

第一章 誰是最帥的男「生」

丑。他們不僅有性別、個性、年齡的區分；還可以從表演方式上區分。在傳統戲曲舞台上，京劇把「人」，分成四大類：生、旦、淨、

，如年齡、文武、老弱、職位等的不同。在四大分類中，除了旦角是女生外，其餘都是男生。不以多種顏色在臉上畫花紋，外表潔淨俊美的男性，皆列入「生」的行列。之間又以劇中人的年齡區分為老生、小生；以劇中人能力，區分為文小生、武小生或武老生，甚至武生。

至於誰是最帥氣的男生，就由各位傷腦筋吧！

第一節 成熟穩重的老生

應劇情需要，從壯年至中年到老年的男子，都可以以老生來展現，以嘴上所戴的鬍子顏色來區分年齡，黑色或白色，甚至有時候也可以不戴鬍子。因為演出時戴著鬍子表演，所以又稱「鬚生」〔如圖五〕。

○扮演中年以上的領袖人物，或是具備聰明、有愛心、有正義感的人。因為要表現好人或領袖、大人物的正當形象和精精神，演員必須有

圖五 鬚生／天官與南極老翁

圖六 岳飛武裝服飾，又稱「靠」

圖七 黃忠武裝服飾

好聽的發聲、悅耳的唱腔。歌唱時要規矩、遊刃有餘的唱。舞台表演（身段）動作要端莊、穩重，連走路都有一定的速度要求。這種人我們稱為「文老生」。而以武功表現為重，唱腔較少的人，我們稱為「武老生」。（圖六、七）演出時並以服裝、道具來凸顯，如扮演民族英雄——岳飛、鄭成功，他們都是武將出身的指揮官，身上穿的是美化的戰甲衣，京劇稱為「靠」。背在身上的指揮旗，京劇稱為「靠旗」。手上拿的兵器，是籐做成的「槍」。武老生平日的練習要比文老生來得辛苦。

老生——並不專指上了年紀的人，而是以角色性格沉穩、有智慧的中年人、老人〔圖八〕、文人〔圖九〕、武人〔圖十〕為主，都可由老生行來扮演。

一般職業劇團中老生是與青衣相互搭檔演出，為劇團中位列重要工作責任者擔綱。在早期京劇草創時期，優秀的表演家，大都是老生行，如程長庚、余三勝、張二奎。以他們特有的嗓音演活了我們腦海中
的歷史正面人物，如三國時代的劉備、黃忠，隋唐時期的秦瓊，宋朝的楊家將——楊（四郎）延輝等角色，就如近年新增戲《曹操與楊修

圖八 「老人」角色的孔明

圖九 「文人」角色的楊延輝

圖十 「武人角色」的黃忠

《楊修》、《鄭成功》、《鄭成功》、《徐九經升官記》、《徐九經》，編劇

家都囑意用老生角色來詮釋他們劇中的主人翁。經由老生特有的清晰

唸白、繁複唱工與花腔運用，使老生唱腔的旋律抑揚宛轉，生動流暢

，提昇觀眾對老生行的喜愛。

台灣京劇界早期（民國五十一—六十年代）亦有四大鬚（老）生代

表，如哈元章、李金棠、胡少安、周正榮四位老先生，各依其本身嗓

音、扮相、身段，扮演不同領域的老生。如哈元章以穩健台風聞名，

以「做工戲」（註三）、「靠把戲」為其獨到絕活，躋身台灣四大老

生之一。李金棠以扮相俊美、氣質獨特戲路寬廣受肯定。由於唱、唸、做、打，均能適當表現與各行搭配，極獲同業與觀眾認同，而列台灣四大老生之一。胡少安因先天嗓音好，加上梨園世家，十三歲即登台演出，而有「金嗓子」美譽。會唱的戲甚多，曾與顧正秋合作職業演出達四年之久。現已七十餘歲，今年在台北仍有登台演出，再次展現其「金嗓子」舞台魅力，目前任教國光藝校。周正榮外表雖然稍瘦弱，嗓音稍低，在其後天不斷學習演出，以其特有「書卷氣」詮釋書生、王公、貴人，甚至自編自導新戲，編修不合時令老戲，而以最年

輕、最努力獲得肯定，名列四大老生行中，目前任教於復興劇校，劇藝教學。

當前台灣二大公立職業劇團，以復興劇團之葉復潤、國光劇團中的唐文華為出色年輕老生之一，而他們又都是由周正榮、胡少安二位老師的啟蒙、指導，傳承了他們深邃的舞台造詣。

目前台灣較常演出的老生戲與角色如下：

《四郎探母》——楊延輝

《龍圖閣》——楊波

《八義圖》——程嬰

《十老安劉》——蒯徹

《定軍山》——黃忠

《三家店》——秦瓊

《四進士》——宋士杰

《失空斬》——諸葛亮

《瓊林宴》——范仲淹

附註

註一

身段：京劇術語。是演員在舞台上的各種舞蹈化的形體動作統稱。

註二

靠：京劇中將軍的戰服，又執甲，打敗戰時叫「丟盔卸甲」，男、女演員都有此服裝。「靠」的特色是衣背上插四根令旗，造成將軍威風八面的樣子，是厚重又名貴的戲服。

註三

做工戲：京劇表演注重唱、唸、做、打，不同的故事，有不同的重點表演，「做工戲」就是表情生動為重點的戲。

第二節 風流倜儻的小生

「小生」，專門演舞台上年輕、漂亮的男生。不管是君子、少年、窮困、不上進（虛偽）的少年；更甚至為了表演與造型的需要，部分年紀大一些的歷史人物也用小生飾演。如三國時代的周瑜，年紀其實比孔明（諸葛亮）大，周瑜原來就英俊，如也把他列為老生和孔明一起表演，有許多對手戲，如孔明三訪周瑜，如群英會，如火燒曹操戰船的故事就沒有衝動的感人情緒。

京劇中小生因身份、地位、性格而細分為五種不同表演的方法：

「拿扇子」小生〔圖十一〕，手上除拿武器的武人和唸書的讀書

人，一般人最常拿的東西，就是扇子。拿扇子的動作可以表現人的氣

質、性格甚於語言的表達。如京劇中《拾玉鐲》裡的小生——傅朋，他

見到可愛少女，心裡喜歡，想送她禮物，玉鐲一只，又怕被拒絕。最

後用扇子滑落玉鐲，傳給孫玉姣。另外《唐伯虎點秋香》的故事，唐

伯虎故意在扇子上寫詩表達心意，也都是靠扇子做出來的舞台動作。

而如何把扇子拿得好，拿得美，且能配合眼神、動作成為文質彬

彬的「書生、官人、駢馬」就靠美妙舞扇的動作，才能完美的演出優美的扇子生。〔圖十二〕

「落魄」小生。專演考場失意書生、生活困難的公子。戲開始時，穿著京劇裡代表最窮的衣服「富貴衣」。演出窮困、可憐，卻不失君子風度的形象，經發奮圖強或友人幫助或金榜題名，在戲（故事）結束前，脫去窮困的表象成為富貴人身份的表演。

「富貴衣」是窮困人穿的〔圖十三〕。京劇裡只有「淨」行不會穿，其它行當角色只要故事需要，都可以穿。它是一件黑長袍，上面

圖十一 拿扇子小生

圖十二 官人／優美的扇子生

圖十三 富貴衣

故意縫補上紅、綠、黃、藍、白等不同顏色的布塊，表示衣服破了又縫，縫了又補的乞丐衣或落魄髒衣服。稱它「富貴衣」是因為劇中人最後都能在學業、事業上成功，得到富貴的意思。也是讓觀眾明白看到只要努力，窮、困都只是一時的境遇。

「唱工」小生〔圖十四、十五〕顧名思義專以唱取勝的表演。如

唐朝的羅成將軍，作戰時求救兵援，在城門下以唱工表達作戰時的激烈和求援再戰的心境。另外東漢末年的呂布將軍，為劉備和紀靈二支人馬勸和，消除了一場戰爭的危機。這一類的小生演員，特別要有好

圖十四 唱工小生／官人的服飾

唱工小生／皇帝的服飾

圖十五 唱工小生／讀書人

聽的嗓音，也就是嗓子。小生用的聲音是假嗓音，屬於尖脆的小嗓音，但又要鋼練、柔美的韻味，比老生發聲困難。且男生受生理條件的限制，專演唱工小生的不如女生學的人多。

「雉尾」小生〔圖十六、十七〕。雉是雞的一種，生長在中國大陸，有長長的尾巴。藝人把美麗的雉尾巴二根再加上孔雀毛，插在頭盔上襯托出角色身分，像是野蠻人、番邦人、反派人、神仙、妖怪來增加美感和演員動作的美化與神情的表現。京劇裡最常用的角色如周瑜、呂布、孫悟空、陸文龍在作戰時都插這種羽毛在頭盔兩側上，除

圖十六 雉尾小生／楊宗保

圖十七 雉尾小生／呂布

了很神氣，最主要也是要表現演員個人功夫的一種裝扮。

「武」小生〔圖十八〕。以動作取勝；必須有豪放、雄壯精神，

矯健身段、漂亮形象才能勝任。代表人物是陸文龍或是岳飛的兒子岳

雲。是五種小生裡動作最難的，和武生一樣要練「靠功」和摔、打功

夫。〔圖十九、二十〕

小生雖然有五種類形，來配合戲劇演出的需要，但京劇教育是「

通材教育」，故五種功夫都要學習，以往針對舞台表演、實踐，針對

自己最擅長的角色去發揮，現今舞台上僅區分為「文小生、武小生」

圖十八 武小生／李存孝

圖十九 武小生／越雲武裝

圖二十 武小生持槍於戰場

二種。

現代職業劇團中並沒有嚴格區分拿扇子小生、窮生、唱工小生、雉尾小生或武小生，僅以文戲小生或武小生視戲碼（註一）角色需要而派任。劇團中的演員大都受過京劇學校教育學習過三功——毯子功、把子功、基本功，都有基本的武藝架式與細緻的唱腔涵養，均能勝任角色所需要之舞台表演技能。如復興劇團中的曹復永，其擅長氣質翩翩的書生、官人角色，仍能演出雙槍陸文龍，佔山為王的楊再興武小生戲。又如國光劇團的汪勝光，原學武生，因後天的努力，現卻以小

生角色顯耀於舞台之上，以武生敏捷的身手，投身於小生領域，如魚得水，其《白蛇傳》中的許仙一角，與白素真（註二）、青兒（註三）相會於斷橋，被青兒追殺，翻滾動作表現，如搶背（註四），即比一般演員難度提高許多。

目前復興劇團以曹復永、趙延強二位男小生，國光劇團以孫麗虹（女）、汪勝光（男）二位各具特色活躍於舞台，展露各類小生風華。台灣位處亞熱帶及空氣環境的污染，男生受生理成長及變噪影響，二劇校中女生學小生反較多於男生，而有陰盛陽衰現象。

目前台灣較常演出的小生戲與角色如下：

《西廂記》——張君瑞

《鴛鴦淚》——周仁

《陸文龍》——陸文龍

《白門樓》——呂布

《白蛇傳》——許仙

《三氣周瑜》——周瑜

《洛神》——曹植

《雙姝奇緣》

—傅朋

附註

註一

註二

註三

註四

戲碼：戲劇演出的節目名稱，使觀眾得知演出故事。

白素真：白蛇的名字。

青兒：是白素真的丫環，故稱青兒，也就是青蛇。

搶背：京劇術語。是毯子功的一項動作，最常用於武劇的表演，如打下馬，踢出門的地上翻滾動作。

第三節 正義凜然的武生

「武生」，凡是性情穩重、大方、會武功的年輕男子，無論是平民武松、廖添丁或是做官的胡雲、岳飛以及另一種武將官，如二郎神、哪吒等角色，都是由武生演員來扮演。

通常做官的武人上戰場穿戰甲，戴硬盔、帽。使用長兵器表演打戰，穿的衣服後面紮四根旗，我們稱「紮靠」，打的動作我們稱「把子」，所以又稱「長靠武生」。因飾演大將軍，動作除了「打得好看

「，更要有「大將的風度」，每一動作都要鏗鏘有力，叱吒風雲的氣勢〔圖二十一、二十二〕。

沒有官位的百姓武人是沒機會「紮靠」，只能穿一般輕便衣裳，動作講究精、準、快，使用武器亦以短兵器為主，如演孫悟空、演廖添丁等角色，我們稱「短打武生」〔圖二十三—二十六〕。

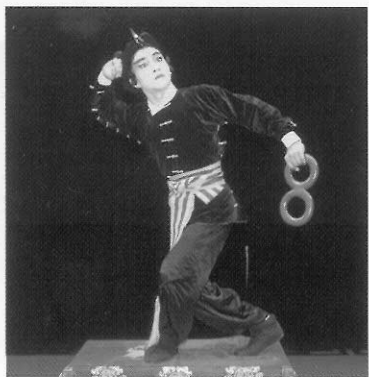
京劇舞台是不許把真的東西、道具搬上去，以象徵性的道具及寫意的動作來表現——將軍騎馬，拿馬鞭；船伕開船，拿船槳，拿著布旗，中間站人，就表示坐車子，所有的交通工具，都靠演員雙腳用寫

圖二十一 武生／又稱長靠武生

圖二十二 武生／演大將的服飾

圖二十三 短打武生／武松的服裝

圖二十四 短打武生／黃天霸

圖二十五 短打武生／孫悟空

圖二十六 短打武生／神將

意的動作表現出來。文的角色講求美，武的角色除了美的要求，更要
可看性、高難度的動作。如「短打武生」飾演廖添丁的飛簷走壁，舞
台上無法呈現實體，而以桌子或布牆代替，演員不是爬、跳過去，而
需以美化的高難度動作翻越而過。通常以「基本功」中的飛腳、縱身
桌子代表，或以翻觔斗代表，是一般文生演員所不會的動作。而兵器
也因角色性格而有各種類形，如大將軍使用長兵器，反派、小武生則
使用短兵器，甚至暗器等。兵器雖用竹木製成，沒練習好，舞台上
樣出錯、傷人。所以武生演員練唱的時間少，而以練武藝時間長，凡

十八種兵器（刀、槍、劍、戟、斧、鉞、鉤、叉、鞭、錘、抓、拐子、流星、棍、棒、弓、鏜、槊）都要熟練，才能具備為武生演員。

京劇中最早是無武生行當的。有武打的戲，通常由老生或小生擔任。直到清朝咸豐時期，才有武生的出現。這可由武生的服飾如陸文龍的角色可由小生或武生扮演，且服裝、帽飾一樣。以及薛平貴角色在《別窰》乙劇中與王寶釧分手從軍乙段戲，老生和武生都可演出得到印證。為何產生武生行呢？應是專業演出舞台的要求。因為大部分的的老生，講的是氣質，表現的是文雅，舞台上注重唱、唸、做、打的

功夫。想要兼顧全好，不如專注於一項。尤其文戲需要好嗓子，武戲需要好身段、好體力，武打動作的運氣、呼氣、轉換，又容易損壞嗓子；而有好身段、好體力，卻沒有好嗓音的老（生）小生在無法勝任舞台唱腔要求下，久之，那些專演小折戲，專演武戲的演員，於是又創造了武生行當的產生。

台灣兩所劇校中，也曾有女生因興趣與條件，武優於文而學武生。較有名的如復興劇校的劉傳美，劉化秀；國光的李慧珠都是不輸男生武打俐落的女生，可是受限於體型大以「短打武生」應工，表現於

《林冲夜奔》、《乾坤圈》、《陸文龍》等唱詞較多的戲。然後隨著兩岸文化交流，大陸亦有一出色女武生裴艷玲不但唱武生戲、武淨戲更是唱、唸、做、打得有聲有色，一齣「鍾馗」，聞名兩岸，隨著劇情變化由武生演至武淨，一氣呵成，實令人嘆為觀止。

武生除演正、反派的武人外，更兼演《孫悟空》，如《水濂洞》、《鬧天宮》等猴戲。因為猴子非得把「神氣活現」的猴子形象表演於有限的演出時間內與舞台上。沒有武生的正義形象與靈活肢體不足以表現猴子的精靈。所以在清朝時，優秀的演員編排《孫悟空》戲碼

時，即設定由武生行演員來模仿，詮釋中國神話故事《西遊記》中令人又愛又疼的孫悟空角色。因此，在劇校中，武生組的同學，總要到動物園去參觀，學習猴子動作，達到「猴子模仿人」的境界。

目前台灣的公立職業京劇團，以國光劇團朱陸豪老師的猴戲最受歡迎，而辜公亮文教基金會李寶春老師亦能演出精緻獨到的猴戲，而聞名法國、英國等地。

台灣較常演出的武生戲與角色如下：

《長板坡》——趙雲

《兩將軍》
カニ 二ノ 無 日 日 日 日
| 馬超
マ 超

《安天會》
安 天 會
| 孫悟空
孫 悟 空

《連環套》
連 環 套
| 黃天霸
黃 天 霸

《林沖夜奔》
林 沖 夜 奔
| 林沖
林 沖

《陸文龍》
陸 文 龍
| 陸文龍
陸 文 龍

《挑滑車》
挑 滑 車
| 高寵
高 寵

