

▲ 京劇演員優美的身段 (廖耀宗攝)。

京劇

古色古香賞心悅目的

文／林孟華 圖／鄭雅謙

緣起

京劇，顧名思義就是北京的地方戲曲，在臺灣又稱為國劇，在中國大陸稱為京劇又稱京戲，就是以北京為中心發展出來的劇種。它在 19 世紀中期融合了漢劇和徽劇而且又吸收的崑曲、梆子、秦腔和弋陽腔

等藝術的優點而成形的。遠溯自清乾隆 55 年（西元 1790 年）從中國南方進京了四大徽班（春台班、和春班、四喜班和三慶班），逐漸興盛壯大，連風行多年的崑劇也為之式微，很多崑劇演員也多轉入徽班。再加上當權者的喜好，京劇乃成為獨大氣候。

發展

中國大陸的京劇因為歷經文革摧殘而轉往香港發展，1960 年于占元在香港開辦京劇班，徒弟有七小福包括成龍、洪金寶、元華、袁和平等，現在都各自發展且已在電影界各占有一席之地。至於臺灣，由中國大陸各省的地方文化隨著國民政府來台，包括京劇。在國民政府的推廣下，定名為「國劇」，早年在只有三台的年代，臺灣電視公司每週播出《台視國劇》、中國電視公司也每週播出《國劇大展》，都是以京劇為主要表演形式。目前主要有四大京劇團：國光劇團（全名為國立國光劇團）、復興劇團（現已改名為臺灣戲曲學院京劇團）、臺北新劇團（李寶春主持）、當代傳奇劇場（吳興國主持），還經常編戲碼固定演出。每年不定期於國家戲劇院、臺北中山堂、城市舞台、新舞台等場所進行大型公演。除了上述幾個較大型的劇團外，也有許多由民間熱愛戲劇人士組成劇團，透過劇本研究、教學，默默薪傳戲劇文化。

特色

（一）腔調：

以二黃腔和西皮腔為主，二黃有正二

黃與反二黃之分，板式有導板、迴龍、慢板、慢三眼、中三眼、快三眼、原板、散板、搖板、滾板等。西皮腔板式有導板、板、慢三眼、快三眼、原板、二六、流水、快板、散板、搖板等，都非常豐富。

（二）樂器：

分文武場，文場主要指管弦樂器，有京胡、京二胡、月琴、弦子、笛、笙、嗩吶等。武場主要指打擊樂器，有檀板和單皮鼓（班鼓）、大鑼、鑊鈸、京鑼等。

（三）臉譜：

用色彩和線條勾勒成各種圖案，以象徵人物的性格和品質。

其作用大略分成下列四點：

1. 暗示人物性格。
2. 介紹人物特色。
3. 褒貶人物善惡。
4. 分辨人物美醜。

基本上又分下列幾種顏色：紅、白、黑、黃、藍、綠、金和銀。

紅色：表示忠勇正直、義薄雲天，例如：

關羽、岳飛、姜維、常遇春。

白色：表示奸詐狠毒、笑裡藏刀，例如：

曹操、秦檜、趙高、董卓。

黑色：表示剛正、魯莽、勇猛，例如：包拯、張飛、項羽、李逵。

黃色：表示有勇無謀、富有心機，例如：
典韋、宇文成都。
藍色：表示中性，草莽英雄，例如：夏侯惇。
綠色：表示妖魔鬼怪。
金銀：表示神秘代表妖、佛類。例如：如
來佛、孫悟空。

(四) 行當：

主要有生、旦、淨、丑四種。

生：即指男生，又有老生、小生、武生之別。

旦：即指女生，又有正旦（即青衣）、老
旦、花旦、武旦、刀馬旦、彩旦（丑角）
之分。

淨：就是花臉，又分正淨（銅錘花臉）、
副淨（架子花臉）、武淨、毛淨（專
指淨行當中之鐘馗、判官、周倉、巨
靈神之類的人物。此種人物一個共同
點就是墊肩、墊屁股，諸如鍾馗之類
還要帶六指，把整個身體裝扮成略顯
畸形的「鬼態」，為淨行中獨特的一
種扮相）。

丑：就是丑角，是喜 角色，在鼻梁眼窩間
勾勒臉譜，多扮演滑稽調笑式的人物。
又分文丑，武丑，女丑。

經典段子

(一) 生 四郎探母

或許是淋漓道盡離鄉背井被迫定居臺

灣外省籍同胞的心聲，這齣戲、這個段子
幾乎人人均能琅琅上口。楊延輝聽說母親
佘太君親自押糧紮營宮外，思母心切的他，
想偷偷出關探母，奈何 15 年來隱姓埋名成
為鐵鏡公主的駙馬，深怕公主不容會惹來
殺身之禍，一出場就長嘆一聲：「金井鎖
梧桐，長嘆空隨一陣風。」，道盡胸中百
般糾結結之鬱壘，最經典的是連續一串自
比：「我好比籠中鳥有翅難展，我好比虎
離山受了孤單；我好比南來雁失群飛散，
我好比淺水龍困在沙灘。」，形容得精確
又貼近人心，難怪我小時候常聽外省伯伯
在哼唱這一段，等到自己長大進了中文系，
除了了解詞藻排比的美，更體會他們吟唱
這段時其實是字字血淚啊！

(二) 淨 霸王別姬

楚漢相爭的最後，本來如日中天的楚
霸王已至窮途末路，他像洩了氣的皮球，
心有千千結：「想當年在滎陽火焚紀信，
小劉邦寅夜裡逃出皇城，孤心中不把那別
人恨，恨的是孤無亞父范增。」，虞姬見
狀向前勸慰道：「大王何必悲嘆？自古道：
軍家勝敗，古之常理。想大王英雄蓋世，
武藝超群，漢兵縱有十萬之眾，大王八千
子弟兵一能勝百，稍養銳氣，再與漢兵交
戰，恢復基業豈不美哉！」。她眼看項羽
還是垂頭喪氣，便進一步說：「妾身備得

▲ 京劇的花旦造型。

▲ 貴妃醉酒。

▲ 京劇展現文學與表演美學（廖耀宗攝）。

有酒，請大王暢飲幾杯，以解愁煩。」，
可惜帳外戰鼓喧天，項羽不禁又愁鎖雙眉：
「恨劉邦用張良詭計毒恨，有淮陽小韓信
用兵如神。孤縱有拔山力又何足論。」。
果然不久之後韓信兵圍垓下，楚營中四面
楚歌聲起，軍心思變，看來已似強弩之末，
項羽感慨萬千：「蓋世英雄遭圍困，四面
俱是漢家兵，匹馬單槍往前進，人馬吶喊
金鼓鳴。」，只好再退回帳內稍微喘氣，
不禁吟起後世傳唱千年的名句：「力拔山
兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可
奈何？虞兮虞兮奈若何！」，我項羽縱然
有足以拔起山崗的力氣，老天爺不給我機
會也是無可奈何啊！

(三) 丑 徐九經升官記

嘴斜、脖子歪、高低肩，五官不正四肢

不均勻，這就是徐九經，相貌醜陋卻有狀
元之才，嘴肩歪斜卻能公正執法。且聽徐
九經唱道：「當官難、難當官，徐九經做
了一個受氣官。啊一個窩囊官，自幼讀書
我為做官，文章滿腹，我得意洋洋、洋洋
得意，進京考大官，又誰知才高八斗我難
做官，皆因是，爹娘沒有為我生一副好五
官，我怨、怨、怨五官，頭名狀元到那玉
田縣，當了一個小小的七品官，九年來，
我兢兢業業做的是賣命官，卻感動不了那
皇帝大老官，眼睜睜不該升官的總升官，
我這該升官的只有夢裡跳加官。原以為，
此番升官能做個管官的官，又誰知我這大
官頭上還壓著官，我侯爺王爺他們官告
官，偏要我這小官審大官，他們本是管官
的官，我這被管的官兒，怎能管那管官的

▲ 雙貴妃。

官，官管官、官被管、管官、官管，官官管管，管管官官！叫我怎做官？我成了夾在石頭縫裡一癩官。」，淋漓盡致地道出為官之難，即使今日官場亦難脫此命運。

筆者在劇團擔任編劇的工作，深感丑角的最大功能雖然是在娛樂觀眾，卻也是笑中帶淚，最貼近人性且足以活化整齣戲重要的腳色，所以在編寫劇劇本時總會多著墨於丑角的戲份，例如：歌仔戲【隨善因緣】裡的媒婆和小廝，甚或編造新丑角，例如：【索糧招親】裡的穆里和穆瓜、【歡喜冤家】裡的清平公主和郭萊，透過丑角有趣的對話、生動的肢體語言，更牽動劇情的發展。

(四) 旦 貴妃醉酒：

一個月明星稀的夜晚，在高力士和裴公公的隨侍下，集三千寵愛於一身的楊貴妃，一聲嬌喚：「擺架！」，貴妃慵然而至，舉頭但見明月當空，顧影生憐幽然唱道：「海島冰輪初轉騰，見玉兔，玉兔又早東升。那冰輪離海島，乾坤分外明，皓月當空，恰便似嫦娥離月宮，奴似嫦娥離月宮。好一似嫦娥下九重，清清冷落在廣寒宮，啊，在廣寒宮。玉石橋斜倚把欄杆靠，鴛鴦來戲水，金色鯉魚在水面朝，啊，在水面朝，長空雁，雁兒飛，哎呀雁兒呀，雁兒並飛騰，聞奴的聲音落花蔭，這景色撩人慾醉，不覺來到百花亭。」，因為久候皇上不至，便獨自飲酒獨自賞月，致大醉乃悵然回宮。名乾旦梅蘭芳予以加工點綴而為梅派經典劇目之一。其子梅葆玖再依原作融合【太真外傳】改編成大型交響京劇【大唐貴妃】，將之推上更高層樓，【貴妃醉酒】這段折子更為廣傳且家喻戶曉，也是學京劇者不可不學的名段子。不只是其詞雅美，身段更是集旦角優雅於一身。最有名就是「臥魚」身段，若沒有一點底子和柔軟度難以為之也。新生代乾旦李玉剛先生填詞寫了一首【新貴妃醉酒】：「……不要說誰是誰非感情錯與對，

只想夢裡與你一起再醉一回，金雀釵玉搔頭是你給我的禮物，霓裳羽衣曲幾番輪迴為你歌舞，劍門關是你對我深深的思念，馬嵬坡下願為真愛魂斷紅顏，愛恨就在一瞬間，舉杯對月情似天？……」，娓娓道盡兩人情愛，深刻入裡。

創新

臺灣京劇的創新，不可不談到 70 年崛起的臺灣國寶郭小莊女士，郭小莊自小接觸京劇，15 歲起追隨俞大綱老師學習京劇，投入京劇的世界中，隨著一次次的演出，郭小莊發現前來看劇的觀眾中已難發現年輕臉孔，才驚覺觀眾嚴重斷層。為了讓京劇文化革新傳承，民國 68 年她打破傳統戲曲膠著的程式，創設「雅音小集」，雖然成功地吸引了年輕觀眾，成為「新興精緻藝術」，卻也引來正反兩極的評價。郭小莊之後，民國 75 年吳興國結合一群青年京劇演員，創立「當代傳奇劇場」，帶入西方文豪莎士比亞的名作，融合舞台劇及京劇的表演精髓，如創團作品【慾望城國】即改編自莎士比亞四大悲劇之一《馬克白》，此後「當代傳奇劇場」共創作了 6 齣莎士比亞與希臘悲劇經典的作品，成為傳統戲曲藝術發展與創新掌旗

的「先鋒」，每推出新作皆引起熱烈的回響與討論。尤其是【李爾在此】劇中，吳興國一人飾演 10 角，跨越生、旦、淨、丑、行當，挑戰表演極限，獲得國內外一致好評，使得該劇頻受國際邀約，足跡遍及歐洲、亞洲等地，讓京劇有了新的面向。其後吳興國除與國際電影導演徐克合作舞台戲曲【暴風雨】外，94 年執導並主演諾貝爾文學獎得主—塞繆爾·貝克特 (Samuel Beckett) 作品、荒謬劇場經典之作【等待果陀】，極具特色。95 年更受邀至紐約大都會歌劇院，與世界三大男高音之一的多明哥 (José Plácido Domingo Embil) 同台演出歌劇【秦始皇】，所飾陰陽師一角受到各界高度讚譽。民國 84 年，由國防部軍中劇團重整而成的「國光劇團」，亦基於「文學化」的原則，題出京劇「現代化」，陸續推出新編大戲，更將【金鎖記】、【王熙鳳】等劇西進中國大陸，引發關注與回響。而今，臺灣的京劇已走出自己的風格，然而京劇需要散播更多種子，無論是正規的戲曲學院或是民間自發團體，推廣、傳承京劇，讓國人感受文學與表演之美，更是京劇努力與追尋的方向。源