

京華傳鐸

— 掠影北方崑曲劇院的前輩藝術家

Sketches of the Forerunners of Northern Kunshan School Theatre

蔡欣欣 Hsin-hsin TSAI

國立政治大學中文系副教授

是怎樣的邂逅！是哪般的竄離！讓吳歎曲韻的婉約柔媚與弋陽嗚嘶的激越粗獷，在天威颯颯的冠蓋京華中，相互睥睨對峙而又彼此水乳交融，迤邐出北方崑曲的一脈大雅雍容。喔！是了！是明代魏良輔與梁辰魚等人的潛心研製，讓崑山新聲從江南水鄉到皇城宮闕都傳唱不歇；是清代南洪北孔的釵鈿情緣與扇底桃花，使水磨檀板從清唱度曲到氍毹作場都大放異彩；是民間戲文連綴改編的清宮大戲，讓崑弋絲竹等聲腔劇曲得以兼容並存；是宮廷教坊與民間梨園的切磋交融，使名伶輩出造就了崑亂不搯的精湛劇藝；是王府家班與直隸伶優的聚合離散，讓崑弋滲透雜揉而演化出北崑獨特的藝術風味。

的確！北方崑曲藝術除了保有南崑原有的蘇杭情韻外，更沾惹著幾分的燕趙風致，綺麗纏綿的皇家格範，質樸剛勁的鄉野氣息，都將旖旎幽雅的文人情懷勾惹得更加氣韻生動。而在眾人「千呼萬喚始出來」的等待下，於一九七七年在北京陶然亭畔創建的「北方崑曲劇院」，終於繼歷年來南崑各大崑劇團的來訪後，精銳盡出正式單獨地造訪台灣寶島（北崑曾在八十九年的「跨世紀千禧菁英大匯演」中演出部份折子），帶了大批承傳自「北崑五老」前輩藝術家的看門戲，以及研習自南方傳字輩老藝人的拿手劇目，讓台灣的觀眾能同時領略一唱三嘆的含蓄蘊藉與冀地崑高氣味的豪邁草莽。

說起這「北崑五老」的前輩藝術家，台灣的觀眾可能顯得陌生了些，然而無論是有拔山扛鼎雄姿的淨腳侯玉山（1893-1996），或是被讚譽為「崑曲大王」的旦腳韓世昌（1898-1976），或是以溫文儒雅著稱的生腳白雲生（1902-1972），或是兼備長靠短打功力的武生侯永奎（1912-1981），或是講究歌舞婀娜曼妙的旦腳馬祥麟（1913-1994）等，在當時俱都是叱吒風雲的顯赫名角。他們都哺育成長自河北民間的崑弋班社，從小便隨著戲班衝州撞府走南闖北，歷經過無數艱辛的路歧歲月，遍覽了悲歡離合的人生百態。這些生活真實面中的人事物，遂都凝聚成為其豐厚舞台藝術的養分，看其以取材自生活原型而又誇張美化的眼神作表，更淋漓盡致地宣洩了人物內心情感的起伏變化，相較於南崑的溫婉內斂，北崑顯得更為活潑外放，是以舞台藝術的感染力也就格外地強烈火爆。

如以「兩刺一鬧，思期帶拷」（指〈刺虎〉、〈刺梁〉、〈思凡〉、〈鬧學〉、〈佳期〉與〈拷紅〉六齣折子戲）等看家戲聞名的北崑旦角巨擘韓世昌，幼年得崑弋名伶韓子峰與華起鳳教練功底；其後向學於王益友與侯瑞春等人，由武生轉為旦角應工；再經由吳梅與陳德霖等名家的點金琢玉，能博採眾家之長自成一格，尤擅長以細緻入微的做工描摹腳色人物的內在情感。如韓老在飾演《孽海記·思凡》中「把袈裟扯破」的小尼姑時，能夠應用繁

複連綿的唱念作表，將小尼姑青春之火觸動引爆的情緒轉折過程，剛柔並濟層次井然地淋漓刻畫。〈思凡〉的劇情在描寫小尼姑色空從小被父母送到寺中，出家為尼與黃卷青燈為伴。然而她卻不甘青春華年就此斷送，無法忘情人世間的夫妻情愛，因此衝破佛門戒律扯破袈裟逃下山去，是考驗旦角功力的個人「獨角戲」。首先出場的【誦子】以舒緩沈寂的語調與台步，引發出對自身遭遇的愁悶孤寂；到【山坡羊】中肇因於山下弟子的眉目傳情燃燒心火，曲中三次「由他」流露出內心的矛盾糾葛；【採茶歌】裡敲擊木魚梵唱經文，不但難壓心緒反倒憑添煩躁；「恨一聲媒婆」羞笑眼神的乍現，與念經時的怨懟眼神恰成強烈比對；【哭皇天】將木塑泥雕的羅漢意想為縹緲的有情人兒，以不同部位的七種舞姿身態，配合著從含羞帶怯到焦急嗔怒的神情變化，極為細緻生動；【香雪燈】裡實景虛境的對比否定，更使得憤慨怨恨的怒火燃燒到最高點；是以在【風吹荷葉煞】中連續運用雲步、搓走與倒步等各種步伐，表現倉皇逃離山門的激動情緒；而最後的【尾聲】雖只有「但願生下一個小孩兒，卻不道是快活煞了我！」的兩句曲文，但配合著其快樂單純的神情作表，的確讓我們感受到其內在的欣喜與企盼。而此次由韓老的嫡傳弟子林萍親授，青年演員魏春榮擔綱演出的〈思凡〉，嗓音甜美作表圓潤，也果真讓我們品賞到韓老一氣呵成的「火爆勁兒」。

而動若崩雲聲如裂石的崑壇名淨侯玉山，啓蒙於京南崑弋名腳劉同德，在「一偷三盜」（即〈偷雞〉、〈盜甲〉、〈盜杯〉與〈盜瓶〉四齣折子戲）等武丑劇目中奠定了紮實的腰腿工夫；而後又受教於架子花臉邵老墨其它花臉名家，精通於「三州一現」（即《高唐州》、《鬧江州》、《撞幽州》與《祥麟現》四齣）、「三僧四白」、「七紅八黑」¹等各類型的淨行本工戲，嗓音高亢雄渾工架沈穩大方，尤以《天下樂·鍾馗嫁妹》的拿手戲齣博得「活鍾馗」的美號。〈鍾馗嫁妹〉的故事是敘述才學

出眾的鍾馗上京趕考，卻在途中誤入陰山鬼徑，受鬼怪捉弄而導致面容醜陋。因此雖高中得第，但被皇帝罷黜功名，一時忿恨不過自殺身亡，而上天垂憐鍾馗為人正直，遂敕封其為驅邪斬祟將軍負責捉拿鬼怪。由於鍾馗在生前曾將妹妹許配給好友杜平，因此他特地率領了眾鬼卒回家為妹妹完婚。北崑侯老的鍾馗扮相不同於南崑的服飾穿戴，前戴倒纓盔後著紅判官帽，以表述其文武兼備的身分特質；而在表演上則把握人神鬼三位一體的藝術形象，出場時以水袖掩面，然後轉身施展數次的噴火特技，以展現神鬼的特異能力並外化鍾馗的滿腔怒火，這是由侯老率先創發的；而後運用手勢眼神與身段舞姿的嚴絲合縫，以及依北曲唱念吐字規範演唱的七支曲牌，凸顯鍾馗的剛烈個性與豐富情感。首先以「美像」鋪陳殘雪梅馨的春景，以烘托為妹子完婚的歸家喜悅；緊接著以「悲像」反映門庭冷落的淒清，以及兄妹相見的手足情深；再以「怒像」表現黜落功名的忿恨，以說明捐軀殞命的原委；劇中並運用迅捷巧妙的椅子功，刻畫丫環與其照面的驚懼詫異；最後則以「喜像」書寫嫁妹完婚的歡愉，在眾小鬼的簇擁中火熾熱鬧地圓滿收場。此次由董紅鋼挑樑演出〈鍾馗嫁妹〉，因受到體型與嗓音的侷限，故無法完全再現侯老在舞臺上精氣神合一，那既威儀猙獰又嫵媚動人的物像。

曾經被冠以「表情聖手生角泰斗」封號的白雲生，自幼酷愛戲曲流連戲班，拜崑弋名腳王益友為師，專攻旦腳兼習生淨丑等行當，且精通搬笛與鑽研樂理曲律。後與韓世昌搭檔合作時改飾文武小生，又向京劇耆宿程繼先拜師學藝。白老音色醇厚行腔流暢，扮相風流儒雅文質彬彬，且善於整理編串排練導演崑曲劇目，曾將往昔活躍於崑劇舞台上的清傳奇《金不換》，借鑑吸收河北老調絲弦的特色，採借「方巾丑」的表演程式來具現「窮生」²姚英的窮酸像。《金不換》的內容是鋪寫富家子弟姚英生性浪蕩揮霍，不但將祖產花費殆盡還將妻子典當，最後只落得流落街頭乞討為生。其妻暗中設法

由北崑青年演員傳承演出的侯玉山經典名作《鍾馗嫁妹》。

將家產連同自己贖回，又令家人姚勤上街尋訪，適逢姚英在走投無路意欲投河自盡之際，將之帶回在府中為奴看守家門。而後其妻又與侍女春蘭假扮夫妻，於壽誕之日命姚英侍酒當面試探，姚英悔恨前非於是夫妻和好團聚。白老將全劇整編為四段折子，〈投江〉出場前淒厲的叫板聲寓意著隆冬風雪的酷寒，而撫肩縮脖雙目呆滯的戰慄身影，活脫脫勾畫出浪子誤入歧途、潦倒不堪的狼狽像；〈守歲〉中以動靜參雜的獨腳戲形式，模擬昔日父親恨鐵不成鋼的教子情景，「睹畫思情 / 以鞭自責」為本折表演的精髓所在；〈伺酒〉中凸顯了姚英矛盾掙扎的複雜情緒，得知主母為姚妻的難堪驚愕，目睹假鳳虛凰（姚妻與侍女春蘭）溫存纏綿的妒火上升，實實是羞愧滿面無地自容；最後的〈團圓〉則解開了事實真相的來龍去脈，描摹出從不知所措到欣喜若狂的動盪情緒。此次由年輕演員邵崢充任浪子回頭《金不換》的主演，演技清新自然，讓我們領略到白老編導演全才的劇藝功力，然而在嗓音唱腔的

運用上還可再多加鍛鍊。

而身手矯健技藝精湛有著「活林沖」雅號的崑劇名武生侯永奎，自幼隨父親與叔叔在崑弋班社學藝，由王益友教習小武生戲，陶顯庭傳授武生勾臉戲，郝振基教導猴戲等，是以精通各種門類的武生戲路；後並拜在京劇大師尚和玉的門下，遂有時也在崑曲演出中穿插尚派戲的表演。侯老身材魁武器宇軒昂，飾演《單刀會》中精通韜略膽識過人的關羽，意態磅礴威儀神情肅穆莊嚴。《單刀會》為元代劇作大家關漢卿的雜劇精品，記述三國時代東吳水軍都督魯肅，計邀關羽過江赴宴，欲藉此扣押關羽以要脅劉備歸還荊州。關羽智勇雙全攜周倉單刀赴會，一路賞覽江景思前憶往感嘆萬千。兩人會面後在宴席上爭辯荊州主權，關羽佯裝酒醉，持劍脅迫魯肅送至江邊全身而返。在全劇戲核的第三折〈刀會〉中，以軍卒簇侍旌旗搖蕩寫意出舟行江上的情境，鑼鼓聲中彷彿傳來江水迴盪不已的聲息。此時關羽捋鬚睜目站在船頭觀望浩淼無際的江水，一

曲【新水令】氣魄萬千地傳達出單身赴會的從容豪壯；緊接著與關平、周倉以功架造型，組構出各種不同美感的雕塑畫面，伴隨著【駐馬聽】由沈穩蒼涼到慷慨激越的曲唱，緬懷憑弔昔日的沙場驍戰，傷嗟長嘯人事的滄桑變化，深邃的歷史感層層重重地渲染開來。緊接著兩人會面飲宴的場面，關羽正義凜然的意態說詞，反倒讓魯肅變得「理不直氣不壯」，更映襯出魯肅運用心計的陰謀機巧。此次由繼承侯老衣鉢的侯少奎領銜主演，聲情激越功架十足，果真讓觀眾飽覽了侯老型塑一代名將關羽的凜凜神威。

孌娜多姿能歌善舞的崑曲名旦馬祥麟，童年時便加入榮慶班社，由韓子雲、侯益隆與父親馬彩鳳等人啓蒙授藝；後勤奮自修向學，又得吳子通與黃叔傳指點，豐厚了詩文曲唱的造詣；曾向京劇名伶王雲卿與花翠蘭學習刀馬旦等技藝，曾經組織過京梆崑「三下鍋」的班社，是以腹笥甚廣善於萃取各種劇藝菁華，於戲曲舞蹈的應用創發別有心得。其拿手的看門戲《冢家記·昭君出塞》，早在十三歲時便已艷驚四座，如淒如訴動人哀婉的大段唱腔，宛若鴻雁翱翔恰似鳳凰展翅的舞姿，都傳神地代言了昭君懷抱琵琶遠去家國，北國和番難捨難分的依戀心情。〈昭君出塞〉的劇情是描寫西漢與匈奴和親，漢皇按圖遴選昭君下嫁單于，朝廷眾官員聚集於關前送別，由御弟王龍護送昭君西出陽關前往胡地。演出時首先由眾官員排開陣式歡送，昭君在宮女的簇擁下緩步出場，一曲【梧桐雨】的「別離淚漣」，撥動人心引人傷懷落淚；而【山坡羊】裡眼神迷離神情哀怨，只得寄語鴻雁傳達自己思劉想漢的心語，燕聲人情樂曲交融為合一，愁悶中參雜著幾多淒楚，指控中夾帶著些許恨意，映現出昭君楚楚動人的藝術形象；後半場換裝跨鞍行到關界，在曠野砂塵細雨紛飛中與家國咫尺天涯，運用臥魚翻身或掬翎點顫的舞蹈語彙，顯現路途的艱險難行與情緒的起伏動盪。在弦索調高下閃爍的旋律中，與

馬童翻滾跌撲的舳斗身段搭配得天衣無縫，還穿插著王龍的科譚唱念以調劑劇情的鬆緊。繁複的舞姿哀怨的曲唱，的確將昭君身處塞外北地的淒清無奈粧點得越發蕭颯。此次由馬老親授的入室弟子張毓雯擔綱主演昭君，由王寶忠飾演王龍，丁晨元飾演馬童，可以說是珠聯璧合的組合。資深藝人唱念到位，年輕演員功底紮實，確確實實讓觀眾深切感受到〈昭君出塞〉裡「唱死昭君，累死王龍，翻死馬夫」的精彩絕活。

雖然，我們都沒有機緣目睹這些前輩藝術家的舞臺風華，但是透過「北方崑曲劇院」這些中、青年優秀演員的劇藝傳承，我們也聆賞到北崑粗獷剛健、滿宮滿調的腔調曲韻，火爆活潑而又充滿生活氣息的身段作表。尤其這次「國立傳統藝術中心」予以贊助，將這些具有著崑高味兒的舞台藝術影像完整地記下來，成為日後推廣教學的重要視聽教材。相信這些北崑前輩藝術家的精品傑作，將會繼續在蘭蕙馨香的崑園中綻放芳顏。■

《註釋》

- 1 所謂「三僧四白」與「七紅八黑」是指崑曲傳統劇目中主要人物臉譜的身分與顏色。如「三僧」指《虎囊彈·山門》中的魯智深，《五臺山·會兄》中的楊延德與《西廂記·下書》中的惠明，三者都是勾僧道臉穿僧道服裝扮為和尚的人物；而「四白」是指《棋盤會·突圍》中的齊宣王，《水滸記·下書》中的劉唐，《清忠譜·書鬧》中的顏佩章與《鐵冠圖·刺虎》中的一隻虎四人，因臉譜都以白色為主要基調而名之；而「七紅」是指《單刀會·訓子》中的關羽，《昊天塔·激良》中的孟良，《九蓮燈·神示》中的火判，《安天會·大戰》中的李靖，《西遊記·派將》中的牛魔王，《風雲會·送京》中的趙匡胤與《南柯夢·瑤台》中的紅螞蟻等七人，臉譜則都以紅色為主而得名；而「八黑」指的是《天下樂·嫁妹》中的鍾道，《千金記·別姬》中的項羽，《西川圖·闖帳》中的張飛，《瓊林宴·陰審》中的包拯，《宵光劍·功宴》中的鐵勒奴，《洞庭湖·水戰》中的牛皋，《昇平寶筏·十宰》中的尉遲恭，《昭代蕭韶·撞幽州》中的楊七郎八人，臉譜俱都是以黑色為主，故名之。
- 2 方巾丑為京劇丑行的一種類型，主要扮演有文化的人，文質彬彬但帶點迂腐的酸氣，因為其頭戴方巾作書生打扮而得名；而窮生為崑劇小生家門中的一類，扮演貧窮落魄的書生，因常穿著腳拖場後跟的布鞋，故又稱為「鞋皮生」。