

潛意識底國劇伴奏與動作

· 高天行 ·

從有歷史考據的三千年來，匏、土、革、木、石、金之與「八佾舞於庭」，直到洋鼓、洋號、提琴、吉打之與「漫波」、「却却」、「查查」等，乃至未開化底印第安人的「土風」和「草裙」，環顧中西，沒有那一種能先有伴奏，而便有舞底欣賞！因此，除非有一種伴奏，纔能構成舞底繁榮，有繁榮，也就必有一種「潛意識」底存在，中國的國劇，是完全合乎這箇「邏輯」！無如，截到今天為止，還很少有誰去注意：國劇舞！「動作」底意義，尤其是伴奏底意義，也就是所謂「潛意識」底存在，不僅此也，每每有些人，你如果專誠去請他（她）去看國劇，不是嫌「鑼鼓噪得要死」，便是說「耳朵都要震聾了」，一般說來，這就叫「不懂戲」，嚴格說來這就是不懂「潛意識」！

國劇原稱「平劇」，又稱「舊劇」，其之所以被尊為「國劇」者，自然是來之有因，取之有道的：試就捨何止千百種的地方劇而不名，偏偏獨取「平劇」，這就可窺非泛泛，而必是據有相當價值的理由，纔能如斯的了！因之，我想說：國劇不啻是一種單純底「戲」，而且是足可代表中國文化的民族舞蹈劇，譬如說：當你初進入劇場，「尚未開戲」時，但是，却又告訴你：「馬上就要開戲了」的那幾分鐘之內，你會先聽到一場極熱鬧底音樂！這名稱，在「戲班」裡便謂之「打通」，這是有極高深底意義的！開始，是先打「急急風」，「急急風」這個「排子」，在「鑼鼓經」裡是最緊張，熱鬧底一種「點子」，這一打，含有兩層意思：一、因為它的「點子」響，聽得遠，聽得遠就可吸引親衆；二、對演員，則是一種無形底呼喚。

在「急急風」的「排子」下面，則轉「走馬長垂」，這個「排子」的旋律，則比較從容而抑揚！猶之乎暴雨後的梨花，儘管雨過天晴了，可是還有巴達，巴達的水珠往下落，這意思是：如你是演員，你便可藉此「悶悶詞」，琢磨琢磨「場子」：如你是觀衆，便請你「稍事休息」。

在「走馬長垂」的下面，又轉一種名曰「九垂半」的「排子」，這「排子」，通常是用「看衣巾換」的：所以，這時打這種「點子」，則就是暗示：「演員快扮戲吧」，對觀衆，則等於是：「如想去盥洗室一下，你就請早」。

「九垂半」的下面，向例多轉「陰鑼」，又名「水鑼」，這種「點子」，往往是用在夜晚行船，黑暗摸索，及

一些小心翼翼底動作上，這就表示：演員們必須穿戴整齊，規矩扮戲，同時，也好像暗示觀衆：是不是還有更緊要的事待辦，譬如：「你是不是和朋友還有約會」？

這時，又轉回「急急風」了！不過，者番意義，都與開始時大相逕庭了，而現在則是：一面振作演員們的精神，一面興奮觀衆們情緒底！因為，到了這個節骨眼，「戲」就馬上要「開鑼」了！可是，到這兒仍不算完：在「急急風」的下面，又來個「四垂頭」，打「四垂頭」，沒有一次不是一亮相的！擺到這兒的意思：却祇是告訴觀衆說：「快了！請你注意上場門吧！」因此，在「四垂頭」的下面，纔有個「沖頭」，須知：「沖頭」這個「點子」，在任何一齣戲的開始，都得先打它，但是，在這兒，却祇是說：「通」已快完了，於是，「沖頭」的下面，纔特別加上一套「滾球子」。

「滾球子」這個「排子」，在「戲」裡是代表一種訴說的，而且，這「訴說」還是「一時說不完的」，所以，把它用在這裡的意思，那就是說：「好戲都在後面了」！

在「滾球子」的下面，可就祇剩下一個「排子」！便是「水底魚」了！「水底魚」又名「急上場」，從顧名思義裡，我們就可知道：它是在告訴演員和觀衆們「馬上開戲了」！

以上，是國劇開演之前，所通常奏的一種音樂！「通」的含義詮釋，若是沒有這些含義，國劇也便與非國劇沒有什麼二致了！惟因它有這些含義，所以它從而纔能配合着國劇，產生出數不盡底，有價值的內容，現在，我想再試談一下，這伴奏對於國劇的身段究能點綴出如何樣底舞的價值來：

在伴奏國劇的樂器中，單就「武場」方面說，或可就能意會到與前面所述的一些含義，就能發生「索引」的關係了。

舉凡扮演「生」或「淨」的劇中人，它們的一舉一動，一聲一笑，無不是寄託在鑼鼓上，但是，這個「鑼」或「鈸」的響鏘之音，却又不能不視劇中人的動作以為輕重緩急之選：所以，劇中人的舉手，投足，便就得莫不有「尺寸」，因之，按規矩：「雲手」不能過眉，「抖袖」不能及胸，兩足不能直行，雙手不能並擺，轉身不准向右，「挖門」不准先邁右足，「生」不能張指，「淨」不准擺