

香港教育大學 人文學院

Faculty of Humanities, The Education University of Hong Kong

中國語文教育榮譽學士(四年全日制)

畢業論文

崔鶯鶯從唐傳奇、元雜劇到早期電影的愛情形象繼承和演變

學生姓名:陳詩清

學生編號:

指導導師:許國惠博士

繳交日期:2016年5月16日

目錄

一、緒論

- 1. 研究概況
- 2. 研究目的
- 3. 文獻回顧
 - 3.1 從唐傳奇《鶯鶯傳》到元雜劇《西廂記》的改編
 - 3.2 從古代名著到中國早期電影《西廂記》的改編

二、文本分析(唐傳奇《鶯鶯傳》、元雜劇《西廂記》及電影《西廂記》)

- (一)從唐傳奇《鶯鶯傳》至元雜劇《西廂記》中崔鶯鶯愛情形象的繼承和演變
 - 1. 崔鶯鶯在《鶯鶯傳》和《西廂記》的愛情形象相同之處
 - 2. 崔鶯鶯在《鶯鶯傳》和《西廂記》的愛情形象相異之處
 - 2.1 客觀身分造就面對愛情時的不同表現
 - 2.2 性格奠定在追求愛情上的迥異形象
 - 2.3 叛逆精神的程度影響對待愛情的態度
- (二)從古代名著到早期電影《西廂記》中崔鶯鶯愛情形象的繼承和演變
 - 1. 鶯鶯整體形象、性格和普救寺首次相遇
 - 2. 「五便三計」的提出
 - 3. 張生夢鶯鶯

三、文本和電影進行改編時的考慮因素:「理想中的典型」與「突破主題的平衡」

- 1. 文體本身的特色和限制
- 2. 時代背景予作品的現實意義
- 3. 改編者自身處境和觀點
- 4. 主題和價值觀的表達

四、結論和展望

五、參考資料

六、附錄

崔鶯鶯從唐傳奇、元雜劇到早期電影的愛情形象繼承和演變

一、緒論

作為一個家喻戶曉、一直為人嘖嘖稱奇的女性角色,崔鶯鶯歷來透過不同文本和媒介,向讀者展示了不同的形象。當中以王實甫從唐代傳奇《鶯鶯傳》為基礎改編而來的元代雜劇壓卷大作《西廂記》,使崔鶯鶯這名人物得以登堂入室,深入民心。後來《西廂記》經歷了不同時代與作者的改編,及至20世紀,影視開始成為人們接收資訊和娛樂的主要媒介,開始出現不少《西廂記》的改編電影,當中由侯曜在1927年所編導的《西廂記》為首部現存中國古裝改編電影,對後來《西廂記》的改編電影奠下一定的基礎和提供參考的楷模,其影響力甚至遍及至英、法等地。

1. 研究概況

崔鶯鶯在不同文本所出現的形象和命運,一直為不少學者津津樂道。王國維評價,認為「戲曲之存於今者,以《西廂》為最古,亦以《西廂》為最富」¹,指出《西廂記》源遠流長,且成就非凡。《西廂記》在元明清直至現今,仍然以不同的內容、形式和譯本(韓語、日語、英語、法語、德語、荷蘭語、意大利語等)²作不斷的轉化和傳世,當中以王實甫所著的元代雜劇《西廂記》傳世最廣,成就亦最高,如賈仲明予王實甫的弔詞中稱讚「西廂記,天下奪魁」³;王世貞稱其「他傳奇不能及」⁴,其《西廂記》更是壓卷之作。而元雜劇《西廂記》以唐代傳奇《鶯鶯傳》為原型一說,在現今研究,也是同然一辭,無庸置疑的。故此,有關崔鶯鶯在唐傳奇和元雜劇的形象研究成果甚豐,但對於有關電影改編作品研究,卻是非常缺乏。

⁴ 王世貞:〈曲藻〉,輯於中國戲曲研究院,《中國古典戲曲論著集成》(北京:中國戲劇出版社,1959年), 頁 10。

¹ 王國維:〈錄曲餘談〉,《王國維戲曲論文集:宋元戲曲考及其他》(台北:里仁書局,1993年),頁312。

² 寒聲:〈《西廂記》古今版本目錄輯要〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁 161-205。

³ 賈仲明:〈凌波仙〉,輯於鍾嗣成、賈仲明撰,馬廉校注,《錄鬼簿新校注・卷上》(北京:文學古籍出版社,1957年),頁 39。

2. 研究目的

本論文欲透過主要比較崔鶯鶯在唐傳奇《鶯鶯傳》、王實甫所著元雜劇《西廂記》和侯曜所編導的中國古裝電影《西廂記》中,數個具代表性的經典場面裡,鶯鶯在追求愛情上所展現的不同愛情觀和形象為隅,探究作者在進行作品改編時,當中人物形象的繼承和發展,如何影響主題與價值觀的表達,及如何反映作品在作者自身及其所身處社會的現實意義,並探討作者所採用的改編原則和考慮因素,借此作一大致歸納。

3. 文獻回顧

3.1 從唐傳奇《鶯鶯傳》至元雜劇《西廂記》的改編

關於崔鶯鶯在唐代《鶯鶯傳》至王實甫改編成元雜劇的《西廂記》的形象演變,現時的研究成果甚為豐富⁵。研究者多從文本對崔鶯鶯的形象先進行概括式的歸納,再進行分析,但以原文作為支持的佐證上,則有所缺乏。因此,在歸納《鶯鶯傳》和元雜劇《西廂記》中崔鶯鶯的形象上,本論文所採用的編排,是會先清晰地羅列重點(透過歸納以往文獻及筆者再觀察解讀所得),再抽取原文中的引文和細節作佐證,並進一步作相應的分析。

- 趙彩娟:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》崔鶯鶯形象的再解讀〉,《現代語文(文學研究)》,2006 年8期(2006年8月),頁32-34。
- 趙永華:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》看古代愛情觀的演變〉、《飛天》,2009 年 16 期,頁 46-47。
- 曾瑋:〈西廂故事裏的鶯鶯們〉,《伊型教育學院學報》,2002 年 3 期,頁 28-31。

[●] 林宗毅:《西廂記二論》(臺北市:文史哲出版社,1998年),頁43。

[●] 高橋繁樹:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》戀愛觀的變遷〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記 新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁77-80。

[●] 王季思:《從鶯鶯傳到西廂記》(上海:古典文學出版社,1955年)。

[●] 王清雲:〈淺析《鶯鶯傳》中鶯鶯戀受心理的變遷〉、《當代小說(下半月)》、2010年9期,頁33-34。

王素玲:(淺析崔鶯鶯的形象演變),《中國科技信息》,2010年22期(2010年11月),頁246、260。

[●] 王亞慧:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》的繼承與發展〉、《參花》、2015年2期(2015年1月),頁127-128。

[●] 楊珂:〈探討唐至元時期文人女性意識的變演-以崔鶯鶯形象之嬗變為例〉、《北方文學(中旬刊)》、 2015年1期,頁69-71。

張申平:〈從崔鶯鶯看西廂故事"女性意識"的嬗變〉,《雲南藝術學院學報》,2011 年4期,頁47-50。

3.2 從古代名著到中國早期電影《西廂記》的改編

而以上目前對崔鶯鶯的形象研究,其實甚少將出自《鶯鶯傳》中的原型和《西廂記》中的經典形象,與改編電影進行連結性的比較。本論文所選的 1927 年由民新公司出品、侯曜所編導的電影《西廂記》⁶,是目前能看到最早的中國古裝電影⁷,是在中國電影史上首次改編文學名著《西廂記》為電影⁸,更是最早在西方作公開放映的一部中國影片⁹,而其對後來《西廂記》不同形式的改編,提供參考的楷模,其地位理應得到重視。

然而,目前對以上電影《西廂記》的研究,多集中其在其中國電影史的地位、其對於後來電影發展史的影響、電影中特技和鏡頭技術運用的成就、主題所宣揚的訊息等,以上研究對電影當中的細節,尤其是人物的形象和改編的原則與過程,所深入的研究卻甚少且零碎。就算是關於中國電影先驅導演侯曜的電影創作理念、原則和理論等,有關的論述皆受到忽視¹⁰。

二、文本分析(唐傳奇《鶯鶯傳》、元雜劇《西廂記》及電影《西廂記》)

(一)從唐傳奇《鶯鶯傳》至元雜劇《西廂記》中崔鶯鶯愛情形象的繼承和演變

1. 崔鶯鶯在《鶯鶯傳》和《西廂記》的愛情形象相同之處

崔鶯鶯在唐傳奇《鶯鶯傳》和王實甫《西廂記》中所出現的愛情形象,當中的相同之處較顯而易見,故在此作一大致歸納即可。首先,兩者所描寫的鶯鶯皆才貌雙全,而且同是富教養的大家閨秀。如《鶯鶯傳》寫鶯鶯外表「顏色豔異,光輝動人」¹¹,而且

¹¹ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 180。

⁶ 本論文所研究的電影材料取自峨眉電影製片廠音像出版社於 2005 年所出版發行的 DVD《西厢記 Tale of the Western Chamber》,片長約 42 分鐘,也是現時最為流通和常見的版本。

 $^{^{7}}$ 劉進華:〈"古裝片"的續接與發展-從《西廂記》到《木蘭從軍》〉,《遼寧教育行政學院學報》,2009 年 1 期(2009 年 1 月),頁 132。

⁸ 吳月華:〈今昔《西廂記》〉,輯於傅惠儀編《香港早期電影遊蹤:第二冊·電影先驅侯曜》(香港:香港電影資料館,2014年),頁 110。

⁹ 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996年),頁 218。

¹⁰ 彭耀春:〈侯曜考據研究〉,《南京社會科學》,2006年第6期,頁109。

擁有「エ刀札,善屬文」¹²的極高技藝。《西廂記》中的鶯鶯的外貌是透過多個角色如紅娘、張生、孫飛虎等的視角進行間接細節描寫,表現其過人的美麗,如張生所言「崔家女艷妝,莫不是演撒你箇老潔郎?」¹³,指鶯鶯美得甚至讓和尚動心。《西廂記》中的鶯鶯更擅針繡、琴藝、詩文、書法,如張生稱讚鶯鶯做詩「那堪那心兒裡埋沒著聰明。他把那新詩和得忒應聲」¹⁴,其書法「有柳骨顏筋,張旭張顛,義之獻之」,且「只看他這鍼黹,人間少有」¹⁵等,而鶯鶯非凡的氣質和吸引之處正是誘發愛情故事萌芽的開端。

另外,兩者的愛情背景也大致相同。鶯鶯在兩個故事中都生於被封建禮教約束下的社會和家庭,如《鶯鶯傳》中紅娘指崔鶯鶯「貞慎自保」,需要謹慎保護和注重貞節;《西廂記》中的鶯鶯更是活於管教甚嚴又重視禮節的老夫人的權威下,如劇中多次指「老夫人治家嚴肅,內外並無一箇男子出入」¹⁶,又如以往「鶯鶯潛出閨房」¹⁷,則被老夫人痛斥自招其恥,使鶯鶯答應不敢再犯。此背景奠定崔鶯鶯崎嶇的愛情道路和情理極端的掙扎,然而兩者同樣不介意對方有名有利與否,皆只求一份真摯的感情。

2. 崔鶯鶯在《鶯鶯傳》和《西廂記》的愛情形象相異之處

2.1 客觀身分造就面對愛情時的不同表現

鶯鶯在兩個故事中的不同出身和年齡背景,影響在情竇初開時所表現出來的不同形象。《鶯鶯傳》中的鶯鶯,雖然生於「財產甚豐」¹⁸之家,但陳寅恪先生認為崔鶯鶯可能「出身寒門」¹⁹,在封建階級中,此身分無助張生謀取功名。另外,若言《鶯鶯傳》是元稹的自我辯解和說教²⁰之作,則作者將鶯鶯塑造成猶如「妖孽」,如故事最後張生

¹² 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 187。

¹³ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 17。

¹⁴ 同上,頁 27。

¹⁵ 同上,頁146。

¹⁶ 同上,頁17。

¹⁷ 同上,頁19。

¹⁸ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 179。

¹⁹ 陳寅恪:《元白詩箋證稿》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2001年),頁84。

²⁰ 林宗毅:《西廂記二論》(臺北市:文史哲出版社,1998年),頁43。

指「大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖於人」,且把鶯鶯寫成為分外輕佻的禍水²¹; 更有言此書原名為《會真記》,而「會真」即「會仙」,可將之看作為一個遇見仙境中妖 艷風流美女的故事²²。然而,經過讀者的再解讀,皆會對鶯鶯矢志不移的真摯愛情之期 盼和其被始亂終棄的悲劇命運產生同情。反之,《西廂記》中的崔鶯鶯,乃是相國夫人 之女。而作者王實甫利用崔鶯鶯作為反對傳統封建禮教的利器,則會被塑造成抗衡和詛 咒禮教的象徵,而此種特質則成為鶯鶯與張生真心相愛的基礎。

唐傳奇中芳齡十七歲的鶯鶯,青澀柔弱,而從「若不勝其體者」²³和「力不能運支體」²⁴等句,能見鶯鶯無論在生理還是心理上皆較幼嫩。如此年紀輕輕的鶯鶯,對愛情的憧憬會較天真和率直,如在毫無預兆和連張生也不知其何時動情、以為自己在做夢的情況下獻身於對方。在面對自己內心的情感時,會時常感到擔憂和哀愁,只能以連綿不斷的長信,將自己心底對愛情前景的憂慮和忐忑盡訴衷情,以致成為文人茶餘飯後的話題。

反觀《西廂記》中的崔鶯鶯,芳齡十九歲,一出場所唱的「可正是人值殘春蒲郡東,門掩重關蕭寺中;花落水流紅,閒愁萬種,無語怨東風」²⁵,便直接揭示鶯鶯有少女懷春之意,對愛情有一種潛在的嚮往。而在面對愛情時,《西廂記》的鶯鶯顯得較成熟,在阻撓面前非逆來順受,且甚有個人主見和想法(稍後詳述)。更明顯和值得注意的是,《西廂記》中的鶯鶯在處理愛情上較有技巧,如多表現得口不對心,且態度時常曲折,時利用紅娘,時提防紅娘。鶯鶯與紅娘的關係非常微妙,鶯鶯有時認為紅娘是老夫人的耳目和「小賤人」,覺得紅娘「但出閨門,影兒般不離身」、「這些時直恁般隄防著人;小梅香伏侍的勤,老夫人拘束的緊,則怕俺女孩兒折了氣分」²⁶,因而對其抱住提防之心,又認為紅娘是自己愛情道路上的困阻。因此,鶯鶯經常特意在紅娘面前做出假象。

²⁶ 同上,頁38-39。

²¹ 宋謀瑒、傅如一:〈西廂故事演變與中華文化〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁47。

²² 高橋繁樹:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》戀愛觀的變遷〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》 (北京:中國戲劇出版社,1992年),頁77。

²³ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 180。

²⁴ 同上,頁 183。

²⁵ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 69。

例如第三本第二折老夫人賴婚後,張生臥病一幕,紅娘帶來探望張生後的回帖予鶯鶯, 鶯鶯在紅娘面前立刻的回應是「小賤人,這東西那裡將來的?我是相國的小姐,誰敢將 這簡帖來戲弄我,我幾曾慣看這等東西?」,但紅娘眼中分明地看見鶯鶯收到帖兒的當 下反應是「忽的波低垂了粉頸,氫的呵改變了朱顏」,是因收到意中人的來信而感到害 羞欣喜的。更奇妙的是紅娘同時其實都知道鶯鶯在利用自己,有時對自己根本非在說真 話,如「我待便將簡帖兒與她,恐俺小姐有許多假處哩」²⁷和「你看我姐姐,在我行也 使這般道兒」²⁸,每次紅娘戳破鶯鶯的假處後,鶯鶯就會討好和叮囑紅娘,使之成為張 生與鶯鶯之間的愛情月老。由此可見,《西廂記》的鶯鶯在處理愛情上甚有技巧,其與 紅娘互相試探和猜測的關係,反映其愛情形象的成熟和靈敏。

2.2 性格奠定在追求愛情上的迥異形象

從首次與張生相見時一幕能得見,唐傳奇中的鶯鶯性格內斂羞澀,且較膽小;《西廂記》的鶯鶯則較勇敢大方。《鶯鶯傳》中,鶯鶯首次在宴會與張生相見時,其表現首先是因為不情願而多次推卻「以鄭之抑而見也」,到出現時,雖然張生不斷逗其聊天,鶯鶯卻「凝睇怨絕」和「不對」²⁹,表現得較為慢熱和含蓄。反之,《西廂記》中的鶯鶯首次與張生相見時已有表現,互生情愫³⁰,在知道宴會上有張生,即言「若請張生,扶病也索走一遭」³¹,並悉心打扮。另外,紅娘言鶯鶯頗有脾氣,如「小姐性兒撮鹽入火」³²,見其本來就性情急躁,比較任性。

而在追求愛情上,兩者受自己性格影響,《鶯鶯傳》的鶯鶯會較被動³³,《西廂記》 的鶯鶯則較主動。前者認為自己的愛情是因為被誘惑而發生,如「婢僕見誘,遂致私誠」 和「君子有援琴之挑」³⁴,指自己是受到紅娘和張生的引誘才陷入愛情的漩渦。另外,

²⁷ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁83-84。

²⁸ 同上,頁88。

²⁹ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 180。

 $^{^{30}}$ 王亞慧:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》的繼承與發展〉,《參花》,2015 年 2 期 (2015 年 1 月),頁 127。

³¹ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 59。

³² 同上,頁87。

 $^{^{33}}$ 趙永華:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》看古代愛情觀的演變〉,《飛天》,2009 年 16 期,頁 46。

³⁴ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 189。

鶯鶯本來就對這段愛情沒有信心,且缺乏安全感,經常會軟弱自憐,甚至直至被拋棄後仍不敢怨恨³⁵,稱「始亂之,終棄之,固其宜矣,愚不敢恨」³⁶,任由命運擺佈。故《鶯鶯傳》中的鶯鶯,其愛情能以「怨」一字概括之。

相反,《西廂記》中的鶯鶯要掌握自己的愛情,如月下答張生之詩句「蘭閨久寂寞,無事度芳春;料得行吟者,應憐長歎人」中的積極回應和所用字眼³⁷,根本鼓勵了張生對自己展開追求。再者,鶯鶯非常清楚自己的意向和需要,並有清晰的擇偶條件,如鶯鶯自答詩後,想起以前所見的外人都令她反感,但張生的「文章士,旖旎人;他臉兒清秀身兒後,性兒溫克情兒順」³⁸卻令她心動滿意,愛得有原因。更明顯的是鶯鶯敢於一見鍾情,且大膽地鼓勵意中人³⁹,那經典的「旦回顧覷末下」⁴⁰和「臨去秋波那一轉」⁴¹,使張生着迷,亦表現自己的喜愛情感以留情,是以愛情衝破封建禮教的關鍵。故《西廂記》中的鶯鶯,其愛情能以「敢」一字概括之

2.3 叛逆精神的程度影響對待愛情的態度

在對待愛情的態度上,唐傳奇的鶯鶯常壓抑情緒,《西廂記》的鶯鶯則較剛烈流露。 前者的叛逆精神主要體現在自獻的行為上,然而始終屈服在禮教和命運下。鶯鶯雖有意 識地去掌握和守護自己的愛情,但多表現無奈,而且對禮節和名分,始終有所介懷。而 在表現愛意時,則過於含蓄恭敬,雖用情甚專甚深,但因「喜慍之容,亦罕形見」⁴², 經常壓抑和掩飾情緒,直到快與張生真正離別才以《霓裳羽衣曲》寄真情和表露心聲, 以致形象過份神秘,亦使自己的心意讓人猜測不透。

⁴² 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 187。

³⁵ 楊珂:〈探討唐至元時期文人女性意識的變演-以崔鶯鶯形象之嬗變為例〉,《北方文學(中旬刊)》, 2015年1期,頁70。

³⁶ 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998),頁 188。

³⁷ 楊珂:〈探討唐至元時期文人女性意識的變演-以崔鶯鶯形象之嬗變為例〉,《北方文學(中旬刊)》, 2015年1期,頁70。

³⁸ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 39。

³⁹ 段啓明:《西廂論稿》(成都:四川人民出版社,1982年),頁73。

⁴⁰ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁7。

⁴¹ 同上,頁8。

反之,《西廂記》的鶯鶯內心深處其實對老夫人尤其反叛,甚至會出現怪責和咒罵 之詞,如「誰承望這即即世世老婆婆,著鶯鶯做妹妹拜哥哥」⁴³,這種多次出現與老夫 人的對抗話語,甚至所提出的「五便三計」,作自行許配的舉動,皆顯示其對愛情的剛 烈勇敢。而鶯鶯與張生經常訴說情話,在送別時的直白寄詞皆明顯地流露滿滿的愛意。

(二)從古代名著到早期電影《西廂記》中崔鶯鶯愛情形象的繼承和演變

據侯曜本人所言,1927年所編導的中國無聲電影《西廂記》,是改編自王實甫的元雜劇《西廂記》⁴⁴。而據筆者觀察和歸納所得,電影《西廂記》雖然絕大部分地是從元雜劇《西廂記》改編和繼承而來,然而當中崔鶯鶯的形象,更多的是結合了唐傳奇《鶯鶯傳》中崔鶯鶯的柔弱含蓄和元雜劇《西廂記》中崔鶯鶯的主動深情,甚至是更接近唐傳奇《鶯鶯傳》中崔鶯鶯的形象特質。現透過仔細分析和比較電影中數個經典場面(亦礙於現存版本的片段較為零碎),包括鶯鶯整體形象、普國寺首次相遇、五便三計和張生夢鶯鶯數幕,列出所觀察得出的結果。

由侯曜所編導的電影《西廂記》,因曾一度於戰火消失,在八十年代於歐洲發現一個拷貝後進行修復,目前所流通的版本成為現存的唯一孤本⁴⁵,而歐洲的修復版本只有額外加插法文字幕。本論文結合目前現存的電影片段,及 1927 年由民新影片公司所編制的《民新特刊·第七期》中所刊載的〈西廂記字幕〉(見附錄二),盡量還原整套電影的情節,以作較完整的分析。經將材料互相凑合後,能得見電影中的情節流程與元雜劇《西廂記》大致相同(上香、初見回眸、答詩、孫飛虎搶鶯鶯、兄妹結拜、病榻傳簡、逾牆罵張生、夢境、八里長亭送別)。然而在部分細節處理上,及在情節上的刪除和改寫,則使電影中的鶯鶯與原著中有所分別。

⁴⁵ 吳月華:〈今昔《西廂記》〉,輯於傅惠儀編《香港早期電影遊蹤:第二冊·電影先驅侯曜》(香港:香港電影資料館,2014 年),頁 110。

⁴³ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 61。

⁴⁴ 侯曜:〈眼底的西廂〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。

1. 鶯鶯整體形象、性格和普國寺首次相遇

電影中的崔鶯鶯,由林楚楚飾演。從演員的選角、服飾、神態、字幕描述(見下表) 都有繼承原著中鶯鶯超脫美麗的外貌。電影中部分片段亦能見鶯鶯為大家閨秀,且有才華,如多次出現鶯鶯繡花畫面。

然而,電影片段中的崔鶯鶯,因其神態多次顯得較害羞、扭捏和幼嫩,比如電影中鶯鶯在餵魚後,在普國寺首次與張生相遇,鶯鶯立刻以扇掩臉,表現得又驚又羞又喜,靦腆得不敢抬頭,但又含蓄地留意張生,且已動情,再匆匆離去,留下一個使張生從此傾心的回眸⁴⁶。在老和尚法正式向老夫人和鶯鶯介紹張生時,鶯鶯對住意中人又忍不住顯出羞態,芳心大動,使張生洞察到自己的心意,故張生對其拋眉,顯出信心十足、成券在握的模樣⁴⁷。這些神態和小動作,使之性格和形象塑造得與元雜劇《西廂記》中大方主動的鶯鶯迴異,英國《泰吾士報》更評「鶯鶯之沉靜(林楚楚飾)頗似瑪麗辟克福早年出品,她的愛情,不是很容易給人的」⁴⁸,此反而更貼近唐傳奇《鶯鶯傳》中時常掙扎又多愁含蓄的鶯鶯。

描述鶯鶯美麗外貌的字幕和對白:

電影《西廂記》原裝字幕	現存版本法文翻譯字幕
• (字幕)驀然見五百年風流孽冤	• (小兵)在崔夫人和她女兒鶯鶯面前,
● (張生)和尚!恰怎麽觀音出現了	我毫無秘密。普濟寺中滿是財寶,小姑
• (小兵)小姐鶯鶯有傾國傾城之貌。	娘非常漂亮(11:26-11:35)

⁴⁸ 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996年),頁 219。

⁴⁶ 侯曜編導 (1927): 中國無聲電影《西廂記》, 02:30-03:22。

⁴⁷ 同上,13:32-14:22。

電影中由林楚楚飾演的鶯鶯,回眸一幕,使張生動心,見其美麗。

電影中多次穿插此鶯鶯繡花的片段。

電影中鶯鶯多次在張生面前將害羞扭捏之態表露無遺,使張生成券在握。

2.「五便三計」的提出

原著元雜劇《西廂記》中,鶯鶯在面對孫飛虎欲劫擄時,自行提出了五便三計(「將我與賊漢為妻」、「我不如白練套頭兒尋箇自盡」、「情願以英雄」⁴⁹)以解圍。當中第三計的原文為「恁孩兒別有一計:不揀何人,建立功勳,殺退賊軍,掃蕩妖氛;倒陪家門,情願與英雄,結婚姻,成秦晉」⁵⁰,使老夫人勉強答應。此計由鶯鶯在眾人面前自行提出,亦是鶯鶯自行決定自己的婚姻命運和着落,可謂一個自行許配的舉動。而張生提出有退兵之策時,鶯鶯便云「只願這生退了賊者」⁵¹。此處除了揭示鶯鶯膽敢在眾人面前衝破「父母之命」的禮教而作自行許配一舉外,亦有刻意鼓勵張生娶自己為妻的意圖,是其愛情形象中主動剛烈一面的昇華。

然而,結合電影原裝字幕和現存片段,電影中的鶯鶯在遇孫飛虎搗亂期間,非常嬌柔,從頭到尾一直待在老夫人身邊且哭倒在其懷中⁵²。而根據原裝字幕,鶯鶯有如原著般提出前二計,但第三計卻是由老夫人提出的,見原裝字幕如下:

(鶯鶯) 孩兒別無他主,除是將我獻於賊人,庶可免一家性命。

(鶯鶯) 待從賊,怕辱沒了家門。我不如白練套頸,尋個自盡。

(張生) 小生有退兵之策。

(夫人)我本捨不得你,現在出於無奈;倘有能退得賊兵的,把你送與他為妻;雖 不門當戶對,強如陷於賊人

(夫人)但有退得賊兵的,我將孩兒與他為妻。

上面已述及由鶯鶯提出的第三計對其愛情形象昇華的意義,電影中改編為由老夫人提出鶯鶯可以身相許予英雄,其愛情依然任由老夫人擺佈甚至利用。此改動將鶯鶯在愛情道路上主動和剛烈的一面大大削弱,反而顯得沒有自主意識和柔弱非常。

⁵² 侯曜編導 (1927): 中國無聲電影《西廂記》, 17:57-31:16。

⁴⁹ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 40。

⁵⁰ 同上,頁 40-41。

⁵¹ 同上,頁41。

孫飛虎搗亂期間,鶯鶯一直待在老夫人身邊且哭倒在其懷中。

3. 張生夢鶯鶯

原著和電影中皆有張生夢見鶯鶯一幕,不過電影中的夢境是侯曜全新的改編和創作,而在當中亦能得見鶯鶯的愛情角色和形象。

原著《西廂記》中的夢境,題為「草橋店裏夢鶯鶯」,是張生與鶯鶯於八里長亭分別、獨自踏上考取功名的路途後,夢見鶯鶯私奔出城,不怕路途的困阻來尋得與張生見面,並欲共同踏上赴考路途,且許下「自願的生則同衾,死則同穴」⁵³的誓言。此夢境其實是由張生的角度,解構了在其眼中鶯鶯的愛情形象,在真摯的愛情面前,鶯鶯是剛烈和任性的,卻也是勇敢、至情和可以不顧一切的。

而電影《西廂記》中的夢境⁵⁴,侯曜將之題為「筆尖兒橫掃五千人」,內容為張生握筆讀書時因困倦入睡而進入夢鄉,先是畫面右上方加插鶯鶯像仙女般騰雲而過的鏡頭,再鏡頭一轉,鶯鶯來到張生身邊親切交談,突然孫飛虎出現,並不斷逼近鏡頭,再將鶯鶯據走,騎馬而逃。張生欲救鶯鶯,孫飛虎持刀恐嚇,並特寫了鶯鶯害怕的表情。孫飛虎掠鶯鶯出書房後,張生手中的毛筆透過疊印特效變成一枝巨大如掃帚的毛筆,張生自信地揮舞毛筆,並駕毛筆飛天追趕,與孫飛虎騎馬的鏡頭不斷交叉出現。當孫飛虎欲在

⁵⁴ 侯曜編導 (1927): 中國無聲電影《西廂記》,31:55-35:45。

⁵³ 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年),頁 132。

樹林向苦苦掙扎的鶯鶯施暴一刻,張生來到與孫飛虎進行筆戈大戰,當中不斷插入鶯鶯 緊張顫抖和害怕不安的近鏡。直至張生將孫飛虎打倒在地,鶯鶯依偎樹旁流露含情脈脈 地仰慕張生的目光和笑容,張生上前摟抱鶯鶯,鶯鶯卻量倒在其懷中,夢境就此結束。

此夢境與原著所表現鶯鶯的愛情形象迥然不同。電影裡夢境中的鶯鶯一直處於被動和弱勢的境況,由被動地搶走,到被動地救回,在張生的視角中,鶯鶯是顯得軟弱無力的。這場夢境所服務的是一場傳統英雄救美的戲碼,加上豐富的想像力,將舞臺上看不到的奇觀以影像展現,迎合了觀眾的渴求和心理⁵⁵。此將傳統英雄救美的故事內化,植根於人民的心理和精神層面——女性作為軟弱受害者,較符合傳統的女性形象。電影夢境中這種對鶯鶯形象的塑造,與原著元雜劇《西廂記》的夢境中鶯鶯不怕路途困難尋找赴考的張生大相逕庭,且更貼近唐傳奇《鶯鶯傳》中被動柔弱又不敢怨的鶯鶯。

夢境中,不時特寫和穿插鶯鶯害怕的表情。

 $^{^{55}}$ 田卉群:《那個洞是哪裡來的:試論中國電影困境的形成及發展戰略》(臺北市:新銳文創:秀威資訊 科技股份有限公司,2011 年),頁 38。

- -

事故發生時,鶯鶯多自行瑟縮到一旁觀戰,(在張生眼中)顯得軟弱被動。

歸納以上觀察所見,侯曜編導的早期無聲電影《西廂記》,故事雖然大致沿照原著 元雜劇《西廂記》的情節發展。然而,當中崔鶯鶯在追求和面對愛情時所展現的形象, 因其在電影中經常透過動作、反應、表情和細節改寫等顯出被動、柔弱、含蓄等態,使 之更貼近唐傳奇《鶯鶯傳》中崔鶯鶯的形象。

三、文本和電影進行改編時的考慮因素:「理想中的典型」與「突破主題的平衡」

在探討崔鶯鶯的愛情形象為何在銀幕上會出現這種揉合和轉變的現象,可以透過分析王實甫和侯曜在進行文本和電影改編時的考慮因素和採取原則,包括文體本身的特色和限制、時代背景予作品的現實意義、改編者自身處境和觀點及作品所表達的主題和價值觀,一窺作者塑造崔鶯鶯愛情形象時的設想與考慮。

由於篇幅限制,此處將王實甫所著的元雜劇《西廂記》所採取的改編考慮和原則作 一歸納性的概括論述。王實甫熟悉下層官妓們的生活,特別擅長寫「兒女風情」一戲⁵⁶,

⁵⁶ 王季思:《從鶯鶯傳到西廂記》(上海:古典文學出版社,1955年),頁36。

而元雜劇這種體裁,多表現女性的價值與形象⁵⁷,此乃源於元代禮教愈見鬆弛,加上元 代婦女具有很高的社會地位⁵⁸,鼓吹婚姻自主。面對金、元的文藝思潮正值古典浪漫主 義抬頭,有情人對封建禮教所約束下的婚姻制度的反抗意識愈見劇烈⁵⁹。

在這種體裁優勢和時代背景因素的驅使下,唐傳奇《鶯鶯傳》中符合封建統治階級需要的鶯鶯,不會迎合到讀者群眾的口味⁶⁰,故王實甫便會將《西廂記》中的崔鶯鶯在面對自己的愛情時,塑造得較剛烈和主動,且擁有前衛的戀愛觀,以女性的身分主導整個故事,以作為反抗封建主題的利器,寄託作者自身的理想,及迎合當代讀者(尤其是元代女性勞動者)⁶¹的預期渴望。王實甫非透過男性蔑視女性的角度進行創作,而是透過由女性角度強化和建立戀愛觀,將作品大眾化,並利用元雜劇這種體裁,多靠衝突推動情節,加之更多的心理描寫,讓鶯鶯的個性更見立體和鮮明,深刻的愛情形象塑造使《西廂記》取得成功。

以下將深入探討侯曜在進行電影改編時的考慮因素和採用原則。

1. 文體本身的特色和限制

踏入二十世紀的影像時代,侯曜在 1927 年所編導的《西廂記》為首部現存中國古裝改編電影。二十年代出現的所謂「古裝片」,是根據舊文學素材改編而來的影片⁶²。然而,電影的表現形式,明顯地與中國傳統文學如詩歌和雜劇等形式,相去甚遠⁶³。侯曜編導的電影《西廂記》,有別於元雜劇這種體裁,電影相對面對的限制較大,亦會使人物形象有相應的調節。

⁶³ 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996年),頁 217。

⁵⁷ 楊珂:〈探討唐至元時期文人女性意識的變演-以崔鶯鶯形象之嬗變為例〉,《北方文學(中旬刊)》, 2015年1期,頁70。

⁵⁸ 趙永華:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》看古代愛情觀的演變〉,《飛天》,2009年16期,頁47。

⁵⁹ 宋謀瑒、傅如一:〈西廂故事演變與中華文化〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁49。

⁶⁰ 牧惠:《西廂六論》(桂林市:廣西師范大學出版社,1996年),頁81。

⁶¹ 高橋繁樹:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》戀愛觀的變遷〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》 (北京:中國戲劇出版社,1992年),頁79。

 $^{^{62}}$ 陸弦石:《中國電影史 1905-1949:早期中國電影的叙述與記憶》(北京市:文化藝術出版社,2005 年),頁 34。

拍攝電影,涉及資金和經濟考慮,導演如何在有限的時間內,將故事情節完整清楚 地鋪排與道出,但又能保留人物的神髓和特色,便需要作出取捨。侯曜亦自言將「紙上 的《西廂》」變成「眼底的《西廂》」,絕非一件容易的事⁶⁴,此乃因涉及處理兩種不同 的藝術形式——元雜劇與電影的問題⁶⁵。而電影所面對的限制,如有鏡框處理、美感考 慮、人物需經過選擇和篩選才能出鏡、缺乏心理描寫等。

故此,侯曜在改編《西廂記》時便需要去除枝蔓,以突出主要人物和情節⁶⁶。如上文分析,在面對孫飛虎劫掠普濟寺一幕,改由老夫人提出第三計,不宜如原著般拉扯良久,此為電影本身這種藝術形式在時間和經濟上的考慮,亦因而再進一步間接削弱鶯鶯愛情自主的形象特質。又如電影這種體裁難以如文本般能詳述角色的心理狀態,故只能在電影中不斷以鶯鶯含羞和扭捏之態,表現和突出對張生動情的狀態,使鶯鶯反而在面對愛情時,顯得較柔弱和被動。

2. 時代背景予作品的現實意義

民新電影公司於 1927 年所拍攝的《西廂記》,在當時引起不少輿論的好評,並獲得相當數量觀眾的支持⁶⁷。侯曜編製電影時,會考慮時代背景和目標觀眾等因素。在侯曜本人所著有關電影創作理論的論著《影戲劇本作法》中,多次提及電影創作與時代掛勾的關係,如編製影戲的取材不應選擇「違背時代精神的東西」⁶⁸,且戲劇是「表現作者所代表之時代中的現象和問題」⁶⁹。在侯曜編導電影《西廂記》時,所考慮的「時代精神」,就不只是元代,還有影片拍攝的時代,故也自言問題是「一時代有一時代的精神」⁷⁰,因此在編導電影時,便需要作出若干取捨,包括崔鶯鶯的愛情形象,以達到既符合原著神韻,又能迎合當代預期和需要。

⁷⁰ 侯曜:〈眼底的西廂〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。

⁶⁴ 侯曜:〈眼底的西廂〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。

⁶⁵ 酈蘇元:《中國現代電影理論史》(北京:文化藝術出版社,2005年),頁1930。

⁶⁶ 張偉:《前塵影事:中國早期電影的另類掃描》(上海:上海辭書出版社,2004年),頁70。

 $^{^{67}}$ 李道新:《中國電影文化史 1905-2004:History of Chinese film culture》(北京市:北京大學出版社,2005年),頁 87。

⁶⁸ 侯曜:《影戲劇本作法》(上海:泰東圖書局,1925 年),頁 18。

⁶⁹ 同上。

二十世紀二十年代,從中國電影業中冒起的一大批古裝片,其實是因時裝言情片的創作步向僵化,且已不太受觀眾歡迎⁷¹,加之打住「反歐化」旗號⁷²和「提倡民間文學」的電影發展趨勢而來,也是電影公司欲透過另闢蹊徑,切近商業意圖,爭取入座率和票房。因此,當時的古裝片為了迎合中國觀眾的欣賞習慣和口味,無論在題材、內容和價值取向等⁷³,皆會作出相應的再創作和調節。這些從傳說故事、古典小說或散文雜劇等改編而成的古裝片,宣稱的目的為發揚中國古代文化的價值⁷⁴,而含有中國傳統色彩和封建意味的古裝影片,更能滿足中國廣大觀眾的欣賞需要⁷⁵。

以上種種古裝片冒起的原因與現象,便能解釋為何崔鶯鶯在電影《西廂記》中所展現的愛情形象,與原著相比起來,其前衛性和剛烈程度大大削減。電影中鶯鶯所表現的被動、含蓄、害羞和柔弱,符合中國觀眾對傳統女性的預期和想像。基於商業考慮,在電影《西廂記》出現中國傳統題材如「才子佳人」和「英雄救美」等,女性始終處於較軟弱的一方,卻是觀眾對中國古代世界的普遍想像和審美心理。不過,作為電影先驅的侯曜,卻非完全商業化。侯曜曾言反對盲目追求普遍和迎合大多數的普通心理,使電影成為搖錢樹,價值與地位因而被輕視和貶低⁷⁶。侯曜一直相信戲劇是「從民眾來,到民眾去的」⁷⁷,因此在塑造崔鶯鶯的形象時,亦有保留原著中鶯鶯反封建的舉動和情節,採取揉合的手法(又接近唐傳奇的鶯鶯,也接近元雜劇的鶯鶯),使之柔中帶剛,剛中帶柔,以求恰到好處的平衡。

.

⁷¹ 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996 年),頁 211。

⁷² 同上,頁212。

⁷³ 李道新:《中國電影文化史 1905-2004: History of Chinese film culture》(北京市:北京大學出版社,2005年),頁 86。

 $^{^{74}}$ 陸弦石:《中國電影史 1905-1949:早期中國電影的叙述與記憶》(北京市:文化藝術出版社,2005 年), 頁 34。

⁷⁵ 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996年),頁 211。

 $^{^{76}}$ 侯曜:〈電影在文學上的位置〉,民新公司特刊第 1 期《玉潔冰清》號(上海:民新影片股份有限公司,1926 年),頁 20。

[&]quot; 侯曜:《影戲劇本作法》(上海:泰東圖書局,1925年),頁59。

3. 改編者自身處境和觀點

侯曜自言非常相信影戲除了是藝術品外,更是一種「教育化的娛樂品」⁷⁸,帶有「表現人生」、「批評人生」、「調和人生」和「美化人生」⁷⁹的作用,能夠宣揚文化,改善社會⁸⁰。侯曜喜拍「問題劇」,尤其關注婦女的問題,且認為「愛情幾乎為現代劇中一個重要原素」⁸¹。侯曜尊重和推崇戀愛的權利,相信青年人和女性的戀愛,應該是神聖、純潔、自由和專一的,是要超脫吃人的禮教和社會黑暗勢力如權勢和名利等⁸²。因此,侯曜會以電影作教化觀眾的工具,一方面基於商業考慮要迎合觀眾對中國古代女性的審美和想像,與又一方面保留原著中鶯鶯破除禮教的情節和舉動外,侯曜更側重的是鶯鶯的深情和專一。電影中的鶯鶯經常通過眼神和嘆氣流露愁緒,看似軟弱,其實潛在表現的是鶯鶯對這段愛情的重視,及對張生的深情牽掛。侯曜通過塑造柔情似水又含情脈脈的鶯鶯愛情形象,寄託了侯曜自身的戀愛觀,向大眾推崇神聖與純潔的自由戀愛。

4. 作品所表達的主題和價值觀

侯曜編導的《西廂記》,大致繼承元雜劇《西廂記》中反封建的叛逆精神,並讚頌 張生和鶯鶯對愛情的浪漫追求⁸³。不過,此電影另一側重主題其實為反對黑暗惡勢力, 即電影中孫飛虎這個角色象徵,此因與本論題關係不大,故不再作詳述。

而在電影中的愛情議題上,侯曜透過表現鶯鶯在「理想中的典型」,即如唐傳奇《鶯 鶯傳》中的順從嬌柔,與「突破封建主題」,即如元雜劇《西廂記》中的前衛果敢,在 此之間取得平衡,在表達導演想法的同時,又能迎合觀眾的預期和習慣,並推陳出新, 側重鶯鶯的多愁深情,以歌頌純潔專一的戀愛觀。

⁸³ 陸弦石:《中國電影史 1905-1949:早期中國電影的叙述與記憶》(北京市:文化藝術出版社,2005年), 頁 39。

⁷⁸ 侯曜:《影戲劇本作法》(上海:泰東圖書局,1925年),頁 21。

⁷⁹ 同上,頁23。

 $^{^{80}}$ 侯曜:〈悲歡離合的生活〉,民新公司特刊第 2 期《和平之神》號(上海:民新影片股份有限公司,1926年),頁 16。

⁸¹ 同上,頁17。

⁸² 侯曜:〈收回戀愛權宣言〉,民新公司特刊第6期《復活的玫瑰》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年),頁8-9。

四、結論和展望

從以上對崔鶯鶯出現在不同形式的文學作品,包括唐傳奇《鶯鶯傳》、王實甫的元雜劇《西廂記》及侯曜編導的中國早期電影《西廂記》裡,所展現的愛情形象,當中互為繼承和改編的過程,能一窺每位改編作者的思考歷程和創作心態。唐傳奇《鶯鶯傳》中作為原型出現的崔鶯鶯,其所展現的形象,雖其戀愛意識和自獻舉動有挑戰傳統禮教的意味,但其既哀且怨的愛情形象,揭示了鶯鶯仍是離不開封建禮教下的拘束身分和對傳統女性的期許和想像,顯得柔弱被動。直至王實甫的元雜劇《西廂記》,鶯鶯繼承了唐傳奇中的客觀外表和背景,然其得到大幅度改編的性格和叛逆精神卻使其在追求、面對和處理自己的愛情時,展現了截然不同的前衛形象。當《西廂記》搬上大銀幕時,侯曜所編導的《西廂記》,其中的鶯鶯既揉合傳統和原著中的形象,又別開生面,側重和展現鶯鶯深情和專一的形象。

而每部作品在誕生和改編的過程中,皆同時牽涉了作者自身和受眾對象的考慮。除 了因應文體本身的特色和限制與時代背景影響作品的現實意義之外,改編者自身的處境 和所持的信念,皆會相當地影響作品創作和改編的側重點,亦使其人物形象透過不斷的 繼承和演變,成為向讀者和觀眾傳遞主題與價值觀的重要利器。

對於《西廂記》和崔鶯鶯的不同版本之改編和演繹,在後來所發展的不同形式,包括電影的版本乃何其的多,故本論文實僅屬拋磚引玉之作,以引起學界的注意,期盼往後會有更多深入的探討。本論文亦多引用有關電影先驅侯曜先生的珍貴資料,望可備為參考,也盼望使之對其有關研究,在日後會更見豐富。

五、參考書目

(一) 選取文本

- [1] 束忱、張宏生注釋,侯迺慧校閱:《新譯唐傳奇選》(臺北市:三民書局股份有限公司,1998年)。
- [2] 王實甫著,吳曉鈴校註:《西廂記》(香港:中華書局,1954年)。
- [3] 侯曜編導:《西廂記 Tale of the Western Chamber (40 分鐘修復版本) DVD》(上海: 民新影片股份有限公司,1927年)(成都:峨眉電影製片廠音像出版社,2005年)。

(二)參考書目

- [1] 陳寅恪:《元白詩箋證稿》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2001年)。
- [2] 段啓明:《西廂論稿》(成都:四川人民出版社,1982年)。
- [3] 高橋繁樹:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》戀愛觀的變遷〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁77-80。
- [4] 寒聲:〈《西廂記》古今版本目錄輯要〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂記新論》 (北京:中國戲劇出版社,1992年),頁161-205。
- [5] 侯曜:《影戲劇本作法》(上海:泰東圖書局,1925年)。
- [6] 賈仲明:〈凌波仙〉,輯於鍾嗣成、賈仲明撰,馬廉校注,《錄鬼簿新校注·卷上》 (北京:文學古籍出版社,1957年),頁39。
- [7] 李道新:《中國電影文化史 1905-2004: History of Chinese film culture》(北京市:北京大學出版社,2005年)。
- [8] 酈蘇元、胡菊彬著:《中國無聲電影史》(北京:中國電影出版社,1996年)。
- [9] 酈蘇元:《中國現代電影理論史》(北京:文化藝術出版社,2005 年)。
- [10] 林宗毅:《西廂記二論》(臺北市:文史哲出版社,1998年)。
- [11] 陸弦石:《中國電影史 1905-1949:早期中國電影的叙述與記憶》(北京市:文化藝術出版社,2005年)。

- [12] 牧惠:《西廂六論》(桂林市:廣西師范大學出版社,1996年)。
- [13] 宋謀瑒、傅如一:〈西廂故事演變與中華文化〉,輯於寒聲、賀新輝和范彪編《西廂 記新論》(北京:中國戲劇出版社,1992年),頁 46-53。
- [14] 田卉群:《那個洞是哪裡來的:試論中國電影困境的形成及發展戰略》(臺北市:新 銳文創:秀威資訊科技股份有限公司,2011年)。
- [15] 王國維:〈錄曲餘談〉,《王國維戲曲論文集:宋元戲曲考及其他》(台北:里仁書局, 1993年),頁312。
- [16] 王季思:《從鶯鶯傳到西廂記》(上海:古典文學出版社,1955年)。
- [17] 王世貞:〈曲藻〉,輯於中國戲曲研究院,《中國古典戲曲論著集成》(北京:中國戲劇出版社,1959年),頁 10。
- [18] 張偉:《前塵影事:中國早期電影的另類掃描》(上海:上海辭書出版社,2004年)。

(三)參考論文及期刊

- [1] 侯曜:〈電影在文學上的位置〉,民新公司特刊第 1 期《玉潔冰清》號(上海:民新影片股份有限公司,1926年),頁 20-21。
- [2] 侯曜:〈悲歡離合的生活〉,民新公司特刊第2期《和平之神》號(上海:民新影片 股份有限公司,1926年),頁16-17。
- [3] 侯曜:〈收回戀愛權宣言〉,民新公司特刊第 6 期《復活的玫瑰》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年),頁 8-9。
- [4] 侯曜:〈眼底的西廂〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。
- [5] 侯曜:〈西廂記字幕〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。
- [6] 劉進華:〈"古裝片"的續接與發展-從《西廂記》到《木蘭從軍》〉,《遼寧教育行政學院學報》,2009年1期(2009年1月),頁132-134。
- [7] 彭耀春:〈侯曜考據研究〉、《南京社會科學》、2006年第6期,頁109-114。

- [8] 王清雲:〈淺析《鶯鶯傳》中鶯鶯戀受心理的變遷〉,《當代小說(下半月)》,2010 年9期,頁33-34。
- [9] 王素玲:〈淺析崔鶯鶯的形象演變〉,《中國科技信息》,2010年22期(2010年11月),頁246、260。
- [10] 王亞慧:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》的繼承與發展〉,《參花》,2015年2期(2015年1月),頁127-128。
- [11] 吳月華:〈今昔《西廂記》〉,輯於傅惠儀編《香港早期電影遊蹤:第二冊·電影先驅侯曜》(香港:香港電影資料館,2014年),頁110-131。
- [12] 楊珂:〈探討唐至元時期文人女性意識的變演-以崔鶯鶯形象之嬗變為例〉,《北方文學(中旬刊)》,2015年1期,頁69-71。
- [13] 張申平:〈從崔鶯鶯看西廂故事"女性意識"的嬗變〉,《雲南藝術學院學報》,2011 年 4 期,頁 47-50。
- [14] 趙彩娟:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》崔鶯鶯形象的再解讀〉,《現代語文(文學研究)》,2006年8期(2006年8月),頁32-34。
- [15] 趙永華:〈從《鶯鶯傳》到《西廂記》看古代愛情觀的演變〉,《飛天》, 2009 年 16 期,頁 46-47。
- [16] 曾瑋:〈西廂故事裏的鶯鶯們〉,《伊犁教育學院學報》,2002 年 3 期,頁 28-31。

附錄一:現存版本法文翻譯字幕

檢自侯曜編導《西厢記 Tale of the Western Chamber (40 分鐘修復版本) DVD》(上海: 民新影片股份有限公司,1927 年)(成都:峨眉電影製片廠音像出版社,2005 年)。

- [00:09-00:14] 崔鶯鶯,已故相國之女
- [00:22-00:25] 紅娘,鶯鶯的傭人
- [00:40-00:44] 崔夫人,鶯鶯的媽媽和她的小兒子
- [01:15-01:20] 張生,一個聰明的學生,正在進京赴考
- [01:31-01:33] (張生)哪裡是附近最美的景色?
- [03:40-03:41] 老和尚法
- [04:08-04:11] (張生)在這個寺院裡,能有個安靜的地方供我學習嗎?
- [04:15-04:16] (老和尚法) 你是受人歡迎的人
- [04:35-04:46] 原諒我,我死去的兒呀 大人我原意做出犧牲 她的傭人紅娘來赴約了
- [04:48-04:56] (張生)我的爹,你能給我五千兩銀子嗎?你能允許我為我死去的爹娘做點事
- [05:42-05:46] (張生)他們給取名張生,我整整23歲
- [07:52-07:56] (崔鶯鶯)為我爹的在天之靈,燒上一柱香
- [08:14-08:22] (紅娘)讓我為少奶奶祈福,這第二柱香希望能滿足她的心願
- [10:34-10:37] 賊人 孫飛虎
- [11:26-11:35] (孫飛虎手下)在崔夫人和她女兒鶯鶯面前,我毫無秘密。普濟寺中滿是 財寶,小姑娘非常漂亮
- [13:47-13:56] (老和尚法) 我給你介紹我的朋友,他讓我為他死去的爹娘做點事,他希望你不要反對
- [17:49-17:50] (小和尚) 土匪!土匪!
- [17:50-17:55] 如果你們不交出鶯鶯,燒了這寺廟並殺了你們
- [18:28-18:30] (孫飛虎)你們若照辦了,我就饒你們的命
- [19:01-19:02] 魏明
- [19:34-19:38] (老夫人) 我握著你的手。他戰勝了土匪。

- [20:19-20:21] (老夫人)誰能戰勝那些土匪,我就將女兒以身相許
- [20:32-20:35] (張生)爹,我有個主意,我可以在他身邊看著他
- [20:48-21:10] (張生)去告訴土匪頭兒,鶯鶯實際上是在完成她爹的夙願去做點事,因 為他現在要把他帶走,三天後才能回家
- [21:22-21:33] (張生)我有一個朋友,他是將軍。他有 10000 萬個士兵。我給他寫過信, 向他求過援。
- [22:48-22:50] (老和尚法)大人,聽聽吧,我在為您祈福
- [23:00-23:07] (孫飛虎)如果你們三天之內不交出鶯鶯,我就放火燒掉你們的廟
- [23:22-23:36] (老和尚法)我有個愛徒,叫魏明。你去給他帶個信我會給你引見他的, 他定會很高興。
- [23:43-23:48] (張生) 這有封帶給馬將軍的信,魏明盤算著誰跟他一起去呢?
- [25:10-25:11] 馬將軍
- [25:19-25:25] (馬將軍)把將士們集合,起來從普濟寺出發
- [25:36-25:37] 三天過去,鶯鶯離開了我。
- [30:43-30:49] (張生)我的朋友們看到了整座寺廟
- [31:33-31:37] 夜裡,張生在學習他非常累
- [36:02-36:07] 為了慶賀土匪的失敗,崔夫人在午時去看了張生
- [39:39-39:50] (老夫人) 忠於我的諾言,我握著鶯鶯的手。但是為了報答她的恩德。你 只有通過皇考。
- [40:00-40:04] 第二天,張生踏上了進京趕考的路。
- [41:48-41:52] 他何日歸來?

附錄二:電影《西廂記》原裝字幕(有關崔鶯鶯的字幕和對白)

檢自侯曜:〈西廂記字幕〉,民新公司特刊第7期《西廂記》號(上海:民新影片股份有限公司,1927年)。

- 驀然見五百年風流孽冤
 - (張生)和尚!恰怎麼觀音出現了
- (鶯鶯)此一炷香願亡過父親早生天界。
 - (鶯鶯) 此一炷香願中堂老母百年一壽。
 - (鶯鶯)此一炷香.....
 - (紅娘)紅娘替小姐禱長告:此一炷香願俺小姐早嫁個才貌雙全的姐夫
- (鶯鶯)好清新之詩!紅娘,我依韻和一首:「藩閨深寂寞,無計度芳春;料得高 吟者,應憐長嘆人。」
- (小兵) 啓稟大王,探得崔相國靈柩出京,有夫人小姐伴送,現寓普救寺,帶有箱 籠無數。小姐鶯鶯有傾國傾城之貌
- (紅娘)小姐,自從見了那生,便覺心事不留。却是為何?
- (鶯鶯)孩兒別無他主,除是將我獻於賊人,庶可免一家性命。
 - (鶯鶯)待從賊,怕辱沒了家門。我不如白練套頸,尋個自盡。
 - (張生) 小生有退兵之策。
 - (夫人)我本捨不得你,現在出於無奈;倘有能退得賊兵的,把你送與他為妻;雖 不門當戶對,強如陷於賊人
 - (夫人) 但有退得賊兵的,我將孩兒與他為妻。

- (紅娘)張生着我對小姐說:他要回去也。(鶯鶯)紅娘!你與他說,再住兩三日兒!
- (鶯鶯)誰將這簡帖兒來戲弄我。我幾曾看慣這種東西?告過夫人,打你這小賤人!
 - (紅娘)小姐使我去,他着我取來,我不識字,知他寫着甚麼?我將這簡帖兒夫人 前出首去。
 - (鶯鶯) 我逗你耍來!
 - (鶯鶯)紅娘!你將去對他說:小姐遣看先生乃兄妹之禮,非有他意。再一遭兒是 這般呵。必告夫人知道。
 - (紅娘) 小姐你又來,這帖兒我不將去?
- (鶯鶯)我覺得冷,你替我去拿件衣裳來。
 - (張生)小姐!
 - (鶯鶯) 張生! 你是何等之人?我在這裏燒香,你無故至此。若夫人聞知,有何理說?
 - (鶯鶯)紅娘!有賊!
 - (鶯鶯)先生雖有活命之恩,恩則當報。既為兄妹何生此心。萬一夫人知之,先生何以自安?自今以後再勿為此。
- (假鶯鶯)是你母女兩翻變計虧負張生,如今害得他病了,你如憐愛他,就應設法救他。
- (鶯鶯)此藥方你將去送與他。
- (夫人)你姐姐這幾日言語恍惚,顏面比往日不同。你知道她做下什麼事來?(歡郎)有一夜我見姊姊和紅娘偷開了園門向西廂去。
- 小姐醒來!

