

■ 台下 (李祥石示範, 東寧樂府提供)



拱手到下頰



截手到目肩



壓心到胸額



舉指到鼻尖

■ 台上 (東寧樂府提供)



截手到目眉 (謝淑玲、趙靖夏、黃瑤慧演出)



糕人身 (謝淑玲演出)



拱手到下頰 (謝淑玲演出)



舉指到鼻尖 (謝淑玲演出)

南管戲

施瑞樓

南管戲又名「梨園戲」，其名稱源自於唐朝「梨園教坊」之歌舞戲。在劇目上，梨園戲分爲三個流派，按演員年齡而劃分，十二歲之前的演員演的叫做「小梨園」，劇目多以表現才子佳人等適合小演員特質的題材，分以生、旦、丑、淨、末、外、貼七種角色出場，所以又稱爲「七子戲」，流傳有十八個劇目，常演劇目有《郭華》、《董永》、《呂蒙正》、《劉智遠》、《蔣世隆》、《高文舉》、《韓國華》、《葛熙亮》、《陳三五娘》、《雪梅教子》等等。

十二歲以後演的戲叫「大梨園」，大梨園又按地域分爲「上路」和「下南」兩派。簡單的說，「下南」的劇本文詞較俚俗，唱腔亦比較粗獷，所演劇目，以淨、末、外、丑爲主。「上路」的劇目，以生、旦、淨、丑爲主，並且多以夫妻的悲歡離合爲主題，例如《王魁》、《蔡伯喈》、《王十朋》、《朱買臣》等劇目，「上路」的唱腔較爲純樸哀怨。不過，這三個流派的劇本在現代已沒有嚴格的劃分。

高甲戲又稱「九腳」、「戈甲」、「交加」，係傳自於泉州的劇種。它的產生約於清光緒年間，當時因「梨園戲」逐漸沒落，便在「梨園戲」的基礎上，增加角色搬演劇情，結合民間武術技藝（如：宋江陣）及其它的戲曲而產生的新劇

種，因底子裡是「梨園戲」，因此傳到台灣以後，在民間仍以「南管戲」稱之。而台灣的高甲戲一方面保留南管曲，唱詞溫婉、旋律柔美的唱腔，及舞姿優美細膩的梨園身段，並加入北方之鑼鼓武場打擊樂器，採「南唱」、「北打」之演出形式，以增添劇情內容張力及聲勢效果，亦曾興盛一時。目前以彰化縣伸港鄉的「新錦珠」、員林的「正新麗園」、三重的「南管新錦珠劇團」尚有演出，但演出也在逐漸減少當中。

根據記載，台灣南管戲搬演最早見於清康熙三十六年（公元1697），浙江人郁永河在他的《竹枝詞》中提到：「肩披鬢髮耳垂璫，粉面紅唇似女郎，馬祖宮前鑼鼓鬧，侏離唱出下南腔」，來描寫當時台南梨園戲演出的情形（梨園子弟垂髻穴耳，傅粉施朱，儼然女子。土人稱天妃神曰馬祖，稱廟曰宮；天妃廟近赤崁城，海舶多於此演戲還願。以漳泉二郡為下南，下南腔亦閩中聲律之一種也），也就是說三百年前「梨園戲」就隨著先民渡臺而來。傳說中鄭成功渡臺時曾帶來「七子戲」家班，每每最喜欣賞其搬演《陳三五娘》中《賞花》一折的清歌曼舞。我個人認為《賞花》的劇情意涵及舞姿之美，與崑曲的《遊園驚夢》有異曲同工之妙。

梨園戲流行與保存於閩南一帶，是現今可以看得到的最古老劇種，其歷史應比崑曲更早，從宋元時期一直承傳下來的劇本、程式、音樂均相當完整，且行和生行動作規範，均有一套完整的標準科步，每個唱詞都講求用一個動作來表達

——就是所謂的「一句一科步」。其表演特色是獨一無二的，與京/崑等大型劇種迥異。舉例來說，旦角的步法是細小而綿密——只有三吋之長，走台步時步法纖巧而不露鞋頭。旦角的站姿亦別具風格，外觀上頗似「S」形，也就是「糕人身」的雕塑，呈現它動靜之美的藝術表演，是與京/崑旦角的站姿截然不同。現今「漢唐樂府」的「梨園樂舞」，就是汲取梨園戲旦角獨特風格的科步表演，將之發揮淋漓盡致的成功表現。

梨園戲的表演法則盡在於它獨有的「十八科母」之內。「科」就是動作，而「母」就是總綱。例如手部動作，就有「壓心到胸頰，截手到目眉，分手到肚臍，舉指到鼻尖，拱手到下頰」作為要訣。腳部動作，則有「三步進，三步退，三步到台前」的基本準則。簡單的說，這些表演動作主要是從生活中的動作提煉而來，但大部分的動作更可追溯至「提線」木偶戲的表演，也就是「懸絲傀儡」的操作程式。受制於這樣的表演程式，所以傳統的南管戲表演，肢體動作是內斂而細膩的，不似舞蹈表演動作是使身體外張/延伸。同時，為了要呈現它是血肉之軀，有別於懸絲傀儡的人身表演，走路的腳步要沉穩而下沉的，不似舞蹈動作的輕盈/飛升。只要掌握住這樣的表演特質，你就能欣賞到南管戲的表演之美。

至於梨園戲的音樂，是源於晉唐古樂南音——台灣稱「南管」，南管音樂演唱時伴奏以琵琶/洞簫/三弦/二弦/拍板為主，一字多腔，用泉州音（中原古音）演唱。在音與音之間演員會加上很多婉轉的潤飾音，細膩動人。演戲時通常以琵琶（橫抱）、洞簫（或笛子）領奏，加入小鑼/響盞/拍板等打擊樂器，而由南鼓

指揮。鼓師在打鼓時以腳壓著鼓面來打擊，能產生靈活的高低音色變化，表現舞台上的情緒、氣氛，節奏快慢，配合劇情和場面發展而變化。這種「腳壓鼓」是南管戲劇所最具特色。

目前台灣的南管戲職業演出已不多見，僅由一些業餘的南管社團維持著，如台南的「南聲社」、鹿港的「聚英社」、彰化縣文化局的「七子班」，清水的「清雅樂府」、「合和藝苑」，三重的「南管新錦珠劇團」、板橋的「江之翠劇場」，台北的「漢唐樂府」、「東寧樂府」，基隆的「閩南南樂演藝團」，尚能維持著些許的演出活動。南管戲急需承傳，不光是因為它歷史悠久，更因為它的唱腔、表演程式（包括手、身、步）、音樂，都極具特色，別樹一幟。

讓我們共同來關心南管戲的承傳問題，並欣賞南管戲的演出，以豐富我們的生活，填滿你我的藝術心靈，不要使這一號稱「最古老的戲劇活化石」——南管戲，在時代的浪淘中逐漸流失！



78年2月14日攝於國家劇院，《益春留傘》經典畫面。員合照。謝淑玲飾益春（左一）／趙靖夏飾陳三（左二）。（東寧樂府提供）



89年10月15日攝於基隆文化中心，《高文舉》之《溫金覆罪》劇照。顏詠蓉飾溫景（左）／施姿良飾溫金（右）。（東寧樂府提供）



90年攝於台北，《韓國華》之《韓琦燒香》母子會劇照。張正芳飾韓琦（左一）／黃郁霽飾義德（左二）／方淑琮飾連理（左三）。（東寧樂府提供）

88年攝於基隆，《陳三五娘》之《賞花》劇照。郭美玲飾五娘（左）／施瑞樓飾益春（右）。（東寧樂府提供）



89年10月15日攝於基隆文化中心，傘科的經典劇《高文舉》之《玉真行》劇照一，方淑俐飾王玉真。（東寧樂府提供）



89年10月15日攝於基隆文化中心，《高文舉》之《周婆告狀》劇照。蔡宗翰飾小軍乙（左一）/ 蔡翠碧飾高文舉（左二）/ 周凌雲飾周婆（左三）/ 張明儒飾小軍甲（右）。（東寧樂府提供）

