奇中的愛情往往更強調個人情感與內心欲望。許多角色不願屈服於家庭安排或社會規範，即使死亡，也希望透過夢境、鬼魂或神異力量與愛人重聚。成員認為，這種對「情」的極度重視，使生死戀不只是奇幻敘事，更反映當時社會對個體情感自主的重新思考。讀書會中特別關注戲曲中「死亡」的象徵意義。成員指出，明清傳奇中的死亡往往不是真正的終結，而是一種情感強度的延續。角色因情而死、因情復生，甚至透過死亡獲得真正的情感自由，顯示戲曲中的死亡具有相當強烈的浪漫化色彩。有些作品甚至藉由陰陽兩界的跨越，挑戰現實世界中的身分與倫理限制，使愛情成為唯一能夠貫穿生死的價值。討論中也提到，生死戀母題之所以在明清傳奇中頻繁出現，與當時社會對佛教、道教與民間信仰的接受有密切關聯。陰間、輪迴、魂魄與夢境等元素的大量使用，使戲曲能夠合理化「死而復生」或「人鬼相會」的情節，也讓作品在現實與幻想之間形成特殊的敘事空間。部分成員認為，這種帶有神異色彩的愛情書寫，不只是娛樂性安排，更是一種對現實壓抑的情感補償，讓無法在現實中完成的愛情，能夠在超自然世界中獲得實現。


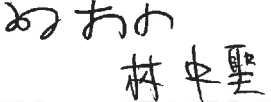
在人物描寫方面，成員也觀察到生死戀題材特別重視角色內在情緒的鋪陳。相較於一般愛情故事較著重相遇與結合，生死戀更強調思念、等待與失去的情感經驗。透過曲詞與賓白的安排，角色的悲傷、執念與深情得以被細膩呈現，也讓觀眾更容易產生情感共鳴。部分成員提到，許多傳奇真正動人的地方，其實不只是死而復生的情節，而是人物面對生離死別時所展現出的情感強度。

在綜合討論中，成員普遍認為，明清傳奇中的生死戀母題，不只是單純的奇幻愛情故事，更是理解晚明情感文化與生命觀的重要切入點。戲曲透過陰陽跨越與超自然敘事，將「情」提升至超越現實與死亡的層次，也反映當時社會對個體情感、生命價值與倫理秩序的複雜思考。透過此次閱讀與交流，成員不僅深化對明清戲曲的理解，也進一步認識到戲曲作品如何透過生死書寫，呈現人們對愛情與生命的深層想像。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

04/07 (二) 第六次讀書會	讀書會主題：人妖戀母題
	地點：人文館 J210
	成員簽到： 林中聖、沈郁翔、甘濟豪、吳宇雙、蔡宜璽、林子傑、曾金承、江何口
會議內容：	
<p>                     本次讀書會以「人妖戀母題」為主題，透過明清傳奇相關文本與研究資料的閱讀，進一步探討戲曲作品中人與異類相戀的敘事模式，以及其中所呈現的情感觀、倫理觀與社會想像。討論過程中，成員除了分析文本中的人物關係與情節安排，也從晚明社會文化、宗教信仰與民間神怪觀念等角度切入，思考明清傳奇為何特別偏好以「人妖相戀」作為戲曲的重要題材。一開始，成員先整理人妖戀故事在明清傳奇中的常見類型，包括狐妖、花妖、鬼魅與各種化形異類等角色設定。成員普遍認為，這些「妖」雖帶有超自然色彩，但在作品中往往並非單純邪惡存在，反而經常被描寫得比人類更加深情、真誠與重義。許多妖魅角色不僅願意為愛犧牲，甚至比現實世界中的人物更懂得珍惜情感，因此形成相當強烈的對比效果。部分成員也提到，人妖戀之所以動人，往往正是因為「妖」突破了現實世界的身分與禮法限制，使愛情得以回到更純粹的情感本身。討論過程中，也特別提到晚明「重情」思潮對人妖戀書寫的影響。相較於傳統倫理較重視身分與秩序，晚明戲曲更強調個人情感與內心欲望的價值，因此即使是跨越人與異類界線的感情，也能被視為真摯且值得歌頌的存在。成員認為，許多人妖戀故事表面上描寫奇幻愛情，但實際上是在藉由異類角色，重新思考人性、情感與倫理之間的關係。有些作品甚至透過妖魅角色的遭遇，間接批判現實社會中的虛偽與冷漠。                 </p> <p>                     讀書會中特別關注「妖」作為文學象徵的意義。成員指出，妖魅角色往往具有邊緣性與流動性，她們既不完全屬於人類社會，也難以真正被主流秩序接納，因此經常成為挑戰傳統倫理的重要存在。部分作品中的妖魅角色雖深情善良，但最終仍因身分差異而無法與人類真正長久相守。一方面，人們渴望突破現實限制追求真情；另一方面，傳統倫理又使這種感情難以真正被接受。討論中也提到，人妖戀題材與民間信仰及神怪文化之間有密切關聯。由於明清時期社會普遍相信鬼神、輪迴與精怪存在，因此戲曲中的異類角色並不會讓觀眾感到完全陌生，反而能形成一種介於現實與幻想之間的特殊世界觀。透過這些超自然元素，戲曲得以突破現實限制，讓原本難以實現的情感與欲望獲得表達空間。部分成員認為，這種帶有神異色彩的愛情故事，其實也是對現實壓抑的一種情感補償。在人物描寫方面，成員也觀察到人妖戀作品相當重視情感細節與心理變化。許多傳奇更強調角色在愛情中的孤獨、掙扎與犧牲，使人物形象具有相當鮮明的情感深度。透過曲詞與賓白的安排，角色的思念、恐懼與執著得以被細膩呈現，也讓觀眾更容易對異類角色產生同情與共鳴。                 </p> <p>                     在綜合討論中，成員普遍認為，明清傳奇中的人妖戀母題，不只是奇幻娛樂性的故事類型，更是理解晚明情感文化與社會心理的重要切入點。戲曲透過人與異類之間的愛情，重新思考情感是否能超越身分與倫理限制，也映照當時社會對人性、自由與真情價值的複雜想像。透過此次閱讀與交流，成員不僅深化對明清戲曲的理解，也進一步認識到神怪書寫背後所隱含的人文與文化意義。                 </p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

<p>04/13 (一) 第七次讀書會</p>	<p>讀書會主題：戲曲到小說的互文</p>
	<p>地點：人文館 J210</p> <p>成員簽到：   </p>
<p>會議內容：</p> <p>本次讀書會以「戲曲到小說的互文」為主題，透過明清傳奇相關文本與研究資料的閱讀，進一步探討戲曲與小說之間彼此影響、改編與流動的現象。討論過程中，成員除了分析文本情節與人物塑造，也從晚明出版文化、閱讀風氣與市場需求等角度切入，思考戲曲與小說為何能在明清時期形成高度互動的文學關係。</p> <p>讀書會一開始，成員先整理明清時期戲曲與小說之間常見的互文形式，包括小說改編為戲曲、戲曲再度演化為章回小說，或同一故事同時存在不同文類版本等現象。成員普遍認為，明清文學並非彼此獨立發展，而是在敘事模式、人物安排與題材內容上持續互相滲透。許多傳奇作品原本便取材自話本、筆記小說或民間故事，而小說也經常吸收戲曲中的情節結構與人物描寫，使兩種文類形成相當密切的交流關係。</p> <p>討論中也特別提到戲曲與小說在敘事方式上的差異。成員指出，戲曲因必須考慮舞臺演出與觀眾接受度，因此更重視情節衝突、角色對白與情感渲染，尤其曲詞部分能透過音樂與唱腔強化人物情緒；而小說則較能細緻描寫人物內心、事件背景與敘事細節，使角色心理活動更加完整。部分成員認為，正因兩種文類各自具有不同優勢，因此許多故事在不斷改編與流動過程中，反而變得更加豐富多層次。</p> <p>此外，讀書會中特別關注晚明出版文化對互文現象的影響。由於商業出版興盛，閱讀人口逐漸增加，戲曲與小說不再只是少數士人的創作，而成為能夠大量流通的大眾文化商品。為了吸引讀者與觀眾，許多作品會不斷進行改編與重寫，使原有故事能以不同形式持續傳播。成員提到，同一題材可能同時存在戲曲本、小說本與說唱版本，顯示明清文學具有高度流動與再創造的特性。</p> <p>討論過程中，也有成員進一步思考「互文」不只是情節借用，而是一種閱讀經驗的共享。當讀者熟悉某個故事後，再閱讀不同版本時，便會自然進行比較與聯想。例如同樣的人物，在戲曲中可能較重視情感表現，在小說中則可能更強調人物成長與心理轉折。這種跨文類閱讀方式，也使讀者對角色與情節產生更複雜的理解。</p> <p>在人物塑造方面，成員也觀察到戲曲與小說之間存在明顯互補關係。戲曲中的人物往往較鮮明集中，容易透過唱詞與舞臺效果形成強烈印象；小說則能透過大量敘述與心理描寫，讓人物更加立體。部分成員提到，許多經典人物之所以能深入人心，正是因為他們不只存在於單一文本，而是在戲曲、小說與民間傳說中反覆被重新詮釋。</p> <p>綜合討論後，成員普遍認為，「戲曲到小說的互文」不只是文類之間的影响關係，更是一種明清文化流動的重要現象。透過不斷改編、傳播與重寫，戲曲與小說共同形塑了當時的大眾閱讀經驗與文化想像。此次讀書會不僅深化成員對明清傳奇的理理解，也讓大家進一步認識到中國古典文學其實具有相當開放、多元且持續生成的特質。</p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

04/20 (一) 第八次讀書會	讀書會主題：明清傳奇的市場性
	地點：人文館 J210
	成員簽到： <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">沈郁翔</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">蔡宜璽</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">林子傑</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">甘濟豪</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">吳宇雙</span> <span style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">曾金承</span> 江石の 林中聖
會議內容： <p>                     本次讀書會以「明清傳奇的市場性」為主題，透過明清戲曲相關文本與研究資料的閱讀，進一步探討戲曲在商業出版、城市娛樂與大眾文化中的流通情況，以及市場需求如何影響傳奇作品的創作方向與內容安排。討論過程中，成員除了分析文本情節與人物塑造，也從晚明經濟發展、城市文化與出版風氣等角度切入，思考明清傳奇如何逐漸從文人創作轉變為兼具娛樂性與商業性的文化商品。一開始，成員先整理晚明社會商業繁榮與城市發展對戲曲文化的影響。由於江南地區經濟發展迅速，市民階層逐漸壯大，戲曲觀賞與閱讀不再只是宮廷或士大夫階層的活動，而開始成為普遍的大眾娛樂。成員普遍認為，這樣的社會背景，使明清傳奇獲得大量發展空間，也促成戲班演出、刻本出版與戲曲評點文化的興盛。部分成員提到，戲曲在當時已不只是舞臺藝術，更是一種能夠被閱讀、收藏與傳播的文化產品。討論中也特別提到市場需求對戲曲內容的影響。為了吸引觀眾與讀者，許多傳奇作品會刻意強化情感衝突、悲歡離合與奇情元素，使情節更具戲劇效果。像是才子佳人、生死戀、人妖戀等題材之所以大量出現，除了反映晚明「重情」思潮，也與觀眾偏好具有高度情感張力的故事有關。成員認為，市場性並未降低戲曲的文學價值，反而促使創作者更加重視情節安排與人物情感，使作品能同時兼具娛樂性與藝術性。                 </p> <p>                     讀書會中特別關注文人與市場之間的關係。雖然許多明清傳奇由士人創作，但作品若要真正流傳，仍必須考量觀眾接受度與演出效果。因此，許多傳奇一方面保留大量典故、詩詞與文學修辭，以滿足文人階層的審美需求；另一方面又加入通俗情節、幽默橋段與舞臺效果，以吸引一般觀眾。成員普遍認為，這種「雅俗並存」的現象，正是明清傳奇最重要的特色之一，也反映當時文學與商業之間逐漸密切的互動關係。也有成員提到戲班與演出制度對戲曲市場的重要性。由於戲曲必須依靠實際演出才能擴大影響力，因此戲班往往會根據不同地區觀眾的喜好調整內容與表演方式。有些作品甚至會因市場反應而修改結局、增加橋段或重新編排角色，顯示戲曲創作其實具有高度流動性與商業考量。部分成員認為，這種現象使戲曲不再只是固定文本，而是一種會隨市場與觀眾需求不斷變動的表演藝術。讀書會也討論到出版文化對傳奇流傳的重要影響。晚明雕版印刷技術與書坊產業的發展，使大量戲曲文本得以快速流通，進一步擴大閱讀群體。許多傳奇不只被用於演出，也成為文人案頭閱讀的重要作品。部分成員提到，戲曲文本的刊刻與評點，不僅提高作品知名度，也讓傳奇逐漸形成兼具閱讀與觀演雙重性質的特殊文類。                 </p> <p>                     在綜合討論中，成員普遍認為，「市場性」不只是明清傳奇的外在條件，更深刻影響了戲曲的題材選擇、敘事方式與藝術風格。透過與城市文化、商業出版與觀眾需求的互動，明清傳奇逐漸發展成兼具文學性、娛樂性與商業性的綜合藝術形式。透過此次閱讀與交流，成員不僅深化對明清戲曲的理解，也進一步認識到文學與市場之間其實始終存在密切而複雜的關係。                 </p>	

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議記錄

04/27 (一) 第九次讀書會	讀書會主題：明清傳奇評點
	地點：人文館 J210
	成員簽到： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">沈郁翔</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">甘濟豪</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">吳宇雙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">蔡宜璦</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">林子傑</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">曾金承</span> </div> <div style="margin-left: 200px; margin-top: 10px;">                     江有山 林中英                 </div>

會議內容：

本次讀書會以「明清傳奇評點」為主題，透過明清戲曲評點資料與相關研究論著的閱讀，進一步探討評點文化如何影響傳奇作品的閱讀方式、流傳情形與文學價值。討論過程中，成員除了分析評點內容與文本之間的關係，也從晚明閱讀風氣、文人審美與出版文化等角度切入，思考評點在明清戲曲發展中所扮演的重要角色。

讀書會一開始，成員先整理明清時期常見的評點形式，包括眉批、夾批、總評與回評等類型。成員普遍認為，評點並不只是附加於文本之外的簡單評論，而是一種深度介入閱讀的方式。許多評點者會直接對人物情感、情節安排與曲詞表現提出看法，甚至引導讀者應如何理解作品中的「情」與「意」。部分成員提到，當讀者閱讀帶有評點的戲曲文本時，實際上不只是閱讀作品本身，也同時在接受評點者的觀看角度與文學觀點。

討論中也特別提到晚明閱讀文化的興盛對評點風氣的影響。由於雕版印刷與商業出版逐漸發達，戲曲文本得以大量刊刻與流通，閱讀不再只是少數士人的活動，而開始形成更廣泛的文化現象。在這樣的背景下，評點逐漸成為吸引讀者的重要方式。部分評點者甚至因其獨特見解而具有相當影響力，使評點本身也成為一種文學活動。成員認為，這種現象顯示晚明讀者已不再滿足於單純閱讀故事，而開始重視作品中的藝術技巧與情感層次。

讀書會中特別關注評點與「重情」思潮之間的關係。許多評點者相當重視人物情感的真實性，經常以「情真」「情深」「曲盡其妙」等語句評論作品，顯示晚明文學審美逐漸將「情」視為評價作品的重要標準。成員普遍認為，評點文化不只是閱讀行為的附屬產物，更深刻影響了當時戲曲創作的方向。由於評點者與讀者皆特別關注人物情感與心理描寫，許多傳奇作品也因此更加重視內在情緒的鋪陳與人物性格的塑造。

討論過程中，也有成員提到評點其實帶有相當強烈的文人色彩。許多評點者本身具有士人背景，因此在評論作品時，往往會融入自身的倫理觀、人生觀與審美趣味。有些評點強調戲曲的教化功能，認為作品應符合忠孝節義等價值；也有部分評點則更重視藝術表現與情感力量，甚至願意肯定角色對情感自由的追求。成員認為，這些不同立場的評點，不僅反映個人觀點，也顯示晚明社會對情感、倫理與文學價值其實存在多元且複雜的討論。讀書會也觀察到評點與戲曲市場之間的密切關係。部分戲曲刻本會特別標示名家評點，以提高作品吸引力與市場價值，顯示評點不只是閱讀輔助工具，同時也是出版與商業宣傳的重要元素。透過評點，作品得以建立特定的閱讀方式與文學地位，也讓戲曲文本在流傳過程中不斷被重新詮釋與理解。

成員普遍認為，「明清傳奇評點」不只是戲曲研究中的附屬現象，而是理解晚明閱讀文化與文學接受史的重要切入點。評點文化不僅改變讀者理解作品的方式，也深刻影響戲曲創作、出版與流傳的方向。透過此次閱讀與交流，成員不僅深化對明清戲曲的理解，也進一步認識到閱讀與評論本身，其實也是文學發展過程中不可忽視的重要力量。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——明清傳奇讀書會會議照片



第一次讀書會



第二次讀書會



第三次讀書會



第四次讀書會



第五次讀書會



第六次讀書會



第七次讀書會



第八次讀書會



第九次讀書會



第十次讀書會

第二十八卷  
白娘子永鎮雷峰塔  
山外青山樓外樓 西湖依舊幾時休  
披風簾幕遊人醉 直把杭州作汴州  
蘇堤西湖景 山水鮮明 西湖和 午湖山水大深  
湖邊 入西門 慈寧水內有半一頭兒 渾身金已深  
水退其年 隨行至北山 不知去向 聞動 杭州市上之  
人皆以爲顯化 所以建立一寺 名曰 金牛 西門塔  
今之湧金門立一平 廟 廟全華 廟當有一 番館  
法名 演 廟則此 武林 廟 廟 其 山 屋 廟 對 山

讀書會文本：〈白娘子永鎮雷峰塔〉



讀書會文本：《幽閨怨佳人拜月亭》