

中国都市芸能研究

第二十一輯

2022

中國城市戲曲研究

第二十一輯

Journal of the Japan Association for

Chinese Urban Performing Arts

No.21, 2022

中国都市芸能研究会

中國城市戲曲研究會

Published by

The Japan Association for Chinese Urban Performing Arts

ISSN 1347-6084

中国都市芸能研究 第二十一輯

発行日：2023 年 3 月 1 日

編集：© 中国都市芸能研究会 (<http://www.chengyan.wagang.jp/>)

デザイン・DTP：電腦瓦崗寨 (<http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/>)

発行人：尾方敏裕

発行所：株式会社好文出版

〒 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 540 林ビル 3F

TEL：03-5273-2739 FAX：03-5273-2740

ISSN 1347-6084

中国都市芸能研究 第二十一輯

目 次

第十七屆全國學生創意戲劇比賽的創意呈現石 光 生 5

當代浙江的濟公傳說山下 一夫 32

未完の五虎將軍

五虎將軍有瑕疵.....千田 大介 50

校正王昭君出塞和戎記稿

校正王昭君出塞和戎記稿.....氷上 正 一

中文提要..... 4

執筆者紹介 81

中国都市芸能研究会 2021 年度活動記録 82

中文提要

第十七屆全國學生創意戲劇比賽的創意呈現

石 光 生

從九十四（2005）學年度開始，中華民國教育部著手舉辦全國學生創意偶戲比賽，第十屆起更名為「全國學生創意戲劇比賽」，今年已完成第十七屆決賽，成果亮麗。全臺灣小學、國中至高中職的學生都可以以學校為單位，在上學期向各縣市教育局報名初賽。比賽分傳統偶戲、現代偶戲與舞臺劇（即是話劇）這三大類。作品長度為十至二十分鐘之間。各縣市於年底前舉辦初賽後，獲得優勝的團隊才得以晉級全國決賽。全國賽則於翌年四月舉行，以今年的決賽來說，這三類計有超過百餘隊參加，堪稱是全世界最大的學生創意戲劇競賽。

本文擬探討第十七屆全國學生創意戲劇比賽傳統偶戲類、現代偶戲類與舞台劇類這三類榮獲特優作品的創意，並分析作品能奪得特優的主因。

關鍵字：創意偶戲、創意戲劇、創意戲劇比賽、傳統偶戲、現代偶戲、舞台劇

當代浙江的濟公傳說

山下 一夫

浙江省天台地區流傳的濟公傳說，於2007年被中國政府指定為「國家級非物質文化遺產」。所採集各種傳說，以濟公少年時代的故事為主，被認為是「基於幾百年前的古老版本」。但傳說中「國清寺降龍羅漢投胎」、「破芭蕉扇」等成分均來自清末民初小說、京劇，其形成亦與民國初年中國濟生會對濟公的宣傳活動有極大關係。

關鍵詞：濟公、傳說、中國濟生會、天台山、非物質文化遺產

五虎將軍有瑕疵

千田 大介

五虎將軍是傳統歷史故事當中最強武將之稱號。本文通過對五代殘唐故事、隋唐故事和三國故事之檢討，得到下列結論：

一、擁有五虎將軍的勢力，不管正派或反派，均有混一天下之意。

二、明清小說當中，著重於歷史演義者就對五虎將軍持有冷淡的態度，著重於英雄傳奇者則不諱描寫五虎將軍。

三、《說唐》作為清朝乾隆時期的英雄傳奇小說，運用星辰下凡，在於故事中世界之外建構另一種情節，以保證英雄傳奇之真實感，而由於情節上的需要，五虎將軍就有了瑕疵了。

四、京劇《水淹七軍》有關羽穿紅袍而運蹇之說法，這說明在民間接受《三國演義》時仍然需要根據英雄角色的說明。

關鍵詞：五虎將軍、《殘唐五代史演義傳》、《大唐秦王詞話》、《說唐》、《水淹七軍》、英雄傳奇

第十七屆全國學生創意戲劇比賽的 創意呈現

石光生

一、前言

2010 年高雄縣市合併前，高雄縣是全國唯一同時擁有三大偶戲，也就是皮影戲、傀儡戲與木偶戲的大縣。深厚且多元的偶戲基礎，促使高雄縣大社鄉東華皮影戲團的第五代傳人張德成，於 1989 年榮獲教育部頒贈「重要民族藝術藝師」的榮銜。也因此，高雄縣皮影戲館於 1994 年 3 月 13 日落成營運後，即肩負起保存推廣與研究偶戲的重任。

然而早在皮影戲館落成之前，就已出現傳統偶戲逐漸流失觀眾的現實問題，高雄縣文化局除了積極鼓勵傳統皮影劇團演出，也規劃如何讓皮影戲向下紮根且邁向現代化的道路。因而 1993 年就展開「高雄縣皮影戲推廣暨紮根工作計劃」，它的目標是：

一、透過皮（紙）偶雕刻技巧之教學，擴充中小學美勞教學課程領域。

二、透過皮（紙）影劇團之推動，落實中小學生團隊合作精神的培養。

三、推動戲劇欣賞教育，豐富中小學生想像領域，進而激發創作潛能。

四、落實美育—藝術教學，達成五育均衡教育理想。

（石光生 1994：31）

目標中的「推動戲劇欣賞教育，豐富中小學生想像領域，進而激發創作潛能。」，事實上就顯示鼓勵創意的內涵，因此可以說

高雄縣文化局是全國公部門中，最先執行皮影戲現代化創意的單位。而這項推廣計劃立即促成 1993 年開始舉辦全縣教師皮（紙）影戲研習，接著舉辦「國中小校園皮（紙）影戲比賽」。後來增加組別，擴大為全國的競賽，至今已滿二十四屆。

高雄縣文化局多年來這種傳統偶戲現代化的實驗已累積相當成果，就在 2000 年文建會提倡創意產業之後，教育部更於 2003 年 1 月 15 日以「台國字第 092006026 號令」，發佈語文領域、健康與體育領域、生活課程、社會領域、綜合活動領域、藝術與人文領域課程綱要，且於 2005 學年度展開第一屆「學生創意偶戲比賽」。當時教育部擬定的目標是：

依據藝術教育法及國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學領域，配合各級學校藝術教育，推廣偶戲創意教學，提升學生藝術與人文之統整能力，增進教師藝術教育之創作與創新。

（新竹生活美學館 2008:14）

這樣的創意偶戲比賽，旨在與現行的「國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學領域」結合，重點在於「推廣偶戲創意教學，提升學生藝術與人文之統整能力，增進教師藝術教育之創作與創新。」所以它強調的是由師生共同投入偶戲的創作與創新，結合音樂、舞蹈與美術，以實際展演體認劇場藝術的諸多層面。

學生偶戲比賽參與的對象包括小學至高中職的學生，因此參賽隊伍區別為小學、國中與高中職三組，偶戲的種類則包括三種：

一、手套偶戲類：

凡表演內容主軸需以偶套於手中操作者均屬之，如木偶戲或指偶戲等；演出內容並得視演出效果酌加其他創意。

二、投影偶戲類：

凡表演內容主軸需以偶影投射到屏幕者均屬之，如皮影戲

或紙影戲等；演出內容並得視演出效果酌加其他創意。

三、綜合偶戲類：

凡不屬本條第一、二類比賽之項目者或表演內容、形式含二類以上者均屬之，如懸絲偶、杖頭偶或綜合偶戲演出等。

（新竹生活美學館 2008:17）

舉辦了五屆之後，為鼓勵與保障傳統偶戲社團的參賽權益，諮詢委員會將偶戲類別區分為傳統與現代兩大類，前者包括布袋、傀儡與皮（紙）影三組，後者則維持原來的手套偶、光影偶與綜合偶三組。（國立台灣藝術教育館 2014：24）這樣的分類兼顧傳統之美與現代創意。各縣市教育局必須於每年十二月前完成初賽，然後在四、五月間舉行決賽。有意參賽的團隊可以自行選擇擅長的偶戲種類，提出 10 至 20 分鐘長度的作品，盡情發揮創意，參加縣市級初賽，優勝者即可代表縣市參加國立台灣藝術教育館主辦的決賽。

到了第十屆（2014），由於已施行「十二年國教」，將國民義務教育推向高中職，且編纂「藝術生活」教科書，提供高中生學習。

有鑑於此，諮詢委員會決議把現代舞臺劇納入競賽類別，競賽全名即更改為「學生創意戲劇比賽」，主要是：

依據藝術教育法及十二年國教課程綱要藝術與人文學習領域，活化各級學校藝術教育，推廣學生對創意戲劇的學習，以提升學生藝術與人文之統整能力，特舉辦學生創意戲劇比賽。

（國立台灣藝術教育館 2014:14）

辦法中明訂加入舞臺劇類：「三、舞臺劇類：103 學年度辦理高中職組，104 學年度加入國中、小組。」

本文的主旨就是以，2022 年 4 月在南投縣文化演藝廳，舉辦的第十七屆決賽，所看到的傳統、現代偶戲類與舞臺劇類演出

內容為對象，檢視榮獲特優的作品呈現的創意，並評析競演的戲劇教育意義與功能。

二、傳統偶戲類特優作品的創意

（一）布袋戲組的作品與創意

編號	學校	劇名	備註
1	宜蘭縣立孝威小學	《溫暖世情》	
2	雲林縣立石榴小學	《斑鳩媽祖護石榴》	
3	嘉義市立志航小學	《沉香打洞》	
4	高雄市立港和小學	《鳳山縣令曹公》	
5	高雄市立興糖小學	《驚世婚約—周乾戰桃花》	
6	新北市立三芝國中	《火焰山悟空借扇》	
7	新北市立崇林國中	《沉香劈山救母》	
8	雲林縣立西螺國中	《精忠報國岳飛傳》	
9	高雄市立中正高工	《烏魚拜媽祖》	

宜蘭縣立孝威小學的《溫暖世情》，敘述孝順的阿寶，為了拯救重病的奶奶，決心進入深山，尋找救命藥草珍珠草。在深山裡，山賊盯上阿寶，很快被阿寶感動，就陪阿寶去找藥。隨後在土地公協助下，終於找到珍珠草。回家後，山賊看到慈祥的奶奶，就要求拜奶奶，要當奶奶的孫子。奶奶高興答應。這齣戲強調「百善孝為先」的古訓，十分感人。

- [1] 故事發生於上界，天仙花嶽聖母因私動凡情，與劉錫結為連理，產下一子，名喚沉香。二郎神楊戩為花嶽聖母之兄，得知妹妹犯天條，逐大義滅親將花嶽聖母關禁黑雲洞受一時風、二時火、三時雨之苦永世不得輪迴，此時海外散仙東方朔得知天機收沉香為徒，授於神術一百零八變，賜一龍二虎九牛之力，再賜開山神斧，命沉香下山救母，沉香上天庭與母舅楊戩理論，一言不和即大打出手，楊戩非沉香對手落敗卻也抵死不從。沉香無可奈何之下，東方朔告知沉香母親關禁之處，而沉香持開山神斧往華山之地劈山救母。

雲林縣立石榴小學的《斑鳩媽祖護石榴》，描寫善惡勢力的對抗。一群飢餓的斑鳩偷吃稻米，老人追趕斑鳩，求媽祖保佑。媽祖出現收服斑鳩。石榴山上有石貓虎修練成妖，變成人形吃過客。果農李文旦押一大車文旦路過，遭到石貓虎攔截，李文旦與車夫趕緊逃命，危急時大群斑鳩圍攻惡虎。村長一早被村民抱怨農作果樹遭破壞，李文旦說明是老虎做怪，於是召集村勇圍捕老虎。然虎功高強，無力捕虎。媽祖見狀即收服老虎，為民除害。

嘉義志航小學的《沉香打洞》出自傳統戲曲《寶蓮燈》，其源頭乃是唐代戴孚的《廣異記》^[1]。《沉香打洞》的戲曲版本很多，志航小學的版本由長義閣木偶戲團黃錦章改編。主要人物有天仙花嶽聖母、沉香、二郎神楊戩、東方朔、孫悟空等。這齣戲

的主題是母慈子孝的人倫道理。該校的演出是以傳統小戲偶敘述故事，相當靈活。劇中還演唱一首曲子。最大的創意在於後場音樂：融合了傳統的鑼鼓梆子與西方樂器，效果突出。

高雄市立港和小學的《鳳山縣令曹公》，描述道光年間鳳山縣令曹謹渡海來鳳山就任後，發現民生疾苦，天旱造成良田荒廢，缺糧嚴重。於是命工程師規劃並開挖深水道，引澄清湖水，以灌溉農田。曹謹嚴格督辦此工程，施工民眾卻遇到黑龍母子的盤據抵抗。曹謹接受廟方建議，以儀式趕走障礙，水道終得竣工。知府大人親自主持引水典禮，問曹謹此水道如何命名，曹回稟尚未，知府即刻說就命名為「曹公圳」。

新北市立三芝國中的《火焰山悟空借扇》，演出大家熟悉的吳承恩的《西遊記》第 59 — 61 回，唐三藏西行取經路過火焰山的片段。劇中的創意在於透過孫悟空與豬八戒、土地公，鐵扇公主、牛魔王之間的對話，呈現「地球暖化」、「瀆職罪」、「頭好壯壯」、「BBQ」（烤肉）、「拜哥」等現代詞彙，青少年觀眾易懂且逗趣。劇尾，這齣戲演到 17 分半時牛魔王突喊時間到了，他得參加講經論道大會。老孫也順勢說：「哇，牛大哥走了，猴免弄，各位評審老師觀眾朋友，真歹勢，今天就演到此，明年西遊記照這段繼續，祝大家身體健康萬事如意，合家平安賺大錢。」這段收尾十分有創意。

新北市立崇林國中的《沉香劈山救母》，是在故事原形上，加上講故事的加添伯來開場，是個逗趣的文丑。其中，沉香的師父東方塑改為霹靂大仙。其餘人物大致雷同，劇情亦相似。最後由加添伯收場，敦促小朋友要孝順父母，所以主題當然是「百善孝為先」。

雲林縣立西螺國中的《精忠報國岳飛傳》，描寫岳飛率領岳家軍收撫盤據九龍山的楊家軍後代楊再興的故事。岳飛部將牛杲輕率出征敗退，岳飛親自上陣，見再興器宇非凡，甚喜。與之約定，改日單挑決勝負。時至單挑日，岳雲在牛杲箠下，緊急出征楊再興，楊不服收兵歸山。岳飛震怒欲斬岳雲，眾將求情下，

命王貴押岳雲上山請罪。楊母深明大義，勸子歸順大宋。並派人送殺手鐧給岳飛，以便收服其子。岳飛大喜，勤練殺手鐧，終於收服楊再興歸順大宋。

這是一齣忠孝兩全的好戲，武打精彩，口白清楚，操偶順暢，文武場控制得宜，且以一曲〈四空仔〉收尾。

高雄市立中正高工的《烏魚拜媽祖》，敘述烏魚大王修練成妖精，要率妖群，攻打高雄旗後（旗津），收服百名童男女祭海，以增妖氣。兩位漁民在黑水溝遇暴風雨，遭一道紅光拯救，漂到旗後海灘。村長伯率眾漁民至媽祖廟祈福。千里眼與順風耳接到香火，即變裝成童男女，下凡尋找原因。小妖撞見童男女，欲押去見烏魚大王，豈料童女要求打他三下，若輸就隨他。小妖輸了就回報大王。烏魚大王忿怒趕來，與現出原形的千里眼、順風耳對打，兩人敗走。媽祖指示千里眼去向托塔天王李靖借兩大法寶「天羅」與「地網」，命順風耳帶上媽祖的避水珠，引出烏魚大王，終於逮捕烏魚大王歸案。烏魚大王說出漁民濫捕烏魚的劣事，媽祖答應擺平此事。正逢媽祖廟會，熱鬧非凡，民眾驚見烏魚群拜媽祖，媽祖在空中要漁民不可濫捕烏魚。這齣戲以金光偶演出，強調生態平衡與民間信仰的重要。

（二）皮影戲組的作品與創意

編號	學校	作品	備註
1	嘉義縣立大南小學	《拍手戰士》	
2	台北市立大理小學	《你古早孩子都在耍啥》	
3	新竹縣立大肚小學	《天穿神話》	
4	台中市立益民國小	《元元的發財夢》	
5	高雄市立龍肚國中	《化蠶》	
6	台南市立新興國中	《西拉雅的夜空》	

嘉義縣立大南小學的《拍手戰士》，敘述村民與原住民部落間的問題，如何被化解。村裡有個聰明人叫阿建，平日沉默寡言，沒事有事時都一直拍手。某日怕老婆的鐵雄去井邊淘水，不慎落水，眾人求阿建幫忙，阿建看了就找出器具架在井上救出鐵

雄。數月後久未降雨，農作乾枯無收成，鬧飢荒。阿建拍手沉思，告訴大家隔村山中有野豬出沒，可去獵捕。小豬出現，阿建阻止殺小豬，驚動大豬攻擊眾人，紛紛逃命。阿建被原住民逮捕。酋長要他祈雨，若成將女兒柔柔嫁給阿建。阿建拍手祈雨，終於普降甘霖，也贏得美人歸。

台北市立大理小學的《你古早孩子都在耍啥》，敘述小光因愛玩手機遊戲，被媽媽沒收，痛苦不堪。爺爺知道後要阿寶小光兄弟倆聽他說故事。一陣強光後，爺孫三人回到民國四十年代沒有電視的生活。當時的娛樂就是野臺戲：布袋戲、歌仔戲與皮影戲等。先演出台語版布袋戲與歌仔戲，然後演出國語版皮影戲〈孫悟空鬧東海〉片段。最後爺爺要孫子上網看台灣皮影戲。

新竹縣立大肚小學的《天穿神話》，刻畫客家文化正月二十日的天穿節的由來。外婆做好麻糬要孫兒女吃，且說今天男不耕田女不織布，休息一整天。因為盤古開天後天上有洞，女媧就以五色石補天。孫兒女不認識誰是女媧，就要他們看下去。接著戲劇以國語演出，旁白天敘述盤古開天的神話，接著以皮影演出女媧以泥土造出五畜與男女孩。接著是火神祝融與水神共工間的鬥爭，水神戰敗怒觸擎天柱不周山，山崩地裂引發大洪水。黑龍趁機吞食人間男女，女媧看見慘狀，即刻與神龜追繳黑龍並滅殺。隨即命火神水神與神龜前往不周山尋找五色石，以補天。神龜尋獲五色石，卻在扶正石柱時犧牲了，人間重生。

本劇的創意有數點。一、前部的客語演出深具教育部要求的族裔母語教學，尤其是天穿神話。後部以國語演出，讓觀眾都能了解全劇。二、本劇奠基於中華民族神話，傳達善惡分明的人性，因而教育觀十分正確。

台中市立益民國小的《元元的發財夢》，描述牧羊人元元夢想成為大富翁，小百合問他有錢之後呢，元元說要娶美麗的公主。牧羊時，元元踢到神燈，許了三次願皆無反應，憤而丟棄神燈。火璃龍現身，要元元賣掉羊群，就會有進一步指示。元元把羊群賣給老闆，呼叫火璃龍，牠現身，送給他一付耳朵，讓他聽

到小老鼠的對話，說王子要送公主一隻鳥，向公主求婚。元元帶小百合去抓琉璃鳥，小百合勸他別抓，他卻抓了。元元賣鳥給王子，賺了一千金幣，還不滿足，火璃龍給他一雙眼睛。他戴上雙眼，帶小百合去向公主求婚，公主喜歡百合花，但要蒙面的元元現出原形，結果被逐出王宮。元元惡夢初醒，後悔不勞而獲。

高雄市立龍肚國中的《化蠶》，描述客家小孩王小雪、晏廷與阿穎青梅竹馬，小雪自幼即愛騎名為小白之白馬，成年後某日，小雪之父經商未歸，小雪思念成疾。果然其父在返鄉山路上遭土匪搶劫並綁為人質。土匪貪得無厭，令家屬付銀贖人。家屬雖報官但官方懼怕匪類，不敢查辦。此時小雪之母發誓誰能救回王父，即可娶小雪。忽然馬廐驚塌，原來小白衝向山頭救回王父，並擊敗匪類。小雪餵食小白，小白不吃。王父拒絕人馬通婚，甚至射殺小白，剝下馬皮。某夜狂風大做，馬皮騰空而出，捲走小雪，飛入深山。眾人搜尋，只見小雪破繭而出，用心織布。本劇故事動人，屬罕見人馬戀故事。

台南市立新興國中的《西拉雅的夜空》，描述荷蘭人攻打安平，希拉雅族人奮勇抵抗的史詩往事。開場是烏山頭，歌頌魚獵生活。廣場上長老宣佈三天後要夜祭，但先舉行青少年的成長禮，上山打獵。瓦吉與淚娃是對戀人，瓦吉與布倫兩人爭鋒，瓦吉勝出，成為第一勇士。在公廨裡，尪姨（女巫）率領族人祭拜阿立祖，祈福驅邪。但阿立祖預言十二月將有災難。在烏山頭，淚娃與萬妹在看流星雨，淚娃許願。瓦吉來到加入，卻看見村落一片火光。長老說荷蘭人放火燒掉大道場，要大家交出財產，祭獻一女。瓦吉率領壯丁出戰，身亡。淚娃主動獻身給荷蘭人。荷蘭人說淚娃很美，就押她上船，遠離故鄉。

本劇深具台灣希拉雅族的文化特色：阿立祖崇拜，成長禮，公廨夜祭，女巫尪姨等。

（三）、傀儡戲組的作品與創意

編號	學校	作品	備註
1	高雄市立三埤小學	《呂洞賓搥頭腳師仔》	
2	高雄市立梓官小學	《卓大人傳奇》	
3	澎湖縣立七美國小	《七美、七美》	
4	高雄市立阿蓮國中	《一差二錯三巧福》	

高雄市立三埤小學的《呂洞賓搥頭腳師仔》，描寫八仙之一的呂洞賓來蓬萊島收徒兒的故事。開場是漢鍾離與呂洞賓下棋，因呂心神不寧輸了棋，原來是他想招個徒弟，漢鍾離建議他往蓬萊仙島去。呂化身為算命仙從艋舺一路行至左營城外路邊歇息，卻遇到兩匪搶劫。危急時林阿義出手相救。算命仙來到市場看到林阿義進來買魚，便躲起來觀察，人人都稱讚他的孝心。孝義回家煮魚餵母，母親重疾拒食，告訴兒子有仙緣，即過世。呂扮成賣餅伯，一片一分，二片三片皆免費。眾人搶取三片，只有阿義付錢買一片。結果貪心的眾人皆拉肚子，阿義隨呂上升天界修行。

本劇的創意在於，師父尋找好徒弟之外，也批判了時事中的逼迫人民吃有毒萊豬等，具戲劇批判功能。

高雄市立梓官小學的《卓大人傳奇》，敘述高雄市梓官區域城隍廟首任城隍爺卓肇昌的故事。卓是舊城人，少年時期幫人看牛卻經常惹是生非，讓祭王船要送走瘟疫 covid-19 的扛船人短缺而失敗。急得土地公與溫王爺找上卓母，說肇昌乃文曲生降世，請卓母管教。成年後卓考中舉人，本欲上京赴考，因狂言惹怒惡鬼，無法成行。經仙人指點改為行善造福鄉里。亡故後被供為城隍爺。

本劇的創意在於發揚地方道教信仰，而在送王船的過程加入新冠病毒的時事。加以中華文化的城隍信仰，團結人心，本劇的用心值得讚美。

澎湖縣立七美國小的《七美、七美》，描述明嘉靖年間，日寇入侵大嶼島，島上七位美女投井自殺的故事。蔡欽與昭君青梅

圖 1. 澎湖七美國小演出的《七美、七美》。

竹馬，成年後結為夫妻。某夜倭寇來襲，殺害島民，昭君、思君等七位美女為保貞節投井自殺。不久井內長出七棵樹，開出芬芳白花。1949 年第四任縣長劉燕夫，下令封冢，將大嶼鄉改為七美鄉，以記念七美貞婦。

高雄市立阿蓮國中的《一差二錯三巧福》，描述數百年前瘟疫肆虐，不少難民逃至大陸西南山中山賊寮村，土地

肥沃，物產豐饒。大富馮某開藥鋪，獲利甚多。難民阿浪背著飢餓的老母向馮府求救，被趕走。路過馬家麵館，老闆娘免費施捨，阿浪之母終得飽食而暈倒。阿浪趕往馮某藥鋪購藥，山路遇到兩盜扮虎咬金總管，阿浪擊敗雙虎，原來是海霸與王波，他們要金某交出良藥，金某趁機溜走。三人結拜為兄弟。王波溜到馬麵館偷了滷蛋，阿浪說這不是藥膳，三人齊到麵館賠罪。在麵館菊姐感召下，眾人一心向善。

三、現代偶戲類

(一)、手套偶組的作品與創意

編號	學校	作品	備註
1	桃園市立文山小學	《白腳黑貓夢想有一個家》	
2	新竹市立三民國中	《「消」「逝」》	
3	屏東縣私立南榮國中	《媽祖傳》	
4	新北市立新北高中	《真愛人間》	

桃園市立文山小學的《白腳黑貓夢想有一個家》，描述白腳黑貓 Lucky 從小到大的奇妙生命歷程。Lucky 一出生母貓就難產而亡，因為他是白腳黑貓，阿婆不准孫子阿明養他。在土地公廟一群灰鼠餵他食物，他就活了，且成為鼠群的好朋友。Lucky 在岸邊學老鼠釣魚，卻滑落大海，所幸美人魚游去救他，豈知他們落入走私船的大網，鼠群立刻成群搶救好友。颱風夜海盜遇

難，Lucky 帶鼠群救回船長等，阿明終於見到爸爸，也得以收養 Lucky。

本劇的創意在於人貓鼠三角關係的重建。以愛護動物為主軸，擴及破除迷信，善惡分明等主題，深具教育意義。

新竹市立三民國中的《「消」「逝」》，描述國中常見的霸凌問題。某班惡劣學生頂撞女導師，以髒話辱罵她，導師要林班長管理好秩序，但管不動。接著公民女老師來上課，照樣被惡劣學生辱罵，她要班長把惡劣學生送學務處處理。夜裡，惡劣學生強押班長上樓頂霸凌他，無助的班長被迫跳樓自盡。林母得知兒子身亡，痛心疾首，展開一系列反霸凌動作，批判學校與家長的縱容。

本劇的創意在於批判教育制度無力防制學生霸凌同儕的惡習，投影的運用，讓兇殘畫面深嵌人心。

新北市立新北高中的《真愛人間》，描述小真與小胖是同學，小真很有繪畫天份。爸爸中年失業，媽媽染疾，小真跟媽媽學做飯。不久媽媽過世，小真回家先做晚餐，爸爸下班回家很驚訝小真已備好晚餐。母親節那天早上，小真去花店買媽媽最愛的紫玫瑰，原來老闆娘就是小胖的媽媽，知道是兒子同學，打算送她。爸爸也來花店，付錢，帶小真去太太的墳前追思。小真思念媽咪，放聲大哭，孝女之心，天地同悲。

屏東縣私立南榮國中的《媽祖傳》，敘述媽祖林默娘出生至得道的過程。默娘小時侯十分聰穎，二哥不讀書，她七歲時送便當就聽到老師念論語，她就背起來不久玄天道長遇到默娘，認為她有道緣，即贈她一本密法，要她勤學。

母親要長大的默娘織布，卻睡著了。夢中她魂飛大海，看到爸爸與兩位哥哥努力划船補魚，卻被兩妖怪陷害，只救回兄長。默娘驚醒，決心要找兩妖

圖 2. 新北市立新北高中演出的《真愛人間》。

談判。談判經過比武，兩妖臣服，成為千里眼與順風耳。他們展開法力知道默娘的父親在遙遠的小島，平安無事。

本劇的創意在於，現場音樂隊伴奏許多樂曲片段，搭配劇情發展，成效極佳。

（二）光影組的作品與創意

光影組的特優作品如下。

編號	學校	作品	備註
1	花蓮縣立水璉小學	《艷火春泥》	
2	花蓮縣立靜浦小學	《海泣》	
3	台中市立信義小學	《小魔球》	
4	新竹縣立寶山小學	《解救。大冒險！！》	
5	南投縣立爽文小學	《狼來了》	
6	桃園市立芭里小學	《森林裡的糖果屋》	
7	台南市海佃國中	《異情》	
8	台中市立清泉國中	《第三個願望》	
9	宜蘭縣立文化國中	《黑髮》	
10	彰化縣立秀水國中	《等不及成為獅子王》	
11	高雄私立中山工商	《蛻變》	

花蓮縣立水璉小學的《艷火春泥》，描述清代總兵吳光亮殘殺原住民薩奇萊雅族與葛瑪蘭族的「達固湖灣事件」（Takubuwa a kawaw），也是薩奇萊雅族「火神祭」的由來。全劇分 11 場，由長老開場，演出這段史詩。薩奇萊雅族頭目谷木・巴力克（Komod

Pazik）與其妻卡娜邵（Icep Kanasaw）成婚，清總兵率眾火攻薩奇萊雅族，大頭目與妻要族人撤離，他與妻子留下抗清。最後夫妻遭清總兵處決。長老最後說：「薩奇萊雅就像艷火重生的春泥。」

本劇的創意在於大影窗演出彩色版史詩，演員頭戴半面紙偶頭，分飾清軍、原住民等，以國語演出，觀眾都懂，火光效果奇佳。

花蓮縣立靜浦小學的《海泣》，描

圖 3. 花蓮縣立水璉小學演出的《艷火春泥》。

述阿美族淨灘的情事。海龍太子因海洋污染而生病，海龍王十分生氣，決心找人類報仇。小學老師帶學生到海邊淨灘，但馬耀討厭淨灘，還把收來的垃圾亂丟，砸到阿美族的海神。蟹將在海灘上逮住馬耀。他失蹤的第三天，女巫來馬耀家占卜，結果指向大海。海龍王審問馬耀，並請出受傷的鯨魚、海狗等，要處罰馬耀時，海神施法救走馬耀。原來這是海神與海龍王安排好的演出。馬耀終於知道生存環境的重要。

本劇的創意在頭套偶扮演各式各樣的人物與海洋生物，刻製十分生精巧。其保護生態的主題十分強烈。

台中市立信義小學的《小魔球》，描述小魔球可以實現人們的願望的情事。小魔球先遇到小智，要他許願，但他拒絕跑了。小魔球遇到里長伯，他抱怨辦公室與住處太小，無法為里民服務，所以希望有個大宅。果然小魔球讓他住進大宅，他好高興。然而住進之後里長伯才發現非常不方便，因為宅院太大，找個辦公室、臥室、餐廳、廁所都搞得昏頭轉向，十分生氣，只好放棄大宅。然後小魔球遇到酷愛美食的美鳳，就許她吃不完的美食，豈知美鳳吃撐了，就拒吃了。接著小魔球找到快遞員阿寶，他原本是騎腳踏車送食物，他希望有部跑車可以更快完成送食物給顧客。小魔球給他一部法拉利，他開著送食物卻跑過頭，於是他放棄了。小智帶來一大群小朋友，里長安排他們住進大宅，美鳳為他們安排美食，阿寶開跑車去載回大批疫苗，結局當然是大家都滿意。

本劇的創意是三影窗的運用，情節轉換順暢。主題強調齊心抗疫，物盡其用，節約物質。表演上一特色是運用 RAP，例如，小魔球說：今天你很 lucky，lucky 遇到 me，不是 google meet，賜給你 what you need。

新竹縣立寶山小學的《解救。大冒險！！》，描述 2044 年北極融冰，蚊子將病毒擴散到全世界，一群科學家尋找解藥的過程。小孔明預測人類將有瘟疫大災難，果然人類開始生病，胡言亂語。非政府組織（NGO）調集一批科學家與各式人才，展開尋

找解藥夜明珠的旅程。他們在吉薩金字塔找到護身符，又到南美雨林找到製作麻醉劑的草葉，然後到馬里亞納海溝取得夜明珠，解決疫情。

本劇的創意在於以大型影窗演出故事，演員戴上頭套偶演出故事。構圖宏偉，戲偶細膩多樣。其主題在批判人類污染大地與海洋，值得觀眾好好省思。

南投縣立爽文小學的《狼來了》，描述大野狼與三隻小豬的故事。敘場大野狼被關在牢裡，因為他傷害三小豬。下課時同學甲乙要大野狼一道去圖書館玩電玩，大野狼要回家做蛋糕，因為奶奶明天生日。他努力做蛋糕，卻找不到糖。於是想要向豬大借糖，豬大正在煮胡椒蝦，大野狼過敏，噴了好幾次，把豬大的草房吹倒。接著他去找豬二借糖，卻因木削又打噴嚏，吹倒木房。三豬擠在磚房，打電話報警，逮捕大野狼。電視新聞黑白講胡亂報導此案，栽贓大野狼是殺人犯，但警方細心辦案，才讓大野狼重獲自由，並送他一包糖，完成做蛋糕的願望。

本劇的創意在於批判台灣媒體亂相，四處播放假新聞，深具教育意義。燈光與配樂效果好。

台南市海佃國中的《異情》，敘述新冠肺炎（covid-19）的情事。觀象家觀察到流星急墜，認為必有災難。進入現代醫生為病患看診，大多咳嗽發燒。接著古今疫情交叉展開。古代大夫與助

手努力救人，官府宣佈封城，在城外建木屋，收治染疫者。現代醫護人員穿上防疫衣積極收治 covid-19 病患。經過醫療團隊的努力，終於擊退病毒。

本戲的特色是，佈置落地大影窗，借著學生演員的表演，背後燈光投射，展開劇情，偶而也以偶戲演出，搭配十分順暢。古今齊心抗疫，古代版展開封城，代表大陸封城清零政策成功。劇首出現法國存在主義大師卡繆〈瘟疫〉的

圖 4. 台南市海佃國中演出的《異情》。

名言：「正直是人類對抗瘟疫的辦法。」

台中市立清泉國中的《第三個願望》，描述獨居老人融入銀髮小區的正能量故事。阿勇伯獨居在有蜘蛛網的舊房，坐在躺椅上看電視，電視收訊不佳，終於無法看。阿文伯來訪，約他明天參政理事長辦的拔蘿蔔活動。到了農田看到男女銀髮族在拔蘿蔔，他卻偷偷走回家。隔幾天阿勇伯受邀去唱卡拉 OK，眾人合唱〈愛拚才會贏〉，他卻思索著要唱還是不唱，最後決定回家。回家後阿勇打開電視，依舊收訊不良，他又去拍打電視，結果踉蹌倒地，撞擊頭部。理事長正巧來訪，趕緊叫救護車送醫院。醫院宣佈阿勇伯是貧血所致，數日後即出院。回到家，眾人為他慶生，要他許願。他說第二個願望是台灣疫情早日消退。接著播放清泉國中師生探訪老人的錄像畫面，最後阿勇伯去探訪獨居的阿美姨，展開善的循環。

本劇創新處在於師生走出校門，實際關懷銀髮族的生活，且截取重要片段放入劇中，成效宏大，展現「老吾老以及人之老」的古訓。以左右中三影窗的靈活演出，的確美不勝收。

宜蘭縣立文化國中的《黑髮》，描述稻草人變成真人尋到愛情的過程。黑髮稻草人在母親施放魔法後會說話，變成美少女，有思想。但得得到奧迪的吻才能變成真正的女人。於是黑髮去找到奧迪的父親古今，他是個吝嗇的暴發戶老闆，知道黑髮的來意，就默許。失戀的奧迪在海邊喝悶酒，想不開想跳海輕生，卻被黑髮阻止，說願意陪他去找女友花花。他們找到花花住處，奧迪發現花花另結新歡，沒按約定把黃絲帶綁在窗外。黑髮勸他離去。黑髮回家後把手煉還給母親，母親給她黃絲帶，祝福她心想事成。

本劇的創意不止是劇本的主題強調青少年遇到問題要互相幫忙解決，表演特色是穿戴頭套偶，進行表演，在藍色

圖 5. 宜蘭縣立文化國中演出的《黑髮》。

燈光投射的基調上，許多道具會以其他色彩出現，如黃絲帶與盆火等。整體演出果真賞心悅目。

彰化縣立秀水國中的《等不及成為獅子王》，描述對世界充滿好奇的小獅子，誤入馬戲團，終於獲得自由的故事。獅子王帶著小獅子走在大草原，飄來馬戲團徵才消息，小獅子獨自到團裡看表演，卻被人口販子狐狸賣給團長，而團長竟是虐待動物的慣犯。於是小獅子揪集動物開車逃往非洲大草原，卻被惡毒團長圍捕，獅子王率百獸反擊，救出馬戲團動物。

（三）、綜合偶戲組的作品與創意

綜合偶戲組的特優作品與創意如下。

編號	學校	作品	備註
1	高雄市立竹園小學	《仙魔聖戰》	
2	嘉義縣立大鄉小學	《尚好的安排》	
3	彰化縣立潭墘小學	《狂想曲》	
4	宜蘭縣立礁溪小學	《溪奇！二龍傳說》	
5	新北市立豐年小學	《黑色龍宮》	
6	桃園市立長庚小學	《超級智慧王－人生不卡關》	
7	屏東縣立南榮國中	《火鳥》	
8	台北市立桃源國中	《黑狗兄回來囉》	
9	台南市立後壁國中	《飛越・夢的國度》	
10	新北市私立樹人家商	《Oh my God! 我的衣櫃有怪獸》	
11	桃園市私立至善高中	《神靈虹橋》	

桃園市立長庚小學的《超級智慧王－人生不卡關》，描述三名小學生誤闖智慧王遊戲，最後得以過三關，才能返回現實生活。第一關為古典音樂，關主莉薩播放一段，小張立即回答是貝多芬的〈命運〉，答對了。關主播放第二首，小張答說是許石編曲，呂訴上填詞的〈草蜢仔弄雞公〉，完全過第二關，取得通關鑰匙。第二關為語文，他們三人遇到卡關的蛋頭，關主語堂花與鳥圖，蛋頭亂答，辰辰說是孟浩然的〈春曉〉，正確。語堂說出五言詩的前兩句，蛋頭又搞笑亂答，幸好辰辰答對了，是李白的〈夜思〉，他們拿下第二把鑰匙。第三關為數學，他們也過關，但

劇情卻逆轉，蛋頭居然是巫師，所以危害小朋友。所幸智慧王聯盟守護神多拉出面收服蛋頭，並勸他回去巫師村與好友們相聚。三個小朋友終於回到現實生活。

本劇創意在於，以佈景投射出地點與劇情所需的圖片，演員都有妝扮出人物特色，符合綜合偶的特色。配樂的搭配得宜，提升劇情氣氛，效果佳。特別提出音樂、唐詩與數學概率，充分表現教學意義。

台北市立桃源國中的《黑狗兄回來囉》，描述某流浪狗之家流浪狗的悲歌。黑狗兄唱著〈山頂的黑狗兄〉，自認台灣純土狗最健美，主人會來抱他回家。其他名貴狗貴賓、馬爾濟斯、臘腸、哈士奇等，都嘲諷他，且互相謾罵，彼此不服。管理員安排一場狗兒競走秀，因為有人要來選狗模。眾狗摩拳擦掌，好脫離苦海。選秀開始，管理員逐一介紹每位參賽者，卻逐一敗北。最後狗兒們只能安樂死，逐一哀號以終。

本劇的創意在於製作眾狗的布偶與演員裝扮成各式名狗，偶的操演與演員的表現都栩栩如生，且搭配歌舞動作，節奏清晰，韻律十足。最感人的當然是讓觀眾省思善待毛小孩。

屏東縣立南榮國中的《火鳥》，描述伊凡王子對抗大魔王，拯救美月公主的故事。獵人圍捕火鳥，王子出手相救，火鳥送他三支羽毛，急難時他會出手相救。大魔王擄走公主，綁在蘋果樹上，王子與侍衛把公主救下，公主說出被綁經過，他們計劃逃走，卻被大魔王打敗，王子拿出第一根羽毛求救，火鳥載走王子。原來惡魔是千年鳥精，只有打破藏在王座下的蛋才可能打敗他。王子潛入王宮，找到蛋，拿出羽毛火鳥出現打破蛋，黑鳥逃亡，火鳥卻因體力不支倒地。王子拿出第三根羽毛，救活火鳥，王子公主過著幸福日子。

本劇的創意在於，主題明確，邪不勝正。配樂採用通俗中西音樂，演員口白清晰，操偶順暢，燈光變化得宜。

台南市立後壁國中的《飛越•夢的國度》，以時空穿越方式，刻畫了當今國中教育校園霸凌問題。旁白道出宋金對峙，岳家軍

大勝，收復不少失土。只是宋高宗誤信奸計，以十二道金牌召回岳飛。岳飛無奈只得與雙將率大軍南返。途中遇上風暴，結果穿越到當代的台灣。在某地兩名男學生指責女生娜娜告密，欲修理她。岳飛三人出現，男生以為他們是在拍古裝劇，還想軋一腳。岳飛三人解救了女生，好友阿虎趕來相助。岳飛說出身分，娜娜覺得不妙，勸岳飛別南返。教學主任偉哥撞見男女生，欲將他們押回學校處置，岳飛出手相助趕走偉哥。岳飛護送學生回校園，與雙將奔回來時路，面對自己的未來。

本劇的創意在於以傀儡偶與布袋戲偶變化演出，劇情高潮迭起，主題明確，歷史人物無法改變自己的命運，但現代人還可以學習向善正能量，解決問題。校園霸凌必須中止。

新北市私立樹人家商的《Oh my God! 我的衣櫃有怪獸》，描述家庭性侵的嚴重家暴問題。爸爸娶了越南新娘，生了女兒，一家和樂。不久媽媽在越南的前夫跟媽媽要錢，因為兒子生病。爸爸不給，媽媽就外出打工。女兒對媽媽不滿，就越親近爸爸，豈料被父親性侵。母親化裝成羽毛姊姊，放學後去接女兒回家，拉近兩人的距離。最後母女和解，相依扶持。

本劇的創意在於結合投影、手套偶與演員的妝扮，演出一部家暴事件，節奏緊湊，燈光音效搭配得宜，演員肢體、操偶動作甚佳。

桃園市私立至善高中的《神靈虹橋》，描述泰雅族原住民文化的傳承。阿公與阿嬤帶著孫兒女，告訴他們這裡是泰雅族人生活的地方，男孩要學打獵，女孩要學會織布，才算長大。於是先請少女們一起學習織布，然後阿公帶著孫子上山打獵，他先向祖靈禱告，保佑孫子成為好獵人。然後請吉希克鳥占卜，看出獵是吉或凶？結果是吉。於是男孫進去與山豬搏鬥，終於扛得山豬

圖 6. 桃園市私立至善高中演出的《神靈虹橋》。

歸。接著是妹妹黥面，阿嬤請吉希克鳥占卜，自然是吉。妹妹勇敢接受黥面師的針刺，成為女人。接著日本軍閥侵略台灣，孫子護送族人躲入深山避難，然後率領青壯族人奮勇殺敵，卻壯烈犧牲。孫子欲往祖先聚集的彩虹橋彼端，蟹靈檢視他的雙手沾滿血，但發現沒黥面，於是推他下溪喂鱷魚。祖靈不忍，救了他。時光飛逝，台灣有高鐵、手機，哥哥在彩虹橋彼端迎接妹妹相聚。

本劇的創意在於以紙箱做成各式人物頭套，山豬、日軍、吉希克鳥等，由演員穿戴推演劇情。並且演員口語清曉，搭配泰雅族歌舞，效果奇佳。

四、舞臺劇類的作品與創意

舞臺劇類榮獲特優的作品與創意如下。

編號	學校	作品	備註
1	新竹市立茄苳小學	《老樹之歌》	
2	宜蘭縣立龍潭小學	《我是貓也》	
3	新竹縣立寶山小學	《童話冒險》	
4	台中市立葫蘆墩小學	《Time's Up》	
5	台北市立靜心高中附設小學	《神奇玩具屋》	
6	新北市立江翠國中	《完全特優手冊》	
7	宜蘭縣立吳沙國中	《冬之慶牛生》（歌仔戲）	
8	台中私立磊川華德福實驗教育學校附設國中	《真相・相》	
9	新竹市立育賢國中	《當梁祝遇上茱羅記》	
10	台中市立黎明國中	《京城謝少》	
11	宜蘭縣立復興國中	《如何折好一架紙飛機》	
12	桃園市立南崁國中	《教室裡的范特西 Fantasy》	
13	台北市私立華岡藝校	《Baby Shock》	
14	高雄市私立中華藝校	《明路》	
15	台東市國立台東高商	《Nia'a'izang 長・程》	
16	新北市私立莊敬工家	《探母》	

新竹市立茄苳小學的《老樹之歌》，描述一群青蛙成長的故事，以舞蹈歌唱為敘述主軸的趣味表演。一群青蛙很開心在池塘

裡唱歌跳舞，不久突然下起冰雹，大家趕忙找荷葉躲避。綠青蛙獨佔一大片荷葉，把想躲進來的青蛙全踢開，引起眾怒，都拒絕和他當朋友。失落的綠青蛙一直往山上走，在山丘上遇到一棵 500 歲大樹，老樹一一告訴他老樹的種子被鳥銜來此地，開始發芽茁壯，招來鳥兒、兔子、松鼠等小動物來大樹棲息，十分熱鬧。綠青蛙趕回蛙群，向蛙群們道歉，蛙群跟隨綠青蛙上山，但發現雷雨交加夜，老樹已倒塌，失去生命。綠青蛙發現老樹長出新芽，於是動物們與蛙群努力灌溉新芽，期待新生命逐漸茁壯。

此劇的創意在於以大自然生命的循環，強調愛惜生命，愛護生物與動物。表演趨近歌舞，韻律極佳，頭套妝扮符合人物特色。

宜蘭縣立龍潭小學的《我是貓也》，描述 5 歲的黑貓黑金，從不認識鼠輩到成為鼠輩剋星的心路歷程。黑金從小被富家小姐豢養，飽食終日，從沒看過老鼠。男僕受不了養貓工作繁重，偷偷把黑金賣了。由鼠患嚴重的阿福買走，要他抓老鼠。鼠輩騙餓昏的黑金說主人的魚是耗子，黑金一口就吃掉，被阿福趕走。黑金流浪街頭成了流浪貓。所幸遇到爺孫雙貓，爺貓教黑金武藝，把一群鼠輩打得四處流竄。阿福發現黑金立了大功，立刻帶他回家。

本劇的創意在於改編自黃春明的〈我是貓也〉，且獲得版權。表演特色是服裝化妝齊全。演員穿著全身貓鼠服裝，相當寫實。演員的表演十分到味。

新竹縣立寶山小學的《童話冒險》，描述小紅帽為了上森林採藥醫治媽媽的病。醫生告訴小紅帽得上快活森林採集奇蹟果，她的好朋友稻草人、機器人和獅子都陪她去採藥。來到小森林，獅子看守行李，三人去撿柴木，卻被野狼威脅要吃掉小紅帽。獅子聽到尖叫，立刻前去援救好友。隔天，她們來到湖邊得划船，機器人怕水，不上船。結果遇到水妖做怪，三人都落水，幸好機器人下水搶救三人。上岸後，機器人不支倒地，原來他的發條掉進湖底。湖神摸出金銀兩把發條，稻草人說不是它們，是一把生

鏽的。湖神再摸出生鏽發條救回機器人，還把金銀髮條送給稻草人。他們繼續前進，到了快活森林，卻遇到守護的魔龍，騙了他們的財寶，卻不讓他們採藥果。四人設計打敗魔龍，合力摘回奇蹟果，為小紅帽的媽媽治病。

本劇的特色在於人物都裝扮成各自的模樣，造型十分搶眼。更重要的是強調了愛、勇氣、犧牲與誠實的美德，這是人性必備的。

新竹市立育賢國中的《當梁祝遇上茱羅記》，描述東西兩大愛情悲劇的現代交會。兩隊歌隊分別說出東西兩大愛情悲劇的梗概，地點來到育賢書院，梁山伯、祝英臺、羅密歐與朱麗葉都在此學習，老師抽考學生唐詩，祝英臺喜歡上羅密歐，梁山伯喜歡朱麗葉。老師生氣，因疫情嚴重，宣佈放長假。祝英臺的雙親來到書院，英臺告訴父親喜歡羅，祝母見過羅，十分喜歡，梁告訴梁父他喜歡朱麗葉。朱麗葉的父母也來到書院，他們說英語，梁父母不懂，朱麗葉幫忙溝通。雙方鬧起來，月老帶著邱比特、維納斯、潘曲出現，想解決問題，月老做法，眾人醒來，父母輩陷入亂愛斗，月老再施法，才恢復平靜。

本劇顛覆東西兩大愛情悲劇，經過中國文化洗禮，變成人人稱羨的團圓喜劇，編導功力可圈可點，劇場各要素齊全，演員全力以赴，創造最佳成績。正如編劇所言：「心中有美，看見的人事物便會充滿美善。」

台中市立葫蘆墩小學的《Time's Up》，描述學生守時的重要性。女生克拉拉一路趕向辯論會場，因交通阻礙而遲到，被同學們痛斥，沒人理她了。她垂頭離去，卻看到皇后與兩公主在謾罵灰姑娘。她垂頭哭氣，女生去安慰她。灰姑娘說請仙女婆婆幫忙帶她去找童話管理修正委員會，幫忙調整時間。委員會的國王聽取灰姑娘與委員們的辯論，

圖 7. 台中市葫蘆墩小學演出的《Time's Up》。

卻傳來阿里巴巴與四十大盜即將發生衝突，於是兔子帶著一群人趕到阿里巴巴藏金銀財寶的山洞外埋伏。果然阿里巴巴發現財寶，但大盜們從外回到洞口就與兔子們打鬥，正義勝利，阿里巴巴也順利逃生。結果鬧鐘大響，克拉拉被母親叫醒，才知道原來做了惡夢，她趕緊趕上辯論比賽。

本劇創意在於結合兩個小朋友耳熟能詳的童話故事，串聯成一段以「及時趕上」為主題的喜劇，激發學生守時的好觀念，也是每個學生該做到的。

台北市立靜心高中附設小學的《神奇玩具屋》，描述莎莎姐姐不滿爸媽偏愛弟弟，所以不讓弟弟進她房間一起玩玩具屋玩偶。生悶氣的莎莎抱著音樂盒睡著了。音樂響起，木偶們都一一醒來，音樂仙子出面調和大家，強調大家都是一家人，莎莎姐姐是大家的女主人。她提醒大魔王將派三個玩偶女盜來偷玩偶，大家要小心防範。大盜他們都嫌莎莎不夠美，甚至把她綁手綁腳。音樂仙女要大家齊力抗敵，反而綁了三女盜。三姊妹擔心回去會被大魔王拆散，所以大哭。莎莎建議大家收留她們，投票結果大家都贊成。鬧鐘響起，莎莎被敲門聲敲醒，原來弟弟想來玩玩偶，姐姐答應了。

本劇的主題在強調一般常見的兒女爭寵問題。以各式各樣的玩偶推動劇情，效果甚佳。

新北市立江翠國中的《完全特優手冊》，敘述某國中舞臺劇社在全國賽獲得甲等後，如何創作新劇爭取特優的過程。得到甲等是最差的成績，整個劇社烏雲密布，社長、舞臺監督與演員們檢討原因。有人說演出的劇本太爛，被評審批為「劇本主旨淺薄，對白缺乏深度，不知所云。」有人說某校花萬元製作服裝道具，某校花大錢請某導演指導。大家都不屑，社長去儲藏室找資

圖 8. 新北市立江翠國中的《完全特優手冊》。

料，舞監告訴團員，校方因成績不佳，可能被廢社。四個社員紛紛離去，社長搬回一個紙箱，都是社團過往的資料與沒演出的劇本。奇妙的是三個莎翁筆下的人物突然出現：馬太太（麥克白夫人）、葉麗珠（朱麗葉）與哈先生（哈姆雷特），他們要求讓他們演出他們的故事。社長同意，於是精彩的演出展開了。

這是非常有創意的劇本，批評比賽的侷限性，評審的字太潦草，校方的不重視，展現團員的自立自強。更重要的是，此劇採用後設劇場（metatheatre）的特色，呈現一場完美的演出。

台中市立黎明國中的《京城謝少》，描述謝家少爺改過自新的過程。謝少嗜酒好賭，常邀好友楊、陳來家喝酒聚賭。謝父返家，兩友快閃，謝少被斥責後推說回房讀書寫字，其實早氣走不少教書老先生。謝父告訴謝少，王府要為六女招婿，要他準備。謝少不肯被趕出家門。謝少來到城西小飯館用餐，老闆娘要他先結賬，他身無分文，叫她去城東謝家要。店家派人去，卻空手回。老闆娘命人換上店小二服裝，在此工作半個月，以抵餐費。某日，六小姐與女僕來到此店用餐，觀察到謝少認真跑堂。某日好友楊、陳亦來用餐，兩人聊到謝少已稱病，無法跟他白吃白喝。六小姐與女僕亦來用餐。謝母與僕人喬裝鄉下人來此，觀察兒子辛勤工作，甚為滿意。謝父來客棧，要把兒子帶回家。老闆娘解釋後，謝父取出一錠銀子，要帶走人。謝少不肯，因為還差兩天。謝母斥責謝父，該尊重兒子的意見。六千金上前拜見謝父母，和睦收場。

本劇的創意在於讓孩子自己探索喜歡的未來，一如劇中的乞丐所言「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨…」。

表演特色是服裝、妝扮皆為古裝，演員走位調度極佳。

桃園市立南崁國中的《教室裡的范特西 Fantasy》，描述當今國中生在功課壓力下，在學校產生的幻想。由八男七女演出，首先上西歐地理課時，一名男生扮演烏鴉怪驚嚇女生，另一名男生扮演超人，立即打敗烏鴉怪，拯救女生。男生批評班上女生長得醜，讓他們很無趣，各自表述如何滿足性幻想。女生也批評男生

不夠帥，大家喜歡學長的酷模樣，穿著窄褲很帥。但她們也抱怨家長管太多，動不動就沒收手機。女已回教室宣佈今天的作業，以及明天要考的一大堆試。男女生共同反對那麼多考試，所幸下課鐘響，一切回歸現實。

本劇的創意在於以歌舞型式演出青少年的苦悶、幻想與叛逆的障礙，也是生長過程必經的道路。表演以歌舞穿插，有助推展劇情，且運用不少俗話如「機車」、「白目」、「考北」、「翻白眼」等，增添不少趣味。

高雄市私立中華藝校的《明路》，描述台灣兩個家庭兩代間面臨的社會問題。歌隊四成員朗讀「聯合國人權宣言」。清早宜華與昌明家各自安排早餐。昌明的母親是越南籍，做了不少越南美食，昌明與宜華各自拿著早餐包一道上學。同學沿路霸凌昌明，說他的早餐很臭，嘲笑他的越南媽媽。宜華痛斥同學霸凌是違法的。失落的昌明走在街道上，被販毒三人組盯上，引誘他吸毒。夜裡，宜華看到昌明吸毒，痛斥他違法。他父母聽到吵鬧聲，發現兒子吸毒，父親想出拳修理兒子，卻被母親阻擋。毒販眼看毒品被破壞，立刻動手痛打父子，母親為保護兒子卻遭毒手。宜華父母幫忙報案。兒子昌明後悔莫及，最後回到母親抱著昌明小時候，母親為他唱越南兒歌。

台北市私立華岡藝校的《Baby Shock》，描述台灣頗嚴重的墮胎問題。序幕由四個白衣天使開場，她們期待四個懷孕婦女能成為她們的母親，結果天使 C 被安排成為宇昕的女兒，但宇昕卻不要懷孕。接著宇昕在 7-11 打工，被店長臭罵，說她服務態度不佳，被多名客人投訴。宇昕否認，卻被辭退。她的朋友玲玲來看她，宇昕說出她被媽媽遺棄的往事，玲玲仍勸她保住六週的小孩。接著呈現校園霸凌垃圾袋裡的小貓，宇昕出面阻止，玲玲出面幫忙宇昕解危，吳浩也幫忙。天使 C 來陪宇昕，她說出小時被媽媽遺棄的往事，所以才要拿掉天使 C，天使 C 勸她忘掉過去，世界還是美好的，然後要離開前，她要求抱媽咪，並親她額頭，然後消失，宇昕狂喊別走。暈倒。玲玲安慰她天使 C 沒離

開，還在肚子裡。吳浩出現，說他被父親暴打趕出家門，宇昕說她倆可以努力工作，養好小孩。劇尾再現宇昕小朋友被遺棄的畫面。

台東市國立台東高商的《Nia'a'izang 長・程》，描述台東卑南族的小生命自誕生到成人的生長過程的生命禮儀。整齣戲以卑南族音樂、舞蹈、對白、歌謠組成。首場婦女圍著小男嬰齊唱〈可愛的故鄉〉，祝福他平安長大。接著是男生成長為青少年的過程，他們穿上藍短褲，學習各種競技，捕獵、游泳、拉弓、撲打等，先祈求祖靈賜與力量，逐一完成成長禮的儀式。少女們則在一側加油。青少年感謝母親的護和，然後呈現卑南族少女學習織花環的女紅。劇終，青少年圍著長輩跳著卑南族歌舞，象徵文化傳承的意義。

新北市私立莊敬工家的《探母》，描述台灣三代人之間的問題。民國 38 年，軍人從大陸來台，在艋舺遇到被酒客欺負的小春，經過書信往返兩人終成眷屬。建國經常帶小春看京戲《四郎探母》，這齣宋遼大戰的好戲，她深深著迷，很推崇蕭太后、佘太后與鐵鏡公主。晚年時建國毅然歸鄉，兒子陪父親回武漢，在該地工作。孫女小安由小春奶奶一手養大，喜歡聽奶奶講故事。高中時，小安與同學安排演出舞臺劇《探母》，結果大獲成功。

這齣戲的創意在於以特殊的敘述手法，由小安與歌隊介紹出場人物，敘述情結地點，部分次要人物還執行多重扮演，故事導進全國創意戲劇比賽，可謂高潮迭起，十分吸引人。

五、結語

經過疫情肆虐的全國創意戲劇比賽的決賽，在停辦兩年後，終於得以恢復。但各縣市仍在這兩年續辦初賽。今年在各縣市脫穎而出的學校莫不興奮不已，積極備賽。經過十多天的競逐，榮獲特優者多達 61 個學校。傳統偶戲類共有 19 校：布袋戲 9 校，皮影戲 6 校，傀儡戲 4 校。現代偶戲類共有 26 校：手套偶 4 校，光影偶 11 校，綜合偶 11 校。舞臺劇類則有 16 校榮獲特優。

如此驚人的競逐成果，我們得探究原因。我認為有下列原因：一、教育局與校長支持，二、校內外名師指導，三、優秀創意劇本與表演。

一、教育局與校長支持

校長全力支持創意戲劇比賽是獲得特優的首要原因。當然這背後還需各縣市教育局的大力支持。教育局編列預算，讓校方聘請優秀學者專家擔任初賽評審，針對各校的演出，提出修改建議。然後在三月份再聘請學者專家到各校再評鑑，讓演出更臻於完美。這方面全國做得最優的是桃園市與台中市教育局。

二、校內外名師指導

有些學校已聘有藝術與人文教師，就由這些專業教師來撰寫劇本，挑選演員，排演，設計舞臺、燈光、服飾、化妝等，當然家長會也會提供必需的支持。例如，榮獲特優的宜蘭文化國中的指導老師賴恩民，專精光影戲，宜蘭復興國中的張綺仁，新北江翠國中的方彥婷都是精於舞臺劇，她／他們都台灣藝術大學戲劇系碩士。另外，高雄市中華藝校的編導老師是張漢軒，他畢業於高雄師範大學表演藝術碩專班。而台中市葫蘆墩小學的雷曉青主任她並非戲劇專業，但從 2008 年開始撰寫劇本，翌年有機會參加戲劇研習，累積編導功力。由她／他們主導戲劇演出，自然得心順手。同時，外聘專家來學校指導者，以傳統偶戲與現代偶戲居多。例如，新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑多年來即指導過宜蘭孝威小學、新北高中等校。高雄市錦飛鳳傀儡戲團第三代傳人薛燦源與夫人張雪香指導國中小傀儡戲團已逾十載，成效非凡，今年榮獲特優的四校都是薛團長立下的汗馬功勞。另外，嘉義縣蒜頭鄉的黃獻章只有高農學歷，但從網絡上學習製作懸絲偶，強調臉部喜怒哀樂表情，指導過不少學校，曾贏得十多次特優。桃園至善高中聘請過台藝大戲劇碩士藍忠文與北藝大第九屆高才生李明澤指導現代偶戲，成績斐然。

三、優秀創意劇本與表演

能夠榮獲特優的學校，其劇本與表演必然創意十足，才能贏

得評審青睞。劇本的主題甚為多元，舉凡民間信仰、邪不勝正、社會議題、家庭暴力、地方文史、時空穿越等等。傳統布袋戲多以媽祖靈驗收妖除害為主，或者改編自〈寶蓮燈〉，皮影戲有保護環境生態、邪不勝正等作品。傀儡戲有文史創意與時空穿越劇等。現代偶戲有刻畫家庭溫暖、家暴、校園霸凌、原住民抗清、銀髮族樂活、古今疫情對照，歌頌醫護人員、原住民的成長與生命禮儀等等，十分多樣。舞臺劇則更加豐富，有同儕互助、中西名劇合璧、揶揄創意戲劇比賽、批判媒體的假新聞、學生守時的重要性、童話故事，貓鼠關係等。

創意表演乃是奠基在創意劇本之上，師生團結一致，全力以赴，必然奪得桂冠。祝福特優團隊，而期盼優等團隊再接再勵，必然奪冠。

參考書目

國立台灣藝術教育館，《103 學年度全國學生創意偶戲比賽決賽秩序冊》，

2014 年。

新竹生活美學館，《96 學年度全國學生創意偶戲比賽決賽秩序冊》，2008 年。

石光生，《高雄縣立文化中心皮影戲館籌建專輯》，岡山：高雄縣立文化中

心，1994 年。

2022 年全國學生創意戲劇決賽特優作品 61 部。

當代浙江的濟公傳說

山下 一夫

※ 本稿は日本学術振興会科学研究費補助金「近現代中華圏における芸能文化の伝播・流通・変容」（令和3～4年度、基盤研究(B)、課題番号：20H01240、研究代表者：山下一夫）による成果の一部である。

- [1] 關於濟公故事的發展，參看以下研究：小野四平，〈濟顛說話の成立〉，《中國近世における短篇白話小説の研究》，東京：評論社，1978年，頁185－210；波多野太郎，〈濟顛語錄の展開〉，《東洋大學大學院紀要》15號，東京：東洋大學，1978年，頁85－111；澤田瑞穂，〈濟顛醉菩提〉，《佛教と中國文學》，東京：國書刊行會，1979年，頁177－198；許媛婷，《《濟公傳》研究》，台北：中國文化大學中國文學研究所碩士論文，1997年；Meir Shahar，"Crazy Ji: Chinese Religion and Popular Literature"，Massachusetts：Harvard University Press，1998；山下一夫，〈郭小亭本《濟公傳》の成立について——評書、鼓詞および戯曲との關係〉，《中國古典小説研究》5號，東京：汲古書院，1999年，頁47－57；胡勝，〈濟公小説の版本及流變〉，《明清神魔小説研究》，北京：中國社會科學出版社，2004年，頁165－184；張忠良，《濟公故事綜合研究》，台北：秀威資訊，2007年。

一、濟公傳說

濟公這個人，是南宋時代生活在杭州地區的一位叫釋道濟（1149－1209）的和尚。因為他喜歡飲酒吃肉，又喜歡說笑話，因此人們給他起了一個綽號，叫「濟顛」。但故事當中的濟公傳說則是天上羅漢的轉世，他能顯示神力，拯救民眾，所以他又被人們稱為「濟公」。

實事上，濟公是歷史上存在過的一位真實人物，但濟公活佛這個形像得以聞名，是由於長期以來他作為小說、戲曲、說唱等文學題材被頻繁地使用和表現，在濟公這個人物身上有歷史上諸多的狂僧、神異僧的影子^[1]。

濟公傳說於2007年被中國政府指定為「國家級非物質文化遺產」。濟公現在作為中國文化的一種代表形式，得到了國家的承認。但是這種承認只限於上世紀七十年代以後在浙江所採集的有關濟公的各種傳說，而一般流傳在社會上的《濟公傳》等小說未被包括在其中^[2]。關於傳說採集的情況，在《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》當中有以下的記載^[3]：

濟公傳說自產生以來口口相傳於廣大人民當中，這些傳說，部分由《濟公全傳》衍化而來，大量則是人民由於信奉、熱愛濟公而創作出來的。但是，在改革開放以前，這些傳說作為「封、資、修」的東西一直被禁錮著。從20世紀70年代開始，天台曹志天、趙達樞、曹肖冰、曹宇英、陳維等一批民間文藝工作者開始有意識地偷偷地進行採錄。在杭州，則有陳瑋君、莫高、朱秋僧等民間藝

術家努力採集，才使這些傳說得以保存繼承下來。濟公在天台的傳說，最早在 1982 年，在天台縣文化局編輯出版的《天台山民間故事》一書中就選載了由陳愛金講述、曹志天蒐集整理的有關濟公出生的內容〈伏虎羅漢〉。1985 年，浙江文藝出版社出版了選編的《濟公的傳說》，書中選入天台、杭州、金華、新昌、嵊縣等地作者的三十六則傳說，第一版印刷即達 21650 冊，對濟公傳說傳承和傳播起了較大的作用。1989 年，由曹志天、曹肖妹蒐集整理的《小濟公》，選入濟公少年傳說二十八則，由上海翻譯出版公司出版，第一版即印刷 40000 冊，引起多家電視台、廣播電台的重視，多次予以轉播。2007 年 8 月，曹志天、趙達樞又在香港天馬出版有限公司出版《濟公傳說——濟公青少年故事》一書，該書為迄今為止流傳於天台的濟公傳說最全的版本，載有曹志天、趙達樞、曹肖冰、曹宇英等蒐集整理的濟公童年、少年時期傳說八十八則。濟公民間故事的整理記載，始於明、清，流傳廣泛。特別是濟公童年、少年的民間傳說較為廣泛地在天台流傳，又如：《神僧出世》、《遠水救火》、《牛角噴火》、《破銅錢》、《「遊走」的來歷》、《一文錢見真心》、《西橋鬥蟋蟀》、《調花轎濟公救民女》、《白玉杯失竊案》、《濟公巧計戲惡棍》等等。

民間故事流傳的過程，實際上是再創作的過程。人們在口耳相傳的時候，往往把自己所熟悉、所想像的事件加插到故事中去。

天台的濟公傳說，不僅在藝術上有較高的價值，更有一種史料價值。從傳說故事中可真正窺見到當時社會的風貌風情、民間習俗及寺院的面貌和格局。

有關濟公傳說的採集工作在浙江各地展開，所採集的故事當中雖將濟公活動的主要歷史舞臺杭州包括了進去，但這次其採集

[2] 一般流傳在社會上的《濟公傳》小說，有清·西湖墨浪子《濟顛大師醉菩提全傳》（二十回）、清·郭小亭《評演濟公傳》（一百二十回）以及清·郭小亭《評演接續後部濟公傳》（一百二十回）等。

[3] 余雲安、許周訥編著，杭州：浙江攝影出版社，2009 年，頁 17—19。

工作的重點並沒有放在杭州，而是更多放在了濟公的出生地天台。關於天台地區的濟公傳說，《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》作了以下的評論^[4]：

[4] 頁 186 — 187。

浙江省天台縣是濟公的故里，濟公出生在這裡，成長在這裡，濟公故鄉的曹志天、趙達樞、陳維、曹肖冰、曹宇英等文人，單在天台就蒐集、整理了有關濟公的傳說故事八十餘則、幾十萬字，包括濟公從出生到少年時代，到國清寺拜師出家，後去杭州靈隱寺剃度，四處雲遊等故事。特別要指出的是他們所寫的濟公在故鄉天台的故事，不同以往的濟公傳說，充實和填補了濟公故事中少年時代的一個空白。他們所蒐集整理的傳說故事，內容豐富多彩，語言通俗，妙趣橫生，群眾容易接受，故事情節明瞭。

曹志天等幾位天台籍創作者蒐集、整理所發表的《濟公傳說》，在民間文學作品中是「獨辟新徑，別具風貌，自成一格」的，還為天台山的名勝古蹟、風情美景增添了詩情畫意。他們所創作的這位濟公是天台人性格的代表，是善惡分明、是非明白、嫉惡如仇、急公好義、專打抱不平的。濟公的形象滑稽風趣、機智勇敢、性格談諧。

關於天台地區的濟公傳說，以小說、戲曲的形式表現出來的東西並不是很多，而且主要是以濟公少年時代的故事為主。收集在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中的作品，有許多非常優秀的，作為民間文學價值極高的作品。但是至今為止有關濟公的研究，多以故事的發生地杭州為中心，而以濟公出生地天台作為背景的研究並不多見。所以我認為，對天台的傳說做更進一步的探討，並考察其與杭州故事的相關性是非常有意義的。

當然，口頭傳說的形成過程一般是很慢長的，其來源也眾說紛紜，要完全探明其來龍去脈是很難的。但是，有關天台的濟公

傳說有極為明顯的特點，我們從其中可以找出天台地區的濟公故事的一種別有的性格特徵。在此，我將從這個角度出發，就天台地區濟公傳說的性質做一個考察^[5]。

二、國清寺降龍羅漢投胎

在探討有關天台濟公傳說之前，首先整理一下天台濟公傳說當中有關濟公形像的記述。其中想舉的一個例子是收錄在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中的〈出家當和尚〉^[6]：

小濟公出生在一個富裕的家庭，…（略）…父親一死，家中就像斷了棟樑一樣。那幾個平日和和氣氣的李姓本家叔叔，欺侮他們孤兒寡母，一個個撕下平日的笑臉，這個說小濟公父親生前向他借過錢，那個說小濟公父親生前欠他糧，吵啊鬧啊，平平安安的家庭一霎時鬧成一團糟。

小濟公的母親傷心透了，沒有辦法，只得請舅舅王安士前來應付。可這又有什麼用呢？那幾個貪得無厭的叔伯根本不把王安士看在眼裡。小濟公的母親一氣之下，回到娘家跟舅舅一起過日子，把家中的房屋田產拋給小濟公和老家人李仁掌管。母親去了以後，那班人就找上小濟公了。日磨夜磨，磨得小濟公吃不下飯，睡不著覺，人也一天天消瘦下去。

這一天，小濟公正坐在書房裡發怔。家人李仁進來報告說：「少爺，外面有個老人指名見你。」

小濟公急忙迎出門去，見是一個鬚眉皆白的老人，一副仙風道骨的樣子，看看好像有點認識，可又一時想不起來，就把老人請了進來。

老人喝過茶後，小濟公問道：

「不知老伯從哪裡來？有何見教？」

老人不忙回答，站起身來，走到小濟公身邊，親熱地

[5] 本文原發表在 2012 年 11 月 3 日新港奉天宮主辦「媽祖與民間信仰國際研討會」。這次有少許補充和文字修改。

[6] 曹志天、趙達樞編著，香港：天馬出版有限公司，2007 年，頁 159 — 161；亦收錄在《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》，頁 151 — 155，注云：「講述人：曹熙，男，71 歲 搜集整理：曹尚冰 搜集時間：1986 年 7 月 搜集地點：天台縣城關鎮中山東路 255 號 原載《小濟公》，上海翻譯出版公司，1989 年 3 月」。

拍著小濟公的肩膀說：

「道濟，你還認得我嗎？從前，我們是老朋友呀！」

小濟公眨眨眼睛，還是莫名其妙，想不起來。

老人見小濟公想不起來，不禁哈哈大笑說：「真是貴人多忘事啊！我們分別才16天呢！」說著話，用手在小濟公頭上輕輕拍了3下，一邊拍，一邊說：「降龍伏虎，伏虎降龍，前世結緣，今世重逢。」

給老人這一拍一說，小濟公頓覺有股清氣直貫全身，心裡突然清水明鏡一般，猛地想起眼前這個老人就是伏虎羅漢。

原來，小濟公是國清寺降龍羅漢投胎，離開佛國的時候，如來佛祖就是派遣伏虎羅漢護送的哩。

小濟公說：「啊呀呀，你就是伏虎羅漢啊！煩你回去告訴如來佛祖，就說我討厭人間世態炎涼，讓佛祖叫我回去。」

聽了小濟公的話，伏虎羅漢說：

「哈哈，如來佛祖早就料定你會厭煩人間的貪心，看不慣世上的不平，今日特地派我前來告訴你，要你到天台山國清寺出家，做一個濟世愛民的好和尚。」

一聽要去做和尚，小濟公不由得皺起眉頭，搖搖頭說：

「做和尚，吃豆腐，不吃葷，光吃素，我可是忍受不了的。」

看見小濟公這副饞相，伏虎羅漢又笑了起來：

「不用愁，不用憂，如來佛祖臨來時對我說過，特許你吃肉喝酒呢！」

小濟公這才舒開眉頭，笑了起來。

臨走時，伏虎羅漢從懷中掏出一把破芭蕉扇，遞給小濟公說：「我也沒有什麼東西送給你，這把扇，你留著用吧！遇到危難緊急的關頭，只要扇上一扇，你要怎樣就怎

樣。」說完話，一晃就不見了。

從上述描寫當中可以了解到，（一）濟公是「國清寺降龍羅漢投胎」而來，（二）濟公持有「破芭蕉扇」。以上這兩點，在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中有關濟公的其他故事裡邊有近似相同的描寫。比如說關於（一），在同書所收錄的〈濟公出世〉這一段裡有以下的描寫^[7]：

李茂春道：「說起來羞殺人。我今年已經三十六歲，膝下尚無子息，不知是哪一世造下的孽，特來貴寺借宿一宵，祈夢求子。」

方丈趕緊說：「李施主言重了。李施主樂善好施，德澤一方，此情此心人神共鑑。人的子息有早有遲，施主不必優愁，有朝一日，定能如願以償。現在且隨我去燒香拜佛，求佛祖保佑施主早生貴子。」

李茂春夫婦倆跟著方丈穿過門神殿、雨花殿、游過魚樂園、觀音閣，來到了大雄寶殿，只見大雄寶殿裡香煙裊裊，燭光焰焰，人頭擠擠。

他們先拜了正中的如來佛祖，再拜兩旁的十八羅漢，那些羅漢一個個造型逼真，栩栩如生。拜呀拜呀，拜到第十五尊羅漢面前，這尊羅漢手握一條蛟龍。李茂春妻子插上香燭，抬頭一看，呆住了，這尊菩薩怎麼如此面熟呢，好像在哪裡見過似的，可一時又想不起來了，呆呆地立在那裡，竟忘記跪下禮拜，口裡喃喃說道：這是……

方丈立即接口說：「這是降龍羅漢呀！」

另外有關（二），收錄在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中的〈呈詩護松〉也有接近的描寫^[8]：

正在這危急的關頭，濟公搖著一把芭蕉扇從外面走

[7] 《濟公傳說——濟公青少年故事》，頁1—6；亦收錄在《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》，頁22—28，注云：「講述人：陳愛金，女，62歲 搜集整理：曹志天 搜集時間：1977年2月 搜集地點：天台縣城關鎮龍門坦路34號 原載《濟公的傳說》，浙江文藝出版社，1985年11月」；異文亦收錄在《天台山濟公活佛》（許尚樞編著，北京：國際文化出版公司，1997年），頁146—147，注云：「講述者：陳愛金，女，72歲，文盲。記錄者：曹志天」。

[8] 頁176—181；亦收錄在《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》，頁83—90，注云：「講述人：曹天風，男，78歲 搜集整理：曹志天 搜集時間：1979年8月 搜集地點：天台縣城關鎮後司街曹天風家 原載《濟公傳說》，香港天馬出版有限公司，2007年8月」。

來。

僧眾們一看濟公回來，連聲喊道：「道濟來了，道濟來了。」

濟公走到長老跟前，安慰道：

「長老，休慌張，莫悲傷，有道是，兵來將擋，水來土淹，慢想辦法吧，別急壞了身子。」

長老說：「道濟，你的話倒是不錯。只是這些大樹都是百年古松，珍貴啊！房子倒了，可以重造，古松砍了，卻是長不起來的呀。我們國清寺全靠這些風水樹護衛，要是砍光了樹，寺院破敗了，幾百個僧眾往何處棲身呢？」說著，垂下淚來。

除此之外，收錄在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中的〈破芭蕉扇和舊蒲草鞋〉裡邊，有（一）和（二）同時出現的情況

[9] 頁 61 — 63；異文收錄在《天台山濟公活佛》，頁 148 — 149，注云：「講述者：曹雪蕉 記錄者：趙達樞」。

[9]：

一天晚上，人們都休息了，只有濟公的房間裡，還點著燈，坐在桌邊看書呢。

突然，房門「咿呀」響了一聲，濟公抬頭一望。呀，他真不敢相信自己的眼睛，原來從外面走進的人，就是半個月前在國清寺見到的那個老太婆。奇了，真奇！半個月前，老太婆沒和自己說過一句話，我也沒有告訴她住在什麼地方。她怎麼能知道我的家呢？

正想著，老太婆開口了。她說：「小官人，你不必驚疑。我們半個月前在國清寺見過面，那天你救了我，今夜我是特地前來感謝的！」濟公說：「你到底是什麼人？」老太婆說：「我是東海普陀山杏花村的信女，慕名來天台山國清寺求佛的。半個月前，聽說國清寺做佛事，我想飽飽眼福，見見世面，卻碰上倒霉的事兒，幸蒙公子脫衣解圍，今晚特地前來報恩。奈何我家赤貧如洗，別無他物

可贈，只得將祖上留下的這把破芭蕉扇和舊蒲草鞋送給公子，聊表寸心，望勿見笑！」說完，把破芭蕉扇和舊蒲草鞋放在桌上，轉眼就不見了，濟公驚奇不已。

這把破芭蕉扇和這雙舊蒲草鞋看起來毫不值錢，怎麼能和濟公的錦衣相比呢？而且，時已冬天，要這兩樣東西何用？這老太婆確實有點顛三倒四。但是，濟公卻不這樣想，他想既然是人家的禮物，就要視同寶貝，於是就拿了一塊綢緞很仔細地包了起來。還打算以後拿些銀子，去普陀山杏花村給老太婆，使老太婆有個溫飽日子。

那曉得，濟公正用綢緞兒包裹破扇和舊鞋時，耳邊突然響起了那老太婆的聲音：「公子，你要是看得起我，從現在開始就用這些東西吧！」濟公越發奇了，擦擦眼睛，看看四周卻無一人。他拿起扇子，仔細端詳，見這扇子變得好好的，圓圓的，上面寫著「適四時，喚風雨」六個字。可一放下，這扇子又變成了原來的樣子，破舊不堪，連字也不見了。再拿起那雙舊蒲草鞋一看，這鞋簇簇新，黃金金，還有光哩！鞋底上也寫著字呢！左一隻寫著「行萬里」，右一隻寫著「走天下」。濟公懵了，搓搓眼，放下來，哈，蒲鞋又變成老樣子，後跟沒有了，字也不見了。

這種稀奇古怪的事兒，濟公還是頭一次碰上，他百思不解，想起剛才老太婆那句話：「你若看得起我，從現在開始就用這些東西吧！」濟公解開綢緞包，取出舊蒲鞋，一穿，呆啦！一股熱流傳遍全身。他拿起扇，更呆啦！一搖，扇子呼呼起熱風，陣陣如春風，還能憑著自己的意願，風能大能小。「嘻嘻！」濟公笑出聲來啦！這麼冷的天，穿著一件單布衫，腳著一雙舊蒲鞋，搖著那把破芭蕉扇，嘻嘻哈哈的跑出家門，村裡的人們以為濟公瘋了，一傳百傳，就有人叫他「濟顛」啦。

原來，這個老太婆是東海觀音，國清寺降龍羅漢自從投胎

[10] 大正藏 No.2002A。

[11] 濟公傳江南文本有：明・沈孟伴《錢塘湖隱濟顛師語錄》、明・張大復《醉菩提傳奇》、明・馮夢龍《三教偶拈》、清・西湖墨浪子《濟顛大師醉菩提全傳》、清・西湖墨浪子《西湖佳話》等。參看山下 一夫〈郭小亭本《濟公傳》の成立について——評書、鼓詞および戯曲との關係〉。

[12] 據日本慶應義塾大學藏清刊本。《濟顛大師醉菩提全傳》作者的問題較複雜，現存早期的版本都標明天花藏主人編次（如北京圖書館所藏康熙六十年刊本等），因此過去天花藏主人被誤認為是《濟顛大師醉菩提全傳》的作者，但日本慶應義塾大學收藏題「西湖墨浪子編次」的版本，據此考證，小說真正的作者也應該是西湖墨浪子。參看古勝正義，〈湖上扶搖子陳湜〉，《北九州大學外國語學部紀要》開學五十周年記念號，北九州：北九州大學，1997 年，頁 1—23；同〈西湖佳話と陳湜〉，《北九州大學外國語學部紀要》89 號，北九州：北九州大學，1997 年，頁 1—22；同〈醉菩提とその作者〉，《北九州大學外國語學部紀要》90 號，北九州：北九州大學，1997 年，頁 1—30；山下 一夫，〈《濟顛大師醉菩提全傳》の繁本〉，王見川、侯冲主編《《西遊記》新論及其他 來自佛教儀式、習俗與文本的視角》，新北：博揚文化，2020 年，頁 357—370。

以來，一忽已有十多年了，她特意前來試試他有無與人為善的真誠實意。半個月前的那場「戲」，就是東海觀音特意安排好的。濟公的作為，使她放心了。於是，她才把呼風喚雨的寶扇和日行萬里的寶鞋贈給濟公，希望他為天下人行善懲惡。

濟公自從那天穿上舊蒲草鞋和使用破芭蕉扇後，就一直與它們形影不離。從這以後，他就用這兩件法寶，時時刻刻為民造福除害，做了許許多多的好事，寫下了許許多多可歌可泣的篇章呢！

但是，在（一）裡邊有關「國清寺降龍羅漢投胎」的記述當中，對濟公的描述與在此以前的描述有相異的地方。關於濟公轉世最早的記載應該是在宋・天童如淨的《如淨和尚語錄》卷下〈濟顛〉當中，其內容如下 [10]：

天台山裡五百牛，跳出顛狂者一頭；賽盡煙花瞞盡眼，尾巴狼藉轉風流。

天童如淨（1163—1228），在釋道濟去世之後的嘉定十年（1217）和嘉定十六年（1223）曾兩次出任杭州淨慈寺的住持。「天台山裡五百牛」是指五代的吳越王錢鏐（852—932）所修建的天台山方廣寺的五百羅漢。從上面的這首偈當中可以看出，在濟公去世之後不久，濟公即被人們傳說為是方廣寺五百羅漢之一，而不是「國清寺降龍羅漢投胎」。

明末清初在江南成立的俗文學文本當中 [11]，都將濟公作為「紫腳羅漢」的轉世來描寫。在清・西湖墨浪子《濟顛大師醉菩提全傳》第一回〈靜中動羅漢投胎，來處去高僧辭世〉當中有下述描寫 [12]：

只見一尊紫磨金色的羅漢，連一張彩畫的交椅，都

跌倒於地。眾僧方明白道：「原來聲出於此，但羅漢與交椅，好端端列坐在此，又無人推擠，為何得能跌倒？此中必有緣故。」因回到方丈，一一報知長老。長老聽了也不回言，但閉目垂眉，入定去了。定不多時，忽回來說道：「幸去不遠，猶可覩面叮嚀，但你既住世，我應辭世矣。」眾僧聽了，茫然莫解，因問道：「某等心愚識淺，不暗深微，願師慈明示。」長老道：「去來已有蹤跡，便明說也無妨。適來一聲震動，推倒土泥者，乃紫腳羅漢靜極而動，已投胎住世矣。」…(略)…卻說台州府天台縣，有一宰官，姓李雙名茂春，適其家世，原是高宗李駙馬之後，間其仕籍，已官拜春坊贊善。這贊善為人純謹厚重，不貪榮利，做了幾年官，看見世情薄惡，就棄職歸隱於家。夫人王氏，又十分好善，只恨年已三十有餘，並不曾生男育女。贊善又篤於夫妻之好，不畜姬妾，所以子嗣遲遲，夫妻二人，每每祈神求佛，精心不懈。忽一夜王夫人得一異夢，夢見一輪洪日，光聚一團，流照夫人之面。夫人喜愛不勝，因而吞之。自此之後，遂眉低眼慢，身懷六甲。到了十月滿足，正是宋光宗三年十二月初八日一更時分，忽生下一男，生得面如滿月，眉目清奇。臨生之時，紅光滿室，瑞氣盈門，燈花結綵，香靄呈祥。贊善與夫人歡喜異常，贊善忙燒香點燭，拜謝天地，一時親友盡來稱賀。

清末時期在北方地區成立的系列文本當中^[13]，首次出現將濟公作為「國清寺降龍羅漢投胎」來描寫的情況。清·郭小亭《評演濟公傳》第一回〈李節度拜佛求子，真羅漢降世投胎〉當中有以下描述：^[14]

李茂春擇了日期，帶著僮僕人等，夫人坐轎，員外乘馬，到了天台山。只見此山高聳天際，山峰直立，樹木森森，國清寺在半山之上。到了山門以外，只見山門高

[13] 濟公北方文本有：清·無名氏《濟公傳》鼓詞、清·無名氏《趙家樓》(京劇)、清·無名氏《馬家湖》(京劇)、清·郭小亭《評演濟公傳》、清·郭小亭《評演接續後部濟公傳》等。參看〈郭小亭本《濟公傳》の成立について——評書、鼓詞および戯曲との關係〉。

[14] 據家藏上海大成書局民國十二年(1923年)石印本。

大，裡面鐘鼓二樓，前至後五層大殿，後有齋堂客舍，經堂戒堂，二十五間藏經樓。員外下馬，裡面僧人出來迎接，到客堂奉茶。老方丈性空長老，知道是李員外降香，親身出來接見，帶著往各處拈香。夫妻先至大雄寶殿拈香，叩求神佛保佑：「千萬教我得子，接續香煙。如佛祖顯靈，我等重修古廟，再塑金身。」禱告已畢，又至各處拈香。到了羅漢堂拈香，方燒至四尊羅漢，忽見神像由蓮台墜地。性空長老說：「善哉善哉，員外定生貴子，過日我給員外道喜。」李員外回到家中，不知不覺夫人有喜。過了數個月，生了一個公子。臨生之時，紅光罩院，異香撲鼻，員外甚喜。…（略）…且說李修緣自從家中分手之後，信步遊行，到了杭城，把銀錢用盡，到了廟中要出家，人家也不敢留他。他自己到西湖飛來峰上靈隱寺廟中見老方丈，要出家。當家和尚方丈，乃是九世比丘僧，名元空長老，號遠瞻堂。一見李修緣，知道他是西天金身降龍羅漢降世，奉佛法旨為度世而來，因他執迷不醒，用手擊了他三掌，把天門打開。他才知道自己根本源流，拜元空長老為師，起名道濟。他坐祥坐顛，還有些瘋。廟裡獨叫他顛和尚，外面又叫他瘋和尚，訛言傳說濟顛僧。

[15] 〈蘇州西園戒幢律寺〉，2016年11月30日，<https://kknews.cc/travel/38lkrz3.html>，2022年12月26日確認。

[16] 山下一夫〈《濟公傳》の戯曲化と濟公信仰——連臺本戲《濟公活佛》をめぐる〉，《藝文研究》第82號，東京：慶應義塾大學藝文學會，2002年，頁142—158；同〈濟公活佛形象在上海的轉變與發展〉，《中國文化研究》第15輯，首爾：中國文化研究學會，2009年，頁89—106。

[17] 台北：河洛圖書出版社，1977年，頁36—37。

三、破芭蕉扇

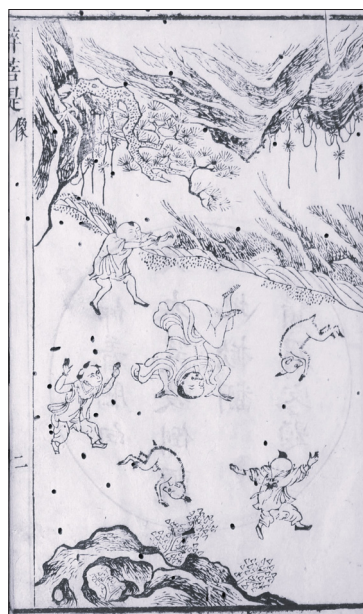
關於（二）當中的「破芭蕉扇」的描述，在有關記載濟公故事的舊資料當中，以及江南文本、北方文本當中都不曾見到。比如說，清·西湖墨浪子的《濟顛大師醉菩提全傳》當中，有關破扇的記載均未曾出現過，書中插圖當中的濟公也未持破扇（圖一）。

關於最早的手持破扇的濟公像，可以追溯到清·光緒年間流傳在蘇州西園戒幢律寺當中的濟公像（圖二[15]）。

關於手持破扇濟公像的產生過程，筆者曾在別稿中有所探討，在此不再做詳細陳述[16]。只就其要點再做一下簡單說明：於民國七年（1918）在上海演出的京劇《濟公活佛》當中出現的

手持破扇的濟公形像，是基於戒幢律寺的濟公像以及江南目連戲當中「白無常」的形像來塑造的。因為此劇頗受民眾歡迎，劇中的濟公形像也廣為流傳，此後北方文本當中也逐漸出現手持破扇的濟公插圖，這種手持破扇的濟公形像對後來的紅卍字會、先天道、一貫道、德教等民間教派產生影響。寧遠的《小說新話》當中有以下的記載：[47]

上海新舞臺首先排出了「濟公活佛」這部連臺本戲。…（略）…幾乎於此同時，有一班專靠所謂「扶乩」來騙錢的光棍，便利用當時人民的迷信思想，到處大開「濟公壇」給人扶乩治病，大刮其錢。每家乩壇門首，都掛著巨幅的濟公畫像，甚至乾脆就用舞臺上的劇照，以資號召。這樣就連沒看過小說「濟公傳」的人，也都知道有這麼一個外貌活像窮叫化的知覺羅漢了。

圖一

一般來說，口頭傳說的形成、流傳過程是漫長的。但是，作為歷史真實人物的釋道濟，他的少年時代的故事，八百年來連續不斷地、完全沒有改變地被當地人傳頌這樣的事實，是令人難以想像的。如果天台濟公傳說是基於古老傳說而產生的話，那麼濟公就不會是「降龍羅漢投胎」的和尚，也不會有手持破扇的形象。所以說，天台濟公傳說即便是有幾百年的歷史，它也一定是受到了清末民初小說、戲曲等影響，在不斷演變過程當中而產生的一種新形象。

[18] 頁 126 — 127。

四、中國濟生會的傳播

在考察天台濟公傳說的時候，我們不能忽視收錄在《濟公傳說——濟公青少年故事》當中的〈送水瑞霞洞〉這段故事 [18]：

赤城山上共有十八個岩洞，其中有個「瑞霞

圖二

洞」，每天早晨，太陽一上山，滿洞瑞霞，煞是好看。

傳說，當初這個洞沒有現在這麼大。後來，天台縣玉湖村有個姓裘的居士想把這個岩洞鑿大一些。工匠們手拿鐵鎚鐵鑿叮叮噹噹地往裡鑿，剛剛鑿到洞的左邊角落裡，碰上一件怪事兒。那岩洞四壁的岩石都是硬梆梆的，只有這左角落裡有處地方，岩石軟得象麵糰，不需用錘鑿，鋤頭一扒就扒掉了。

鑿洞的人奇煞啦，一個勁地掘下去，掘著掘著，到了一丈深的地方，掘不動了。一看，不大不小，是一個圓圓的石井呀。

人們高興得跳起來。

有人突然嘆息道：「好是好，只可惜是個枯井。」

話未說完，只聽得井裡發出咕咕咕的響聲，眾人十分奇怪，伸頭朝井裡一看。啊呀呀，說話間，水真的來啦。不到一炷香工夫，水就滿到井口，碧冽澄清。從此，住在瑞霞洞的人不愁無水吃啦。

過了幾天，人們見這瑞霞洞不但早晨霞色絢麗，到了晚上，皓月當頭，銀輝如水，更是妙不可言，加上解決了吃水的困難，就在瑞霞洞的上面建起一座飛檐畫棟的「悟月樓」。

常人稱讚房屋建造得好，都說「裡紅外黑」。這「悟月樓」也不例外，那些門戶樑柱全都漆成朱紅色。

這一漆不打緊，從漆屋開始那天起，瑞霞洞裡的井水就一點一點淺下去。開始時，人們不注意，還以為是天氣乾旱的緣故。可是等到房屋油漆完工那一天，那井裡的水一下子全燥光了。人們沒有辦法，只得磨著肩膀從山下老遠的地方挑水吃。

有一天，濟公從國清寺來到赤城山遊玩。人們曉得濟公神通廣大，又樂於助人，迎上前去，求告道：「濟長老，我們這瑞霞洞裡的井水不知為何，一下子就燥光了？」

濟公聽了，哈哈大笑道：

「別愁，別愁，我就是為這井水來的。」

眾人趕緊跪下拜謝。

濟公道：「施主們不必這樣，都快給我起來。我告訴你們，這赤城山本就是赤赭如陽，你們把這洞前的悟月樓漆成紅色，變成火上加火。這井裡的水原來就是我從華頂山的黃經洞裡給你們引過來的，只是一線涓涓之水，那裡經得起這火上加火的燒烤呢。」

這一說，眾人才恍然大悟，紛紛說：

「原來如此。那麼用什麼辦法才能使井裡重新有水呢？」

濟公說：「辦法倒有一個，不知你們肯辦不肯辦？」

眾人說：「濟長老儘管吩咐，我們一定照辦。」

濟公說：「只要把這悟月樓重漆一遍，漆成藍色就是了，這樣就能存住半井之水。」說完這話，沒等眾人拜謝，濟公一個跟斗翻出洞去，頃刻之間，就不見蹤影了。眾人依著濟公的話，把悟月樓用藍色的油漆重漆了一遍。

說來也真奇怪，當漆匠剛把藍油漆塗上牆壁，枯乾的井底就滲出一線清水。藍漆越漆越多，井裡的水也跟著越來越滿。等到整個悟月樓全部漆成藍色的時候，那股清凌凌的水，應了濟公的話，剛好滿了半井。

從此，瑞霞洞裡的井水就滿到一半的地方，不管天氣多澇多旱，始終不滿也不淺。

在上述記載當中，有關於一個姓裘的人，挖掘赤城山瑞霞洞的故事。赤城山是位於天台山脈最南端的一座臺型小山。這座山離市區很近，是一個宗教設施的聚集地。傳說中「葛玄煉丹處」的紫雲洞，以及「道教第六洞天」的玉京洞等，都聚集於此地。這種仙洞密集的情況與中國傳統的「洞天思想」有關^[19]，但我們從上述的記載當中可以看到，「洞天思想」在這個時期已經顯

[19] 關於天台的洞天思想，參看土屋昌明，〈第6大洞天「赤城山洞」と第27小洞天「金庭山洞」の現況〉，《洞天福地研究》第一號，東京：《洞天福地研究》編集委員會，2011年，頁31—43。

得並不十分重要了。

關於〈送水瑞霞洞〉的故事，沒有明確記載是哪個時期的故事。但因為濟公的出現，多被認為是宋代的故事，不過徐聚垣的〈贈了真居士裘先生新鑿瑞霞洞序〉碑文當中卻有另一種記載，而這種記載被認為是〈送水瑞霞洞〉故事的最根本的來源^[20]：

[20] 《天台山濟公活佛》，頁 100 — 104。

瑞霞洞者，了真居士所開闢也。居士姓裘氏，名炳濤，學名潮，號月波。曰了真者，濟佛所賜之名也。故亦自號了真居士。祖居邑西玉湖里。…（略）…晚年好佛理，無論金經道藏、三教真言，皆參考而得其精要。民國初年，濟佛宣化吾台。台民之傾心敬奉者，什居八九。居士初不之信。丁卯二月，與胞兄月堂、從兄友三諸先輩，赴泉亭。適濟佛臨壇開沙，運筆如飛，靈應若響。居士見之，大加悅服。自是之後，日以濟佛為兢兢。特以地近囂塵，終非久居之所。

閱數日，居士同社友陳君香甫游赤城。見香雲洞左側，有穴豁衍，不合如螭。其上則壁立千尋，磊落軒昂，得赤城之中點。回首遮瞻，北有華峰，南有玉筍，科山、黃榜，揖讓於前，文水、赭溪，回環於下。邑屋鱗次，列岫爭參。誠宇宙之大觀，神州之奇蹟！居士喜曰：「此即濟佛定居之所也！」

於是涓吉期，命匠石，剷荒穢，鑿幽險，鏗鎔剉訇，斧石之聲，遠聞數里。歷數年之久，共成石室四間。…（略）…有泉自岩罅中出，紺寒清澈，獲量較重，亦一奇也。惜涓滴不多，日僅數斗。除供佛烹茶外，無餘量焉。昔佛祖有言，風平浪息，真集津生，特未知何日得遂斯願也。

此洞開鑿自丁卯六月，告成於辛未八月，橫闊三丈六尺，直深二丈四尺，皆居士特出巨資構造成。洞前晤月樓，亦居士諸會友創建。落成之後，居士與諸友，每逢朔

望，謹備素菜酒果來洞參謁，虔祝開沙。其詩詞訓語，刊載《清夜鐘聲》中。

從徐聚垣先生的碑文當中，我們可以了解到〈送水瑞霞洞〉故事的來源應該是出自民國辛未年，即民國二十年（1931）裘炳濤為做扶乩挖掘瑞霞洞，修建濟公院這樣一個歷史事實。故事當中出現的井水，是挖掘時從岩石當中湧出來的泉水，而不是一般的井水；另外，故事當中傳說裘炳濤挖掘瑞霞洞時曾得到濟公的指點，但這也不是濟公本人出來指點，而是以濟公顯靈扶乩的形式來指點裘炳濤的。

另外值得注意的是，有關「民國初年，濟佛宣化吾台」的記載。根據這個記載，中國濟生會的王震從上海來到天台地區，並在天台市區修建濟佛院（裘炳濤提到的泉亭就是指濟佛院），開始展開扶乩活動^[21]。王震傳授扶乩的結果，在天台地區出現了「台民之傾心敬奉者，什居八九」的現象。這個事實可以讓我們了解到，如果濟公在其故鄉天台地區長年以來一直被信奉的話，就不會出現上面記述的這樣一種場面。這說明天台地區對濟公信仰的普及是民國時期由中國濟生會從上海傳播到天台地區的結果^[22]。

當時為了傳播濟公的故事，中國濟生會積極地利用作為濟公文本的小說《評演濟公傳》，新舞臺的經營者夏月珊也根據中國濟生會的扶乩活動製作並排演了京劇《濟公活佛》的劇目^[23]，以此來大肆宣傳。因此我們可以說，對天台地區濟公傳說產生重大影響的小說、戲曲等內容本身，也很可能是由中國濟生會帶到天台地區的。

關於裘炳濤這個人，在《名人與天台山》〈裘炳濤善聲傳梓里〉這篇傳記當中有以下記載^[24]：

裘炳濤（1869—1941），學名潮，號月波，天台西郊玉湖街村人。他家的富有和樂善好施都是遠近聞名的。…（略）…炳濤的善舉還有一個精神支柱，這就是濟公。他

[21] 《天台山民俗風物》（曹志天、許尚樞編著，西安地圖出版社，2004年），頁117：「民國期間上海濟生會王震等資助在天台城關石牆頭建濟佛院，並設濟公壇（鋪前、赤城山也各有一處）。」中國濟生會是信仰濟公扶乩的宗教團體，民國四年（1915年）創辦於上海集雲軒，王一亭、徐乾麟任該會的代表，當時出版《佛學大辭典》的文化界名人丁福保也是發起人之一。關於中國濟生會，參看王見川，〈清末民初中國的濟公信仰與扶乩團體〉，《民俗曲藝》162期，台北：財團法人施合鄭民俗文化基金會，2008年，頁139—169。

[22] 宋代以來的天台縣城廟觀中，祭祀濟公的均是民國以後才出現，參看曹志天，〈天台縣城的傳統廟會和民間信仰〉，收錄於《天台縣傳統經濟社會文化調查》（連曉鳴、康豹主編，北京：民族出版社，2005年），頁77—160。

[23] 梅花館主，〈新舞臺排演濟公活佛之前因後果〉，《戲劇月刊》第二卷第五期，大東書局，1929年。參看〈《濟公傳》の戲曲化と濟公信仰——連臺本戲《濟公活佛》をめぐって〉以及〈濟公活佛形象在上海的轉變與發展〉。

[24] 許尚樞、周榮初，《名人與天台山》，西安：西安地圖出版社，2004年，頁98—100。

對濟公的除暴安良、彰善懲惡的精神十分佩服。於民國 16 年 6 月，獨出巨資在赤城山拓寬瑞霞洞，中奉濟公，兩旁有「鳳沼」、「鯨池」兩間夾室。20 年 3 月竣工，橫闊三丈六尺，直深二丈四尺，稱濟公佛院。僅購買山林就耗去銀洋 100 餘元。同時，還資助玉京洞銀洋 200 元。晚年自號了真居士，信佛茹素，專作慈善公益事業。

在上面的現代傳記當中，完全沒有提到裘炳濤是中國濟生會的一名信徒這樣一個事實。這表明像濟生會這樣的民間宗教團體被當代社會忽視掉了一種現象。我們知道要是沒有當年中國濟生會在天台地區的宣傳活動，有關濟公的傳說就不能得以傳播。遺憾的是，中國濟生會作為民間宗教團體在天台地區活動的一些歷史事實，竟被人們所遺忘掉了。

五、結語

瑞霞洞位於浙江天台地區的赤城山，現在被人們稱為「少年濟公讀書處」^[25]。中國濟生會所修建的濟佛院的舊址，解放後曾一度變成了長途汽車站，後被修繕，成為現在的「濟公故居」^[26]。這兩處都曾是中國濟生會展開扶乩活動的場所，現在則以「少年濟公讀書處」和「濟公故居」的形式出現，這也是值得令我們深思的現象。

本稿的結論是：現在天台地區為人們所傳頌的濟公傳說，絕不是基於幾百年前的古老版本，而是受到清末民初小說和戲曲的影響而形成的新的版本。而且新版本的形成是與民國初年中國濟生會對濟公的宣傳活動有極大關係的。

但這不是說，因為它新，因為有民間宗教因素，就可以否定天台濟公傳說的價值。在本文的開始部分我曾提到，天台地區濟公傳說，作為民間文學是非常優秀的，而且，至今很少有關於民間傳說與民間宗教之間關係的研究，而對天台濟公傳說的分析為我們開拓這方面的研究提供了一個啟迪。

[25] 《濟公傳說（浙江省非物質文化遺產代表作叢書）》，頁 177 — 178：「濟公故里的赤城山瑞霞洞是濟公少年時讀書之處，是濟公攻讀求知、剃度出家前的宿眠之處。1986 年在赤城山瑞霞洞上重修濟公院。由天台縣旅遊局發起，縣老人協會負責集資，全縣老協幾萬老人，義務負擔，四處籌資，無任何報酬，以聚沙成塔之志，終建成赤城山濟公院。」

[26] 《天台山名勝古蹟》（許尚樞編著，西安地圖出版社，2004 年），頁 208：「公園之北，是石牆頭“濟公故居”（沈鵬題），鐫刻著周恩來盛讚濟公的題辭詞。…（略）…園中“濟佛殿”也是在原濟佛殿舊址上復建的，供奉活佛塑像。」

順便提一句，天台傳說當中的濟公，是以濟公少年時代的生活為中心，這是因為成年之後的濟公一直生活在杭州，所以天台傳說中的故事也只能以其少年時代為中心。非常有趣的是，日本的一休故事也有同樣的情況^[27]。明治時期（1868－1912）以前，一休的故事主要以成年的一休生活為主，喜歡飲酒吃肉^[28]，而明治以後的一休故事，受到「少年講談」文學形式的影響^[29]，一休故事因而也演變成為以一休少年時代生活為主的故事。關於兩者的比較，請參考拙稿〈濟公傳在日本——以《通俗醉菩提全傳》、《本朝醉菩提全傳》為主〉^[30]。

[27] 一休（1394－1481），諱宗純，為後小松天皇的私生子，日本室町時代臨濟宗的禪僧。少年時代出家到了在京都安國寺，後來投入大德寺高僧華叟宗雲的門下，晚年住京都酬恩庵。善詩文，撰有《狂雲集》、《自戒集》、《一休法語》等。

[28] 《一休咄》（寬永八年，1668）、《一休關東咄》（寬文十二年，1672）、《一休諸國物語》（寬文十二年，1672）以及《本朝醉菩提》（文化六年，1809）等。

[29] 關於「少年講談」的興起與一休故事的變化，參看岡雅彥，《一休ばなし・とんち小僧の來歴》，東京：平凡社，1995年，頁144－167。

[30] 山下一夫，《中國都市藝能研究》第十八輯，東京：好文出版，2020年，頁45－63。

未完の五虎將軍

千田 大介

※ 本稿は日本学術振興会科学研究費補助金「近現代中華圏における芸能文化の伝播・流通・変容」（令和3～4年度、基盤研究(B)、課題番号：20H01240、研究代表者：山下一夫）による成果の一部である。

はじめに

通俗歴史物語に見える五虎將軍は、史書に見えない虚構の役職である。『三国志演義』に登場する、関羽・張飛・趙雲・馬超・黄忠の五人が有名であるが、五虎將軍が登場する通俗歴史物語は三国ものに留まらない。例えば、『水滸伝』では百八人の豪傑が勢揃いした後、関勝・林冲らが五虎將軍に任じられているし、清代の狄青ものの小説に『五虎平西』・『五虎平南』がある。彼らはいずれも、当該故事における最強クラスの武将であるが、その一方で、五虎將軍を擁した勢力が必ずしも天下を統一しているわけでもない。

本稿では、明清の通俗歴史物語に見える五虎將軍について、五代残唐故事・隋唐故事と三国故事を中心に、その「不完全性」という観点から検討し、通俗歴史物語受容の一端の解明を目指すものである。中国の古典歴史物語は、もともと戯曲・説唱・説書などの芸能を通じて形成されており、現存する平話や雑劇、さらには明成化本説唱詞話などに鑑みるに、その出発点はキャラクターを中心に展開する、英雄伝奇的性格が強いものであった。

また、明代の『三国志演義』を初めとする講史小説では、歴史書の引用を交えて長編小説を構成したこともあって英雄伝奇的性格が薄まるものの、同様の手法で作られた所謂「志伝」系の小説は大半が凡作であり、隋唐故事では『説唐全伝』、南宋中興故事では『説岳全伝』などの、清代中期の英雄伝奇的小説が最もポピュラーな存在となっている。また志伝系でも英雄伝

奇的な性格の強い『北宋志伝』・『楊家将演義』は例外的に読み継がれている。こうして見ると、中国の講史小説においては、むしろ章回小説黎明期に現れた、史書の助けを借りて英雄伝奇的性格を弱めた歴史演義小説が例外的なのであり、その主流は英雄伝奇的な小説であったとも言える。

五虎将軍は、史書に見えない最強ヒーローの称号であるので、典型的な英雄伝奇的要素だと言える。そこで本稿では、さまざまな時代を扱った故事における五虎将軍のあり方を検討することで、英雄伝奇的な物語や小説がいかに成熟していったのか、また歴史物語がいかに受容されたのか、その一端を明らかにしたい。

晋（後唐）の五竜将軍

小説『残唐五代史演義伝』（以下、『五代残唐』）には、晋（後の後唐）の五竜将軍が登場する。虎と竜の違いはあるが、これも五虎将軍の類例であると見なすことができよう。

『五代残唐』は全六十回、唐末黄巢の乱から北宋の成立までを扱うが、第四十二回までが晋と後梁との抗争に割かれており、主に李克用の義子で無双の英雄である李存孝の活躍が描かれる。各巻首に「貫中 羅本 編輯」と題しており、『三国志演義』の作者として知られる羅貫中の作を称する。しかるに、『五代残唐』は後で取り上げる『隋唐兩朝史伝』と同じ蘇州の書肆龔紹山によって万暦年間に刊行されたものであり、両者ともに一部の描写を『三国志演義』聯輝堂本から引き写して制作されている。聯輝堂本は『三国志演義』の原本ではありえないので、『五代残唐』・『隋唐兩朝史伝』が羅貫中の作とするのは、仮託に過ぎないことになる^[4]。

『五代残唐』は『三国志演義』から引き写した部分を除くと、描写が甚だ簡略であり、かつストーリーの飛躍が多く、小説としてはこなれていない。五代残唐故事については、明・錢希言

[4] 上田望 1996 は楊麗泉が創作の中心であったと推測する。

『桐薪』の以下の記事が知られる。

『金統殘唐記』は黄巢のことを詳しく載せているが、中間では李存孝の勇を大いに褒めそやし、またその冤罪を訴えており、この書はまったくもって李存孝のための作である。後の詞話は、ことごとくこれに倣っている。武宗が南幸した際、夜、急に『金統殘唐記』の善本を取り寄せるようにとの詔が降り、宦官が大枚をはたいて書肆で購入したが、一部五十金にもなった。今の人は『水滸』・『三国』ばかりに耽溺しており、『金統』が伝わっていないが、その本を見たことがないからに過ぎない。

[2] 《金統殘唐記》載其事甚詳，而中間極誇李存孝之勇，復稱其冤，為此書者全為存孝而作也，後來詞話悉備於此。武宗南幸，夜忽傳旨取《金統殘唐記》善本，中官重價購之肆中，一部售五十金。今人耽嗜《水滸》、《三國》，而不傳《金統》，是未嘗見其書耳。

（卷三「金統殘唐記」）[2]

『五代殘唐』はこの『金統殘唐記』を継承したものと考えられているが、『五代殘唐』の書きぶりから類推するに、章回小説ではなく平話であった可能性が高い。

さて、『五代殘唐』では李克用が讒言を信じて李存孝を殺した後、かつて李存孝に敗れた王彦章が後梁の將軍として晋軍の前に立ちはだかる。第四十二回「五竜逼死王彦章」で、史建唐率いる晋軍は、高行周を先鋒とし、五竜將軍に五方五帝陣を布かせて王彦章に決戦を挑む。五竜將軍とは以下の五人である。

一竜は直北沙陀李晋王の世子李存勖、後に梁を滅ぼして唐の莊宗皇帝となる。

一竜は直北沙陀李晋王の養子李嗣源、後に唐の明宗皇帝となる。

一竜は河西の石敬瑭、後に晋の高宗皇帝となる。

一竜は沙陀の劉智遠、後に漢の高祖皇帝となる。

一竜は同台の郭彦威、後に周の太祖皇帝となる。[3]

[3] 一竜は直北沙陀李晋王世子李存勖，後滅梁為唐莊宗皇帝。
一竜は直北沙陀李晋王養子李嗣源，後為唐明宗皇帝。
一竜は河西石敬瑭，後為晉高宗皇帝。
一竜は沙陀知遠，後為漢高祖皇帝。
一竜是同臺郭彦威，後為周太祖皇帝。

ここから分かるように、五竜將軍の呼称は後に帝位に就いていることから遡って名付けられたもので、史書に見えない称号である点で五虎將軍と類似している。しかし、『五代残唐』で五竜將軍が登場するのはこの部分だけで、その由来も後日談も描かれておらず、唐突の感を免れない。

史実では、李克用の没後、後を継いだ李存勖は908年、潞州を攻囲する朱全忠率いる梁軍に対して決定的な勝利を得て、引き続き数年間にわたり黄河以北への侵攻を続ける。『五代残唐』は晋軍と王彦章との戦いを、朱全忠没後のこととしているが、これら一連の戦いを敷衍したものであると考えられる。

清・趙翼の『廿二史劄記』巻二十二「一軍中有五帝」に以下のように見える。

（後）唐の莊宗が晋王であった時、梁軍と黄河のほとりで対峙すること、十年にも及んだ。…（略）…このとき、唐の莊宗、明宗、廢帝、晋の高祖、漢の高祖がいずれも軍中にいたので、一軍にあわせて五帝がいたことになるが、これは古來、未曾有のことである。^[4]

『五代残唐』に見える郭（彦）威については史書に記述がないが、代わりに廢帝（李從珂）が從軍しており、晋の軍中には実際に五人の未来の皇帝がいたようだ。趙翼は『陔余叢考』でも小説に見えるエピソードを取り上げ、いかなる史料に基づくのかを考証しているので、「一軍中有五帝」も『五代残唐』の記述を受けて書かれた可能性が高い。

なお、雜劇の五代残唐ものには、五竜將軍ではなく五虎將軍が登場する。関漢卿『劉夫人慶賞五侯宴』雜劇に、以下のように見える。

それがし、李嗣源である。…（略）…憎らしきは梁元帥

[4] 唐莊宗為晋王時，與梁軍拒於河上，垂十年。……計是時，唐莊宗、明宗、廢帝、晋高祖、漢高祖皆在行間，一軍共有五帝，此古來未有之其也。（p.483）

の無礼なること。今、賊将、王彦章を差し向け、十万の兵でそれがしに挑戦してきおった。やつは、存孝なきあと、それがしにまだ五虎大将がいることを知らぬ。恐るるに足らぬ。^[5]

[5] 某乃李嗣源是也。…(略)…
頗奈梁元帥無禮。今差賊將王彦章。領十萬軍兵。搦俺相持。他則知無了存孝。豈知還有俺五虎大將。量他何足道哉。(第三折)

ここでいう五虎將軍は、李從珂・李存勖・石敬瑭・孟知祥・劉知遠の五人であり、帝位に就いていない孟知祥が含まれている。『五侯宴』の現存テキストは明朝宮廷に由来する脈望館本であるので、あるいは皇帝への禁忌から五竜將軍を回避したのかもしれない。

さて、『五代残唐』第四十二回に戻ると、高行周によって狗家疇におびき寄せられた王彦章は五方五帝陣に陥り、五竜將軍に包囲される。その陣は以下のように描写される。

東方の陣立てがいかがかと言えば、証拠の詩がある。

一に東方甲乙木を按じ、
倒馬の金戈をならべ布く。
手に三股の托天叉を執り、
短劍に傍牌が先導する。^[6]

[6] 怎見得東方陣勢，有詩為證。
一按東方甲乙木
倒馬金戈列擺佈
手執三股托天叉
短劍傍牌前引路

以下、南・西・北・中の各陣が同様に詩に詠われる。上田望1999は、成化本説唱詞話などに似かよった表現が見られ、田仲一成1993がいう「五方兵馬」儀礼に由来すると指摘する。ともなると、五竜將軍、あるいは五虎將軍は、五行・五方に配当され、天下を統一すべき帝王の軍としてのニュアンスを持つことになる。

ところで、明・無名氏『呉起敵秦掛帥印』雜劇には秦の五虎將軍、淑簡是・蒙彪・王雄・張虎・姬欒が登場する。題名から分かるようにこの劇で秦は敵側であるので、五虎將軍は主人公側の専売特許という認識はなく、むしろ全国統一を目指す帝王

の軍団を象徴する存在として位置づけられていたことが窺える。

隋唐故事の李密五虎將軍

隋末の戦乱から唐の統一と玄武門の変による太宗の即位までを扱う、いわゆる隋唐故事では、元明雜劇の段階から群雄の一人である李密の配下として五虎將軍が登場する。隋唐故事は明清小説のバリエーションが他の時代に比べて際だって多いことが一つの特色であり、主要な作品だけでも以下の6種がある。

- 明・熊大木『唐書志伝』
- 明・無名氏『隋唐兩朝史伝』
- 明・諸聖隣『大唐秦王詞話』^[7]
- 清・袁于令『隋史遺文』
- 清・褚人獲『隋唐演義』
- 清・鴛湖漁叟『説唐全伝』

[7] 『大唐秦王詞話』は厳密には説唱芸能系のテキストであるが、白話散文部分が韻文部分よりも圧倒的に多く、かつ章回形式を取っているため、小説に準ずるものとして扱う。

これらの小説の継承関係や成立については、欧陽健 1988、上田望 1996、小松謙 2001、千田大介 1995・1996 といった研究があるので、本稿では深く論じることは避け、李密の五虎將軍の描かれ方を中心に考察したい。

雜劇の李密五虎將軍

李密は隋末の群雄の一人で、一時は強勢を誇り天下を伺う勢いを見せたが、煬帝を殺害して北上した宇文化及の迎撃で消耗し、洛陽の王世充に決定的な敗北を喫する。その後、唐に帰順するが、間もなく反乱を企てて殺されている。また、李密配下からは李勣・魏徵・秦瓊・程咬金・羅士信など、後に太宗の臣として活躍する人材が輩出している。

元・鄭德輝『程咬金斧劈老君堂』雜劇は、後の太宗李世民がまだ秦王であったころ、狩りに出て誤って李密の本拠地である金墉城に至り、程咬金に捕らわれるが、徐茂功^[8]・魏徵・秦

[8] 徐茂功は李勣のこと。原名徐世勣、字懋功で、隋唐故事諸テキストでは、徐茂功・徐茂公などと表記されるが、本稿では徐茂功に統一する。

瓊らに救われる、という話である。同雑劇の第一折に以下のように見える。

それがしは李密である。代々、京兆府の人。生まれつきの英勇にして、幼いころよりの豪傑。今、隋帝は失政し、今や六十四箇所で反乱が起き、豪傑どもが身を起こしている。それがしは金墉城を築き、麾下には二士、三賢、五虎、七熊、八彪がおり、百万の兵と、千人の將軍を擁している。^[9]

[9] 某乃李密是也。祖居京兆府人氏。生而英勇。自小豪傑。如今隋帝失政。今六十四處煙塵。豪傑並起。某建立金墉城。我麾下有二士三賢五虎七熊八彪。兵有百萬。將有千員。

元明間・無名氏『長安城四馬投唐』雑劇は、李密が唐に帰順するが反乱を起こして討ち取られ、その旧部であった徐茂功・程咬金らが唐に降るという内容である。その第四折で、魏徵は李密のことを以下のように唱う。

【甜水令】彼はかねてより奔放にして驕慢、凶暴にして残虐、狡猾にして軽率。仁義を絶ち、綱常を失い、かの二士、三賢、五虎、七熊、八彪の郎將を空しく有し、忠諫を拒み賢良を用いず。^[10]

[10] 【甜水令】他從來馳騁矜驕，兇頑殘暴，姦滑莽撞，絕仁義，失綱常。空有那二士三賢五虎七熊八彪郎將，拒忠諫不用賢良。

このように、隋唐故事の雑劇には李密配下として「二士、三賢、五虎、七熊、八彪」がいた、という設定が見られる。字面からして、武將の最高位は「五虎」であると思われるが、しかし五虎將軍が誰であるのかに言及した雑劇は見あたらない。

なお『水滸伝』容与堂本第七十一回では、百八人の豪傑が勢揃いした後で、席次と職責を定めるが、そこに「五虎將」「八驃騎」が出てくる。水滸故事の元明雑劇では梁山好漢について、例えば『元曲選』本『燕青博魚』の楔子が「三十六の大頭目、七十二の小頭目、あまたの手下を集める^[11]」と作るように、合計百八人という数に言及するだけである。恐らく、水滸

[11] 聚三十六大夥、七十二小夥、半垓來的小僕儼。

故事に基づいて小説『水滸伝』を制作する過程で、隋唐故事の「二士、三賢、五虎、七熊、八彪」を参照し、梁山好漢の役目を定めたのであろう。

ところで小松謙 2001 は、『智降秦叔宝』雑劇で山東出身の秦瓊らが河東の人とされていること、『大唐秦王詞話』第四回で山東出身の程咬金を「河東躁猛人」としていることなどから、「内府本雑劇や『大唐秦王詞話』には露骨な山西指向が認められる」(p.174)として、隋唐故事の諸作品が山西系・山東系に分かれるとするが、この説は首肯しがたい。

『大唐秦王詞話』第二十六回、李世民に降った徐茂功が秦瓊を推薦する場面に、以下のように見える。

家は濟州東河郡に住み
代々の將にて美名を馳せる 姓は秦
果たして英雄にして對手なく
才は文武を兼ね 並び立つものなし^[12]

[12] 家住濟州東河郡
世將傳芳身姓秦
果是英雄無對手
才兼文武有誰倫

秦瓊の出身地を「濟州東河郡」としている。秦瓊は『新・旧唐書』の列伝によれば齊州歷城（現在の山東省済南市）の人であり、東河という地名も山東に見当たらない。しかるに、隋唐故事の主要人物のひとりである程咬金は、歴史上、程知節の名で知られるが、『新・旧唐書』の列伝によれば、彼の出身地は濟州東阿である。程知節は李密の敗亡後、秦瓊らと行動を共にし、洛陽の王世充に身を寄せた後に唐に降っており、隋唐故事の諸作品でも同様に描かれる。両者の近さゆえに、秦瓊の出身地が濟州東阿に誤られたと考えられる。

つまり、『智降秦叔宝』雑劇や『大唐秦王詞話』第四回で秦瓊・程咬金の出身地が「河東」になったのは、東阿が東河、そして河東と誤記されたことに起因すると見るべきである。『智降秦叔宝』雑劇は校訂の過程で更に「太原府」が補われたので

あろう。そもそも、新潟県人が武田信玄を越後の武将と誤り得ないのと同様、山西人が代表的な山東英雄である秦瓊を山西人と誤認するはずがないのであり、これらの例はむしろ『智降秦叔宝』雑劇や『大唐秦王詞話』が、山西・山東から離れた地域で形成されたことの証左と見るべきである。

『大唐秦王詞話』の五虎將軍

『大唐秦王詞話』の性質

明・諸聖隣『大唐秦王詞話』六十四回、説唱芸能系のテキストに起源すると思われるが、白話散文の分量が過半を占めており章回に分かれている。

『大唐秦王詞話』については、鄭振鐸が鼓詞のテキストであるとしているが特に根拠は示されておらず、諸聖隣が寧波の人であること、また方言の使用などから南方の説唱芸能に起源すると思われる^[13]。

成化本説唱詞話『唐薛仁貴跨海征東故事』第九葉に「秦王排総管」と題する攢十字が見える。以下、その冒頭部分を原文のままて引用する。

唐天子	坐金鑾	蟠竜交椅	両辺排	飛虎将	護国忠臣
頭員将	徐茂公	淮陽居住	曉陰陽	知禍福	別弁風雲
左手下	立濟州	叔宝染病	小將軍	秦懷玉	趕駕征東
呼雷豹	逞英雄	包成世界	万銀釘	寶鉄簡	打就乾坤
右手下	立朔州	老将敬徳	遭羅袍	烏追馬	賽過凶神
使一条	火光鎗	如竜出水	方玄鞭	如大蟒	合出竜門
小將軍	薛万徹	白袍素鎧	褚白鎗	似狻猊	捨命無魂
程知節	棗留駒	追風趕月	肩擔着	鋼刃利	賽過凶神

『大唐秦王詞話』第三十九回「南御園小交兵 寿山殿排総管」では、高祖の御前で秦王李世民が配下の総管の閲兵を行う。

[13] 千田大介 1999 参照。

唐太子坐金妝盤竜交椅 両辺排飛虎将善武能文
 第一員名李勣黎陽人氏 曉兵機明将略併識風雲
 左壁廂是濟州秦瓊叔宝 爛銀盔金葉甲青錦袍新
 呼雷豹慣追風踐成世界 撥雲鎗劈楞簡打奪乾坤
 右壁廂朔州人尉遲敬德 腕懸鞭三尺蟒纔離潭門
 擎一桿刀鉄鎗烏竜掉尾 阜羅袍烏油甲黒馬竜鱗
 程制節執金吾官封上將 棗騮駒宣花斧宛似天神
 羅士信小將軍白袍素甲 盔似霜人比玉白虎臨塵

高句麗親征は太宗の治世末期のことであるから、成化本説唱詞話が即位前の呼称で「秦王」と題するのはそもそもおかしい。これは、成化本説唱詞話が『大唐秦王詞話』の原形である説唱テキストから引用し、時代設定に合わせて書き換えたものだと考えられる。『大唐秦王詞話』は成化本説唱詞話と同系の説唱芸能に起源し、成化年間以前にはその原形が形成されていたことになる。

小松謙 2001 が指摘するように、『大唐秦王詞話』の物語内容は、元明雜劇と概ね一致する。また『隋唐兩朝史伝』の隋唐故事部分とも似かよっており、しかも両者の間には字句の共通も見られる。以下は、『隋唐兩朝史伝』第七十七回、『大唐秦王詞話』第六十三回の、玄武門の変の後、太宗が魏徵を接見する場面である。

両	秦王曰：「汝何為離間我兄弟。合得甚罪。」左右之人聞言，
詞	太宗曰：「汝何為離間我兄弟。合得甚罪。」百官 見說，
両	皆為之危懼。 徵 舉止自若，對曰：「先太子早從徵
詞	盡皆 恐懼。魏徵容色不變。舉止自若。對曰：「先太子早從徵
両	言，必無今日之禍。」秦王大怒曰：「敗臣到此，尚自不屈。」喝
詞	言，必無今日之禍。」太宗大怒曰：「敗臣到此，尚自不屈。喝
両	令推出，便欲斬之。敬德跪曰：「此等忠臣，正可容留。」秦王
詞	令推出 斬之。敬德跪曰：「此等忠臣。正當容留。」太宗
両	遂為改容，笑曰：「我亦知玄成經濟大才，素抱忠義，故戲之
詞	笑曰：「我亦知玄成經濟大才，素抱忠義，故戲之

両	耳。」王親舉酒壓驚。
詞	耳。」親舉酒壓驚。

また『大唐秦王詞話』同回の末尾には以下の詩が掲げられる。

憶昔太宗居宝位 近臣伝詔賜皇封
唐朝景運從茲盛 舜日堯天喜再逢

この詩は『隋唐兩朝史伝』では「麗泉有詩云」とする挿詩であり、楊麗泉の詩を引くのは『隋唐兩朝史伝』・『五代残唐』の特色でもあるので、『大唐秦王詞話』は『隋唐兩朝史伝』を参照して整理された可能性が高い。

以上から『大唐秦王詞話』は、江南地方に流通していた成化本説唱詞話と同系の説唱テキストに基づき、『隋唐兩朝史伝』などの小説の影響を受けつつ編纂されたものであると考えられる。

五虎將軍の描写

『大唐秦王詞話』では第四回の斧劈老君堂の場面で、李密の五虎將軍が登場する。秦瓊・王伯当・単雄信・羅成（羅士信）・程咬金の5人で、李密の五虎將軍全員の名前が見えるものとしてはこれが最も古い。同回で、五虎將軍のいでたちは以下のよう

に唱われる。

叔宝がいかなる装束、兵器であるかと見れば、
五虎の中に相手なし、代々齊の地の仙郷に住まう。
黒袍と銀甲に寒光が迸る。盔の房は烈火と翻り、宝
帯に金の飾りが輝く。斑豹馬は海を翻す獣を欺き、
烏油の戦戟長鎗。劈楞簡を掛け色は霜のよう。九天
の右副将にして、四海に妖王を斬る。

王伯当も弱くはない。

飛鳳の銀盔に光は燦爛、百花の袍に掛ける錦は鮫鮓。

細紋の金甲に鸞帶を締め、水獣の烏靴は波を起こす。

跨がるは胭脂の千里馬、肩に担うは珠纓の斬將刀。

単雄信も猛々しい。

鎖鉄の兜に紅纓を着け、上下金色の装いは真新しい。

李密駕前の虎を屠る將、棗稍を横たえ軍門を出る。

羅成は完全武装。

玉を嵌めた明盔は日に輝き、銀飾りの鎖帷子は輝き

を争う。腰に締める錦帯には鸞魚の縫取、弓箭は体

にぴったりと。人は西方の白虎、馬に跨がれば水

から出た蛟。梨花鎗は雪を舞わし花を飛ばし、灌口

二郎の降臨。

程咬金の猛々しさは天神にも勝る。

ぐるぐると珠玉を綴り、乱れ散る赤毛の纓。纏う袍

は十様錦、着ける鎧は禿竜の鱗。弓には犀角の握り、

箭に挿すは黒い雕翎。肩に担うは月のような開山斧、

あたかも華岳の巨靈神。^[14]

ここに描かれる五虎將軍の装束の色を抜き出してみよう。

秦瓊：黒袍、銀甲

王伯當：百花袍、金甲

単雄信：金色

羅成：銀粧鎖甲

程咬金：十様錦

白・黒・金などであり、五行・五方の五色には割り当てられていない。

李密は五虎將軍を擁し一時は天下に覇をとるが、しかし老君堂を契機としてその勢力は一気に傾く。李密は詔勅を改竄して李世民を釈放したとして、魏徵を庶民に落とす。また、諫

[14] 看叔寶怎生打扮，甚樣兵器：

五虎叢中無對手，祖居齊地仙鄉。青袍銀甲迸寒光。盔纓飄烈火，寶帶耀金粧。

斑豹馬欺翻海獸，烏油戰戟長鎗。劈楞簡掛色如霜。九天右副將，四海斬妖王。

看王伯當也不弱：

飛鳳銀盔光燦爛，百花袍掛錦蛟鱗。細紋金甲拴鸞帶，水獸烏靴拱浪潮。跨下胭脂千里馬，肩荷珠纓斬將刀。

單雄信十分威猛：

鎖鐵護頂綴紅纓，上下金粧一片新。李密駕前梟虎將，橫拖棗稍出軍門。

羅成全副披掛：

玉嵌明盔耀日，銀粧鎖甲爭輝。腰拖錦帶綉鸞魚，弓箭隨身可體。人是西方白虎，馬騎出水蛟螭。梨花鎗舞雪花飛，灌口二郎降世。

程咬金惡賽天神：

團團珠玉綴，亂撒絳毛纓。袍披十様錦，甲掛禿龍鱗。弓彎犀角靶，箭插阜雕翎。肩擔月樣開山斧，宛如華岳巨靈神。

言に耳を貸さず、忌日に洛口倉を開いたため飛鼠に糧米を奪い去られ、更に単雄信が王世充の美人計に陥りその駙馬となり内応する。かくて、李密は王世充に敗れて国を失うこととなる。

李密は唐に投降した後、李世民に意趣返しで辱められ、まもなく唐にそむくことを決意し逃亡する。『大唐秦王詞話』第十六回で、逃亡する李密はさまざまな怪異に見舞われる。

さて、李密は王伯当と道を急いだが、ある日、野猪坡というところにさしかかった。坂の下では猪が、犬を地面に噛み伏せていた。李密は心中不平で、あわてて弓を執って矢をつがえ、引き絞って放ち、猪を射て犬を救おうとした。これも天意か、慌てていたため、はからずも犬を射殺してしまった。じつは李密の正体は婁金狗であり、自らの本命を射貫いてしまったのである。^[15]

[15] 且說李密同伯當于路趨行，到一處地名，喚做野猪坡。坡下見一個猪，把一隻犬咬倒在地。李密心中不平，連忙拈弓取箭在手，扯開弓一箭，指望射猪救犬。也是天意，倉卒中，不想一箭倒將犬射死。原來李密本像星是婁金狗，正射着自家本命。

更に、火星宝剑も奪われる。

わしはほかならぬ天上界の宜山老母である。かつてお前に剣を賜ったとき、「盛・独・鹿」の三字を犯さぬように言いつけたのに、どれも守ることができなかった。全てを守ることができたなら、あと3年の天下があったのだが、天命に逆らったので、天界の命を受けて取り戻しに参った。^[16]

[16] 吾不是別的，上界宜山老母就是。當初賜劍與你之時，要你遵依，不犯“盛、獨、鹿”三字，怎麼違拗，一件也不依。若依得全美，還有三年天下，今逆天命，上界著我取回。

宜山老母は梨山老母のことであろう。「盛・独・鹿」は、宝剑で謀反に際して唐将盛彦古と、唐朝より娶された独孤氏を斬り、更に空腹を癒やすために鹿肉を切った事をいう。

この後、李世民が軍を率いて李密を捕捉する。

貴殿は本来婁金狗

罪を得て俗世に落とされ無理に君主となったもの^[17]

[17] 你王本是婁金狗
罪謫塵凡強做君

これは詩讚部分で李世民の言葉になっているが、戯曲・説唱の歌詞では登場人物の口を借りてメタ的な設定を語らせることがままあるので、作中の人物が本当にそれと知っていたとは限らない。

いずれにせよ李密は、そもそも婁金狗が降凡したものであり、本命を射る、戒めを守らない、などの自業自得で天下を失ったことになる。『大唐秦王詞話』の五虎將軍も、李密が天下に覇を唱えたことを示すアイコンではあるが、五行には配当されず、五虎將軍全体ではなく秦瓊・程咬金ら個別のキャラクターに焦点が当たっている。

『隋唐兩朝史伝』

前述のように『隋唐兩朝史伝』は、『五代残唐』と同じく万暦年間蘇州の書肆龔紹山の刊である。全百二十三回で隋煬帝の失政から王仙芝の乱までを描いており、いわゆる隋唐故事が描かれるのは第七十九回までになる。

『隋唐兩朝史伝』に見える隋唐故事は、『大唐秦王詞話』や雑劇と概ね同じであるが、李密の五虎將軍への言及は第三十二回、斧劈老君堂の場面で以下のように見えるだけである。

金墉城内に、將校が報告した。「叔宝・知節ら五虎の臣が秦王世民を捕らえました。」^[18]

[18] 金墉城内，軍校入報：「叔寶、知節五虎臣擒得秦王世民。」

五虎將軍は雑劇にも見えているので、『隋唐兩朝史伝』が意図的に削除したものの、この部分だけに残ったのであろう。

一方、『大唐秦王詞話』にあった星神の降凡、五虎將軍といった要素がいずれも見られなくなっている。同じく龔紹山が刊行した『五代残唐』と対照的である。これはあるいは、『隋唐兩朝史伝』には歴史演義指向の強い『唐書志伝』という五虎

將軍の登場しない先行小説があり、それを意識して英雄伝奇色を薄める必要があったのに対して、『五代残唐』にはそのような制限がなかったからかもしれない。

『説唐』の五虎將軍

清・鴛湖漁叟、あるいは姑蘇如蓮居士の『説唐』（『説唐全伝』）六十八回は乾隆初年に刊行された隋唐故事小説だが、典型的な英雄伝奇小説で、主要なキャラクターは星神の降凡であり、登場部將のランキング「隋唐十八条好漢」が存在し、当然のことながら五虎將軍も登場する。

第三十六回、瓦崗寨を拠点とする反乱軍は、程咬金が寨主に飽きたため、魏国公李密を新たな主に迎える。李密は西魏王を称し、瓦崗寨を金墉城に改称するとともに、五虎將軍を任じる。

秦瓊：飛虎大將軍

邱瑞：猛虎大將軍

王伯当：雄虎大將軍

程咬金：痴虎大將軍

単雄信：烈虎大將軍

後に邱瑞が陣没し、第四十回で新たに帰順した羅成が猛虎大將軍に封じられ、『大唐秦王詞話』に見える五虎將軍と同じ顔ぶれが揃う。

『説唐』の五虎將軍の崩壊はあつけない。第四十三回、魏徵が詔勅を改竄して李世民を釈放したことに李密は怒り、魏徵・徐茂功、そして秦瓊・程咬金・羅成らを庶民に落とし、追放する。荒唐無稽ではあるが、李密が敗れるためには最強の五虎將軍の存在が邪魔であったことと、後に李世民の股肱となる秦瓊らに敗將の汚名を与えたくなかったことなどから、このように処理されたのであろう。

『説唐』とその続編の『説唐後伝』・『説唐三伝』の主要登場

人物は、前述のように天界の諸星神の降凡であり、前世や天上界での恩讐が作中の現実世界に因果応報として現れる。言うなれば、信仰に支えられたメタ的なプロットを構築することで、物語の展開に説得力を与えている。

その端的な例が、第四十六回の以下の説明である。

方々、かつて玉皇大帝が紫微星を降臨させて世を治めるにあたり、また二十八宿を遣わして手助けさせようとした。かの二十八宿は承知せずに、大いに泣いて言った。「さきに昆陽の大戦であまたの手柄を立てたにもかかわらず、彼は酒に酔って姚期を斬り、醒めては鄧禹を追いつめました。かかる冷酷非情、口にするだに忌々しい。」皆は揃って彼を護衛しようとしなかったため、三十六天罡を護衛に降臨させた。二十八宿は怒りを抑えきれずに、やはり紫微星を邪魔しようと、下界に降って各地の反乱軍の王となったのである。^[19]

漢中興故事に見える、後漢の光武帝が酒に酔って讒言を信じ、雲台二十八将を皆殺しにするエピソードを踏まえ、紫微星と二十八宿の因果が、唐の太宗の天下統一に巡ったとしている。

ここで注目されるのが、唐の高祖・李淵である。『説唐』第一回で、李淵は以下のように紹介される。

さて、この李淵は成紀の人。天上界の亢金竜が臨凡したもの。^[20]

亢金竜は二十八宿の一つである。従って、『説唐』の高祖李淵は子の太宗李世民の全国統一を妨害する存在として位置づけられていることになる。これは一見、李淵が後継問題で太子李建成と李世民の対立を收拾できなかったことを指すように思え

[19] 看官，當日玉皇大帝差紫微星臨凡治世，又要差二十八宿下凡幫助。那二十八宿不肯，大哭道：“前日昆陽大戰有許多功勞，他却酒醉斬姚期，醒來逼鄧禹。如此無情，說也傷感！”大家一齊不肯保他，却差三十六天罡下凡保他。這二十八宿氣不甘伏，也下來炒鬧紫微，就是眾反王了。

[20] 且說這李淵乃成紀人也，按上界亢金龍臨凡。

るが、実際には五虎將軍の継承を阻害したことがそれに当たると思われる。

『説唐』第三回で、李淵は太子楊広（後の煬帝）扮する山賊に襲撃され、あわやのところを秦瓊に救われるが、その直後、近付いてきた人馬を賊の援軍と誤認して、単雄信の兄・単道を射殺してしまう。このため、単雄信は唐を不倶戴天の敵とするようになる。

『説唐』第五十回で、尉遲敬徳を配下に加えた秦王李世民は、以下のように言う。

余は、青、黄、赤、黒、白の五將軍が欲しくてたまらぬ。今、赤を着る程咬金を得て、黄を着る秦叔宝を得て、黒を着る尉遲恭を得たが、まだ白を着るものと、青を着るものが揃っていない。白を着るものには、余は羅成を考えており、青を着るものには単雄信を考えておる。もしこの二人を唐に帰順させることができたならば、すばらしいではないか。^[21]

[21] 孤家心中所樂五將，乃青黃赤黑白之五色也。如今穿紅的有了程咬金，穿黃的有了秦叔寶，穿黒的有了尉遲恭，還少穿白、穿青二人。那穿白的，孤想着羅成，穿青的，想着單雄信。若此二人可得歸降于唐，豈不妙哉。

太宗は李密の五虎將軍の継承・再編を企図しているが、最終的に継承できたのは秦瓊・羅成・程咬金の3人で、黒衣の王伯当は尉遲敬徳に交代する。しかし青の単雄信は、王世充の部将として唐に立ち向かって尉遲敬徳に捕らわれ、死罪に問われる。第五十七回、刑場で程咬金は単雄信に別れの杯を勧める。

咬金は言った。「単兄貴、もう一杯干してくれ。来世では手強い好漢となり、今日の仇に報いますように。」雄信は言った。「すばらしい。我が意を得たり。」またも酒を飲み干した。咬金は言った「単兄貴、この三杯目も飲んでくれ。来世はこいつら友達がいのないヤツらを、一人ひとり、ゆっくりとやっちまいますように。」雄信は

言った。「ますますもってその通りだ。」またしても酒を飲み干した。^[22]

そして、最後に杯を手向けた羅成を大いに罵り、怒りに我を忘れた羅成に斬られることとなる。

彼の魂は、まっすぐに外国に向かって転生し、後に蓋蘇文を借りて、唐朝の天下を奪おうとするのである。^[23]

一方の羅成も、李建成・李元吉に陥れられ、劉黒闥配下の蘇定方に討ち取られる。彼の転生は『説唐後伝』第十六回で言及される。薛仁貴は幼い頃、口がきけなかったが、十六歳のとき白虎に襲われる夢を見て、話せるようになる。

羅成が死んだので、薛仁貴がようやく口を開いたのである。^[24]

『説唐後伝』では、単雄信の転生である蓋蘇文が太宗配下の三十六総管を全て討ち取るが、羅成の転生である薛仁貴に敗れることになる。

このように、太宗の五虎將軍は未完に終わり、単雄信は死してなお唐の天下を脅かし続ける。つまり、李淵は単道を誤って殺したことで間接的に李世民の五虎將軍の完成を妨害し、また後の征東・征西といった外患の種をまいた、と解釈できる。

一方、程咬金の単雄信への手向けの言葉は、『説唐後伝』で現実となるが、そもそも単雄信と羅成の仲を裂いたのも程咬金である。『説唐』第十六回、秦瓊の母の誕生祝いに集まった好汉たちは賈家楼で義兄弟の契りを結び、祝宴を張る。

酒を飲みながら、咬金は考えた。「ここにいる友達の中

[22] 咬金道：“單二哥，再喫一杯，愿你來生做一個有本事的好漢，來報今日之仇。”雄信道：“妙阿。老子也有此心。”把酒又吃了。咬金道：“單二哥，這第三杯酒是要喫的，愿你來世將這些沒情的朋友，一刀一刀慢慢地殺他。”雄信道：“這句話也說得有理。”又把酒喫乾了。

[23] 他一點靈光，直往外國去投胎去了，後世借了蓋蘇文，來奪唐朝江山。

[24] 不曉得羅成死了，薛仁貴所以就開口的。

では、みたところ強盜の親玉の単雄信と、若造の羅成が
手強そうだ。二人をそそのかして戦わせてみようじゃな
いか。」^[25]

[25] 飲酒中間，咬金想到道：「在
席的朋友，看起來惟有單雄信
這強盜頭兒與那羅成這小伙子
利害，待我串他二人打一陣兒
看看，有何不可。」

このように、太宗の五虎将軍が未完に終わった原因の一端は、
程咬金にある。それゆえに『説唐』シリーズでは、薛剛反唐故
事で自らの所業に起因する全ての因果応報が終わるのを見届け
て、程咬金はようやく死ぬことができるのである。

なお、隋唐革命時に二十八宿が降凡したという説は、『大唐
秦王詞話』第一回にも見える。以下、原文のまま引用する。

角木蛟唐高祖神堯治世	亢金竜寶皇后同掌乾坤
氐土駱是建成英王太子	房日兔杜如晦足智多能
心月狐張貴妃唐王寵玉	尾火虎程制節勇冠三軍
箕水豹殷開山初興唐室	斗木獬名唐儉善武能文
牛金牛王伯当金墉虎將	女土蝠長孫后賢德夫人
虛日鼠是尹妃西宮領袖	危月燕薛万徹附馬皇親
室火猪号霸王西秦薛举	壁水獺名蕭銑称帝江陵
奎木狼三太子齊王元吉	婁金狗名李密鞏鼎屯軍
胃土雉号梁王名為李軌	昂日鷄劉武周山後胡人
畢月烏沈法興毗陵霸業	嘴火猴名朱燦楚国屯兵
參水猿房玄齡包藏謀略	井水犴寶建德河北称君
鬼金羊劉黑闥漢東王号	柳土獐長孫氏無忌元勳
星日馬劉守光燕王僭号	張月鹿高談聖混世相爭
翼火蛇梁師都延安称帝	軫水蚓王世充僭国西京
天蓬星秦叔宝開疆展土	黑煞神尉遲恭絶滅煙塵
破軍星并武曲天罡李靖	李淳風称文曲定数如神
祿存星是魏徵忠良善諫	天機星徐世勣精曉兵文
左輔星褚遂良托孤宰相	右弼星為蕭瑀位列麒麟
紫薇星小秦王神堯仲子	九州曜天降下濟世安民

李淵は角木蛟で、亢金竜は李世民の生母である竇皇后となるなど『説唐』とは出入りがあるし、二十八宿の降凡として挙げられている人物には、李密・王世充・竇建徳・劉黒闥ら唐朝と敵対した勢力の領袖のほか、房玄齡・杜如晦・程知節（程咬金）などの太宗の股肱までもが含まれており、二十八宿の内部対立の様相を呈している。かかる先行する転生譚を整理・再編したのであろう、『説唐』の紫微星と二十八宿の対立図式の方がすっきりとしている。

また、羅成・単雄信の薛仁貴・蓋蘇文への転生も、それぞれ『大唐秦王詞話』第四十四回・第五十一回で言及されているが、両人が不仲であったという描写はなく、単雄信を斬ったのも尉遲敬徳である。この点でも『説唐』は、キャラクターの関係性に関するエピソードを積み重ねることによって、説得力を増そうとしている。

『大唐秦王詞話』は各巻巻首に「按史校正唐秦王本伝」と題し、第三十一回の冒頭の詩の後で、

時人 開場句を厭うことなかれ

座客 還た聴け按鑑の詞を^[26]

[26] 時人莫厭開場句
座客還聽按鑑詞

とするように、明代の講史小説がしばしば題名に冠する「按史」・「按鑑」（『資治通鑑』を踏まえる）などの語をもって自らを形容しており、英雄伝奇的な書きぶりにも関わらず、明代講史小説の『資治通鑑』・『資治通鑑綱目』系の歴史書の権威を借りることで叙述の正統性を担保する、言うなれば歴史書コンプレックスを克服できていない。

一方、清代乾隆年間の『説唐』に至ると、従来の隋唐故事諸テキストに見えるが必ずしも整合的ではなかった星神の降臨や

転生を、紫微星と二十八宿の対立、五虎將軍の未完成などの形に再編し、物語内容に描かれる現実世界の枠を超えたメタ的なプロットを幾重にも構築することで、英雄伝奇が史書的な因果関係や儒教倫理からの自立を果たしている。

清代中期に英雄伝奇小説が隆盛した要因としては、空前の好景気を背景として、京腔などの通俗演劇や芸能が隆盛し物語の発展を促すとともに、通俗的な小説の受容層が成長した、といった背景があるものと思われるが、小説そのものも白話文体が成熟して自由に文を書き連ねられるようになり、かつ上述のようなプロット構築方法が確立したことも重要なファクターであると言えよう。

五虎將軍の登場しない『隋史遺文』・『隋唐演義』

隋唐故事の小説としては、このほか、明崇禎年間刊の袁于令『隋史遺文』六十回、清康熙年間刊の褚人獲『隋唐演義』一百回があるが、後者の唐開国を描く部分は『隋史遺文』をほぼそのまま取り込んでいるので、以下では『隋史遺文』について触れておきたい。

『隋史遺文』については、いくつかの回の「総評」で「旧本」の存在に言及しており、その内容から「旧本」は『説唐』の源流にあたる小説、ないしは芸能テキストであると考えられている^[27]。

『隋史遺文』は秦瓊の一代記的な構成となっており、若かりし頃の彼と程咬金・単雄信らとの交流を中心に、『水滸伝』にも似た俠義小説風に展開する。第四十五回で秦瓊は李密配下に加わるが、そこに五虎將軍の呼称は登場しない。雑劇や『大唐秦王詞話』、そして『説唐』に見える以上、「旧本」には五虎將軍が存在したことは確実なので、袁于令が意図的に削除したことになる。

『隋史遺文』の序文には以下のように見える。

[27] 欧陽健 1988 参照。

さきに『隋史遺文』を作ったが、秦胡国公の出生前を描き、さらにその周辺の恩怨を共にした人びとも及んでいる。…(略)…幻想は俗人を喜ばせるが、必ずしも理に根ざしていない。伝聞の品の無さを踏襲するのは、あまりに人を誘ってしまう。妖艶な話を作るのは、独りよがり過ぎる。これらをことごとく書き改めた。それらの残すべきは残し、削るべきは削り、増やすべきは大いに増やした。本来の意図が史の遺漏を補うことにあるのだから、史からかけ離れる必要はなかろう。^[28]

従来の講史小説が歴史そのものを語るというスタンスを持ち、「按史」・「按鑑」などの語を冠して、正統な歴史書の記述に基づいており、それらを代替しうることをセールスポイントとしていたのに対して、『隋史遺文』は史書に描かれないエピソードを補うというコンセプトを打ち出し、史書と重なる部分、すなわち秦瓊らが世に出た後の部分にはさほど力を入れていない。また、「俗人を喜ばせる」「幻想」が「削るべき」ものであったと読めるので、『隋史遺文』旧本にも『説唐』的な星神の降凡や転生が描かれていた可能性が高い。五虎将軍も、それと同列のものとして扱われていることになる。

以上から、「旧本」は五虎将軍や星神の降凡が描かれる、非知識層を主体とする受容層のニーズに即した英雄伝奇であったが、その前半を俠義小説寄りの史書を補うものとし、後半を大幅に削り史書の記述に近づけることで、知識層にも受け入れやすい形に再編したのが『隋史遺文』であることが分かる。こうした傾向は『隋唐兩朝史伝』にも見られるが、歴史書との整合の問題をうまく回避している点で、『隋史遺文』はより洗練されている。

京劇などの伝統劇で演じられた隋唐故事の演目は『説唐』に近い英雄伝奇が圧倒的多数を占め、『隋史遺文』を吸収・継承

[28] 向為《隋史遺文》，蓋以著秦胡國于微，更旁及其一時恩怨共事之人。…(略)…奇幻足快俗人，而不必根於理。襲傳聞之陋，過于誣人；創妖艷之說，過於憑己；悉為更易。可仍則仍，可削則削，宜增者大為增之。蓋本意原以補史之遺，原不必與史背馳也。

した『隋唐演義』の影響力が限られるのは、かかる編纂意図を考慮すれば、しごく当然なことであると言えよう。

蜀漢の五虎將軍

平話・雜劇・小説の五虎將軍

五虎將軍と聞いて多くの人が連想するのは、蜀漢の劉備配下の関羽・張飛・趙雲・馬超・黄忠の五人であろう。『三国志』「蜀書」六は「関張馬黄趙伝」であり、正史の段階からこの5人は蜀漢建国の主要な武将として位置づけられており、そのことが五虎將軍の濫觴となったのであろう。

五虎將軍の称号の登場は元代の『三国志平話』に遡る。巻下第九葉、諸葛亮が馬超を帰順させ成都に戻った場面で、「封五虎将」と題する上図が掲げられ、五将を描いている。本文中では以下のように言及される。

さて、軍師が兵を引いて益州に入り、皇叔に見えると宴席となった。関公を寿亭侯に封じ、張飛を西長侯に封じ、馬超を定遠侯に封じ、黄忠を定乱侯に封じ、趙雲を立国侯に封じた。皇叔は五虎將軍を封じたが、愛弟の関公だけがその場にいなかったで、心腹の人に命じて金珠を賜り、荊州に赴いて、関公を寿亭侯に封じさせた。^[29]

[29] 又說軍師班軍入益州，見皇叔筵會。關公封壽亭侯，張飛封西長侯，馬超封定遠侯，黃忠封定亂侯，趙雲封立國侯。皇叔恩封五虎將軍，唯不見愛弟關公，使心腹人賜金珠，赴荊州，封關公壽亭侯。

[30] 俺漢家這五虎將非輕也。

一方、三国故事の雜劇で五虎將軍に言及するものは少なく、管見の限りでは元明間・無名氏『曹操夜走陳倉路』雜劇第一折の劉備のセリフに、「わが漢の五虎將も弱くはないぞ^[30]」と見える程度である。これは、五虎將軍最後の一人である馬超が劉備に従ったのは成都攻略直前と遅く、そのしばらく後には関羽が敗死してしまうため、そもそも五虎將軍が勢揃いする機会が無かったことに起因しよう。

『三国志演義』第七十三回では、劉備が漢中王に即位し、五

虎將軍を封じている。前章までで検討してきたように、五虎將軍は天下を目指す勢力が擁する最強武將たちの称号であり、かつ英雄伝奇的な色彩が強い。従って、劉備は漢中王に即位して高祖劉邦の後継者になる意志を明らかにするとともに、それを実現する力として五虎將軍を封じたと解釈できるし、『三国志演義』に五虎將軍が登場するのは、その知名度ゆえに『三国志平話』から継承せざるを得なかった英雄伝奇的要素であると考えられる。

しかし、まもなく蜀漢は関羽と荊州を失い、その弔い合戦である夷陵の戦いを通じて、張飛・黄忠を失い、劉備も没することになり、天下統一は実現しない。結果として、五虎將軍はその役割を果たすことができなかった。

関羽は何故敗れたか

三国志関連の民話集である『三国外伝』に、「関公換刀」という民話が集録されている。その冒頭に以下のように見える。

青竜偃月刀は、もともと世に二振りあった。関羽のものと、周倉のものである。あにはからんや、関羽のものは、曹操に袍を贈られたときに壊されてしまった。^[31]

この後、関羽は周倉の青竜偃月刀をだまし取って、それによって幾多の武功を挙げることになる。ここでは関羽の青竜偃月刀が「壊された」ことに言及しているが、それに対応する民話は管見の限りでは『三国外伝』や他の三国故事民話集に収められておらず、誰がどのように壊したのか分らない。

その答は、李洪春『京劇長談』に見出すことができる。李洪春は、清末から中華民国期にかけて活躍し「活き関公」と称された京劇の紅生——関羽専門の役まわり——であり、『京劇長談』は彼の平生や芸歴、梨園の見聞、芸談などをまとめた自伝的な本である。その中で李洪春は、自身の演じた『水淹七軍』

[31] 青龍偃月刀，原先世上有兩把，關公的一把，周倉的一把。沒想關公的那把，在曹操贈袍時給弄壞了。(p.44)

の最後の場合について、以下のように説明している。

この場で関公は紅蟒を着る。この紅蟒はかつて関公が瀾橋でからげた大紅袍である。今になって着た目的は、曹操の衣装を着て曹操の手下を斬ることにある。以前、迷信的な説明もあった。かつて袍を仕立てた際に、郭嘉は密かに婦女の血で汚れた布を衣の布地の間に仕込んでおり、だからこそ関公が着るや、まず矢傷を受け、その後で命を失ったのである。郭嘉はこのために短命で死んだ、という迷信的な説明である。^[32]

[32] 這場關公要穿紅蟒。這個紅蟒就是當年關公在瀾橋時關公所挑的大紅袍。今天纔穿的目的，就是穿你的衣裳斬你的人！過去還有個迷信說法，就是當年造袍時，郭嘉暗將婦人血汚之布暗放衣的夾層內，所以纔有關公穿了先受箭傷而後喪命，郭嘉因此短壽而死的迷信說法。(p.313)

ここから、前に引いた「関公換刀」で関羽の青竜偃月刀が「壊された」原因も、郭嘉が仕込んだ婦人の血（経血）の穢れを受けたことに起因するものと推測できる。『三国外伝』がそのエピソードを収録せず、また直接言及しないのは、「迷信的な説明」であるために忌避したものであろう。また、『三国外伝』は湖北で採録された民話を整理・収録しているが、李洪春は北京で生まれ育ち劇を学んでいるので、それらの民話が湖北と北京とで共有されていた、つまり全国的に流通していたことが窺われる。

さて、『水淹七軍』の最後の場合で関羽は「紅蟒を着る」が、京劇で関羽の衣装の色は一般的に緑である。これは『三国演义』第二十五回の記述に基づいている。

ある日、曹操は関羽の着ている緑の戦袍が古びているのを見て、彼の体に合わせて、珍しい錦を使って戦袍を仕立てて贈った。関羽は受け取ると、襦袢の上に着て、相変わらず古い袍をその上に纏った。曹操は笑って言った。「雲長はもの持ちが良いのう。」関羽は言った。「もの持ちが良いのではありませぬ。古い袍は劉皇叔に賜ったも

ので、これを着るのは兄に会っているようなもの、丞相に新たに賜ったからといって、兄にかつて賜ったものを忘れるわけに参りませんので、上に着たのです。」^[33]

それでは、三国故事中の関羽の衣装は昔から緑であったかという、必ずしもそうとは言い切れない。

脈望館本の雑劇には、登場人物の扮装をまとめた「穿貫」が付せられるものが幾つかある。関羽が登場するものでは、『三戦呂布』・『黄鶴楼』・『単戦呂布』・『単刀劈四寇』・『石榴園』・『龐掠四郡』・『怒斬関平』が穿貫を持つが、関羽の扮装はいずれも全く同じである。

滲青巾、蟒衣曳撒、紅袍、項帕、直纏、襖膊、帶、帶劍、三髭髯

関羽は緑袍ではなく紅袍を纏っている。脈望館本の穿貫では、一般に「袍」とだけ書かれて色が指定されないが、劉備・関羽・張飛は別格であったようで、それぞれ黄袍・紅袍・皂袍となっている。劉備は『三戦呂布』でも黄袍であるが、即位前に黄袍を着用するのは物語の場面に合わない。宮廷演劇という文脈から、未来の皇帝である劉備の服装が規定されたものと考えられる。

宮廷という特殊な環境で演じられた台本であることから、登場人物の扮装も市井の演劇と異なっていた可能性があり、事実、「明憲宗元宵行樂図」に描かれる『三戦呂布』雑劇の関羽は緑の衣装を纏っている。だが少なくとも、関羽＝緑袍というイメージが、現在ほど確固たるものでなかったことは確実である。舞台における関羽の緑袍は明代後期以降、『三国志演義』の影響によって定着したものである可能性が高い。

京劇『水淹七軍』は、紅生という役まわりの創始者で李洪春

[33] 一日，操見關公所穿綠錦戰袍已舊，即度其身品，取異錦作戰袍一領相贈。關公受之，穿于衣底上，仍用舊袍罩之。操笑曰：“云長何如此之儉乎？”公曰：“某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜，其穿之如見兄面，不敢以丞相之新賜，而忘兄長之舊賜，故穿于上。”

[34] 李洪春 1982「第三章 老師 王鴻寿」、吳同賓・周亜勛 2007 pp.149-150 参照。

の師である王鴻寿（三麻子）の代表作として知られる。王鴻寿は道光年間の生まれで、十九世紀末から二十世紀初頭にかけて活躍した。多くの関羽戯を創作・改編しており、民間故事に基づいた『斬熊虎』を創作するなど、歴史書や民間故事に広く取材して京劇舞台における関羽のイメージを一新している^[34]。李洪春のいう『水淹七軍』にまつわる迷信的説明や関羽の紅袍も、王鴻寿に由来する可能性が高い。

『三国志演義』の英雄伝奇的な理解

このように民話や京劇では、『三国志演義』が歴史書的な因果関係でプロットを構築するのに対して、信仰的要素に支えられたキャラクター中心の視点で小説の事件に別のプロットを付与している。

かかるプロット構築の方法は、『説唐』などとも共通しているが、『説唐』がテキスト内部にメタ的なプロットを構築していたのに対して、三国故事は小説『三国志演義』の絶大な影響下にあるため、小説の枠外に構築されていた。いずれにせよ、清代中・後期の非知識層にとって、信仰的要素に支えられた英雄伝奇的なキャラクター中心の歴史故事理解が一般的であったことになる。

彼らにとって、神にもなった無敵の将軍関羽が敗死する理由として、呉との外交・戦術上のミスだけでは弱かったため、『三国志演義』の枠外に関羽が死ぬ理由を作る必要があったのだろう。そこで関羽の服の色が五虎将軍の五行配当から外れることに着目し、郭嘉の詭計という信仰的なプロットが作られ、それに基づいて再解釈された三国戯が舞台を通じて再発信されることになった。

前述のように『三国志演義』の五虎将軍は、『三国志平話』など従来の三国故事の英雄伝奇的な性格を断片的に受け継いだものであると言え、それが清代の非知識層による『三国志演義』の英雄伝奇的な再解釈に利用されたのは、ある意味必然であった

と言えよう。

おわりに

以上をまとめると、五虎將軍は英雄伝奇的色彩の強い元代の雜劇や平話に現れ、当初から天下統一を目指す勢力の最強將軍という位置づけという性格を帯びていたが、五行・五方との結びつきは必ずしも明確ではなく、歴史演義を指向する小説からは排除される傾向にあった。清代中期の英雄伝奇小説では、非知識層のニーズに基づき、キャラクターを中心として信仰的要素によってメタ的なプロットを構築するようになり、『説唐』では五虎將軍がその一環に組み込まれる。また、歴史演義小説の代表たる『三国志演義』についても、非知識層の間では英雄伝奇小説と同様な解釈が行われていた。そして、隋唐故事・三国故事ともに、五虎將軍の不完全性がクローズアップされ、それが物語のメタ的なプロット構築や解釈に利用された。

中国の歴史物語は演劇や芸能を通じて形成されたが、中国演劇は伝統的に舞台装置や背景をほとんど用いず、清代に北京などの大都市で常設劇場が発達するまでは、一劇団 10 人にも満たない人数で上演されるのが一般的だった。現在の伝統劇舞台でも、軍隊を極度に簡略化した竜套や文堂は上手・下手の敵味方各 4 人が一般的であり、旧時のドサ回り上演では各 2 人で演じられることも多かったであろう。かかる舞台では、観客の視線は英雄を演ずる役者に注がれるのであり、歴史物語が英雄伝奇的色彩を帯びるのも、英雄伝奇的に受容されるのも、自然ななりゆきである。

そして、転生や因果応報によるプロット構築は一見荒唐無稽であるが、非知識層の間ではそれなりの説得力を持っていたか、少なくともお約束として受け入れられたからこそ、それを積極的に活用することで、清代中期に英雄伝奇的な長編小説が陸続と生み出されたと考えられる。現代日本の漫画・ライトノベ

ルなどにも、転生やらタイムリープやら因果応報やらをプロットの中核に据える例を多々見出すことができることを考えれば、通俗的なサブカルチャー作品は地域や時代を超えて、ある程度似かよった性格を持つのかかもしれない。

夙に指摘されるように、通俗文学は作者と読者の共同創作物的な性格を持つため、受容の実態解明が不可欠である。中国の古典通俗小説は作品が残っていても、それがどのように読まれ受容されたのかに関する記録が極めて乏しいのが実情であり、このことが受容研究を進める上で大きな障害になっている。

従来、通俗小説研究において戯曲・伝統演劇資料は、主に材源研究の方面から台本資料が利用されてきたが、本稿で使用した芸談や知識層による劇評などは、役者や観客がどのように小説や物語を受容・表現したのかを知ることができる資料としての側面を持つのであり、今後、通俗文学の受容研究に積極的に活用されるべきであろう。

引用文献

伝統文献

『桐薪』、明錢希言、中國國家圖書館所藏明萬曆刊本

『廿二史劄記校証』、清趙翼、王樹民考証、中華書局 2013 排印本

雜劇『劉夫人慶賞五侯宴』、元閔漢卿、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社
1959 影印本）所収排印本

雜劇『吳起敵秦掛帥印』、元明間無名氏、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社
1959 影印本）所収排印本

雜劇『程咬金斧劈老君堂』、元鄭德輝、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社
1959 影印本）所収排印本

雜劇『長安城四馬投唐』、元明間無名氏、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社
1959 影印本）所収排印本

雜劇『徐懋功智降秦叔宝』、明無名氏、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社
1959 影印本）所収排印本

雜劇『曹操夜走陳倉路』元明間無名氏、『孤本元明雜劇』（中国戲劇出版社

1959 影印本）所收排印本

『三国志平話』、国立公文書館所藏元至治間刊本

『唐薛仁貴跨海征遼故事』、文物出版社 1979『明成化說唱詞話叢刊』所收

明成化間刊本

『殘唐五代史演義』六十回、明無名氏撰、中国書店 1986 景明万曆間龔紹

山刊本

『三國演義』一百回、羅漢中、中華書局 2009 排印本

『隋唐兩朝史』一百二十回、尊經閣文庫所藏明万曆間龔紹山刊本

『大唐秦王詞話』六十四回、文学古籍刊行社 1956 影印本

『隋史遺文』六十回、袁于令、『古本小說集成』（上海古籍出版社 1992）所收

国立国会図書館所藏名山聚藏明崇禎六年序刊本

『說唐全傳』六十八回、鴛湖漁叟、『古本小說集成』（上海古籍出版社 1992）

所收上海古籍出版社所藏乾隆四十八年觀文書屋刊本

『說唐後傳』五十五回、鴛湖漁叟、『古本小說集成』（上海古籍出版社 1992）

所收中国芸術研究院戯曲研究所藏乾隆四十八年觀文書屋刊

本

近人論著

江雲・韓致中主編 1986『三国外伝』、湖北群衆芸術館編、上海文芸出版

社

吳同賓・周亜勛主編 2007『京劇知識詞典』増訂版、天津人民出版社 2007

李洪春 1982『京劇長談』、中国戲劇出版社、p.459

歐陽健 1988「《隋唐演義》“綴集成帙”考」、『文献』1988 年第 2 期、
pp.63-94

田仲 一成 1993『中国巫系演劇研究』、東京大学出版会、p.1204

上田 望 1996「講史小説と歴史書 (1)：『三國演義』、『隋唐兩朝史
伝』を中心に」、『東洋文化研究所紀要』第 130 冊、pp.97-
180

1999「講史小説と歴史書 (2)：『殘唐五代史演義』、『南宋
志伝』の構造と変容」、『東洋文化研究所紀要』第 137 冊、

pp.43-90

小松 謙 2001 『中国歴史小説研究』、汲古書院、p.274

千田 大介 1995 「李玉の歴史故事伝奇と乾隆期英雄伝奇小説～『麒麟閣』と興唐故事小説とを中心に」、『中国古典小説研究』第一号、pp.78-88

1996 「乾隆期英雄伝奇小説『説唐』の主題」、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第41輯・第二分冊、pp.133-144

執筆紹介

石 光 生

【生年】1954 年

【最終学歴】 美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）戲劇博士

【現職】 國立台灣藝術大學戲劇系榮退教授

【論著】《跨文化劇場：傳播與詮釋》（台北：書林出版社，2008 年）、《臺灣傳統戲曲劇場藝術：儀式・演變・創新》（台北：五南出版社，2013 年）、〈人文與科技融合的省思：執行兩項偶戲數位典藏的經驗分享〉（《藝術論衡》，復刊第 6 期，2014 年，成功大學藝術研究所，頁 65-88）

永上 正（ひかみ ただし）

【生年】1953 年

【最終学歴】 東京都立大学人文研究科中国文学専攻博士課程単位取得満期退学

【現職】 慶應義塾大学名誉教授

【論著】『中国の禁書』（共訳、新潮社、1994 年）、『性愛の中国史』（共訳、徳間書店、2000 年）、『インテンシブ中国語—集中型中国語講座』（共著、東方書店、2000 年）、「北京における相声の現状についての一考察」（『近現代中国の芸能と社会—皮影戯・京劇・説唱』所収、好文出版、2013 年）

千田 大介（ちだ だいすけ）

【生年】1968 年

【最終学歴】 早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻博士課程中退

【現職】 慶應義塾大学経済学部教授

【論著】「北京皮影戯西唐故事考——「大罵城」と『三皇宝剣』伝奇を軸に——」（『中国都市芸能研究』第 17 輯、2020 年）、「粉戯と陣前招親——西唐故事の形成と展開をめぐる仮説」（『中国都市芸能研究』第 18 輯、2020 年）、『デジタル時代の中国学リファレンスマニュアル』（共著、好文出版、2021 年）

山下 一夫（やました かずお）

【最終学歴】 慶應義塾大学大学院文学研究科中国文学専攻博士課程単位取得退学

【現職】 慶應義塾大学理工学部教授

【論著】『台湾戯曲唱本資料彙編』（共著、博揚文化、2020 年）、「明清时期三清形象的转变与发展——以《西游记》等小说之插图为例」（『《西游记》新论集』、广西师范大学出版社、2022 年）『外国語教育を変えるために』（共著、三修社、2022 年）

中国都市芸能研究会 2022 年度活動記録

2022 年 5 月 14 日

2022 年度春季大会

Zoom によるオンライン開催

内容

- 各種議事
- 研究発表
 - 二ノ宮聡（北陸大学）「満州娘娘と迷鎮山廟会の現状」
 - 山下一夫（慶應義塾大学）「台湾皮影戯『高良徳』について」

2022 年 12 月 18 日

2022 年度冬季大会

Zoom によるオンライン開催

内容

- 各種議事
- 研究発表
 - 戸部健（静岡大学）「天津市評劇院関係文書（1949 年～1980 年）について」
 - 二階堂善弘（関西大学）「東北地区の四大門・五大仙について」