

國劇在臺灣的繁衍與沒落(三)

· 陳邦夢 ·

小陸光幼年班成立於民國五十三年（一九六三）

年，他們「陸」字輩和小大鵬訓練班第六期同輩，而「出科」的學生也是且多生少，知名的有胡陸蕙、吳陸君、潘陸琴、李陸齡、林陸霞，二科的李光玉後來居上，成了「陸光」的當家青衣，她們白雪陽春，都有美好的嗓音和扮相，素為臺灣觀眾所欣賞；武生朱陸豪受教於李環春，一齣「挑滑車」全身紮靠，翻滾自如，其俐落身手真是可圈可點。後起的汪勝光有如一隻「黑馬」，身手不凡，更以猴劇見長；淨角劉勝勛，聲音架勢頗有大將之風；小生劉陸嫻玉樹臨風、嗓音圓潤，前景不可小覷。後期又出了淨角李勝平、武旦朱勝利、刀馬旦夏光莉，都具有「青出於藍」的態勢，正是觀眾拭目以待

之期許。

「小海光」於民國五十八（一九六九）年成立，他們「海」字輩恰與「小大鵬」七期同輩。旦角有魏海敏、劉海苑、沈海蓉、葉海芬等，而以魏海敏一枝獨秀，曾在最具水準的大陸「天津青年京劇團」來臺時合演「四郎探母」中的鐵鏡公主，也師承梅葆玖的梅派真傳，她的青衣藝術算是名享兩岸。沈海蓉擅演「苦旦」因而在中途轉入電視圈發展。小生呂海琴、張海娟扮相秀美，臺風瀟灑。淨角王海波竟是一個嬌嬌女，一齣「鋼美案」威風八面，後來她擔綱主持臺視每週的京劇評述，大多取自大陸資源，能說能評，有條有理，其實她受教於「小大鵬」，師承孫元坡，算是楚材晉用了。

「聯勤」的「名駝」並未設班招生，它有一個特色，就是一面選擇優秀少年加入劇團邊學邊演，一面禮聘友軍劇校畢業之成名演員加入演出，如大鵬的當家青衣徐露和七期的李憶平、八期的馬嘉玲等，都使它增光不少。而演出水準與友軍也在伯仲之間。

以上是軍中劇校的成長與發展概況，此外尚有一個頭角嶄露的「復興戲劇學校」，對它建校的慘澹和對國劇的貢獻應賦予極高的肯定。

「復興劇校」經王振祖校長鏗而不捨，堅苦奮鬥，從民國四十六（一九五七）年自行籌款建立，慘澹經營，一直撐到民國五十七（一九六八）年七月一日，始由政府改制國立，王校長的心血和宿願得以實現，故人才輩出，已有學生漸次浮於檯面，而以老生葉復潤、吳興國、鍾傳幸、唐文華、章復年、崔復芝（後加入大鵬），當家旦角首推王復蓉（王校長掌珠），繼有趙復芬、閻興玉、夏興盈、徐中菲、李中芬、白傳鶯、朱傳敏、閻傳霈、朱民玲……，真是滿園春色，紅粉如林。武生毛復海、張復建（後加入華視，改演電視）、李中堅、莊統

能、翟化信。淨角齊復強、丁楊士，小生曹復永等。他們在臺灣起步較早，人才濟濟、陣容整齊，蜚聲海內外。

梨園前途坎坷多

就常理來說，每一個國劇學校畢業的演員，應該有一個屬於他們表演發揮的舞臺，一如學醫的有他們實習的醫院；未來的老師，有他們施教的學府。可是近年來，軍中無餘力，政府態度不明，社會不提倡，在「本土化」的氛圍裡，只有歌仔戲一枝獨秀。

國劇在臺灣日漸式微，幾近沒有舞臺。說來，其來有自，首先軍中的劇團、劇校在國防部「精實」政策之下，大量縮減人員和機構，紛紛解散，只剩下所「國光藝術學校」，偶爾做實習演出；倒是增設了歌仔戲科，綜藝雜技等，已非國劇的專業了。

同樣的，「復興戲劇學校」增列了以上的科別，各領風騷一段時間，稍後兩校又奉令合併為「臺灣藝術專科學院」，算是聊備一格，當年的人才輩出、邀演盛況已不復見。

倒是臺灣人士頻頻邀來大陸京劇團來臺公演，一方面滿足了此間的顧曲人士，一方面也算是商業行為，突顯了四十年代彼岸折了所有的京劇舞臺，大搞「樣版戲」，呈現了彼消我長的情勢，曾幾何時，主從異位，想想真是感慨萬千。

在此前後，有一些執著國劇，心存改革的優秀演員，要吸引廣大觀眾，尤其是社會上青年朋友，以求處逆境而能生存者。先後有「大鵬」的郭小莊、「復興」的吳興國。

前者自創「雅音小集」，邀集一些志業相投的朋友，如曹復永、吳劍虹、楊傳英、朱錦榮；對音樂、燈光、場景等的創新，有名票類若館主和朱少龍老師；更重要的是俞大綱教授先後為小莊編寫了「王魁負桂英」、「楊八妹」、「金山寺」、「木蘭從軍」，再在傳統戲裡精雕細琢，去蕪存菁，剪掉腐葉，添加新枝，突顯主題，美化唱腔，結金身段，提煉出精華來，在不妨礙國劇主動脈運轉之下，做一番清洗的工作。一時聲名大噪，飲譽國內外，並在「徽班進京兩百年紀念會」中，受香港影

由右至左李政莉、馬嘉玲、作者陳邦夢校長、李憶平、朱錦榮、楊菊芳皆為「大鵬」精英。

「鳳蘭」嚴蘭靜之「白蛇傳」劇照。

劇界大老邵逸夫之邀，與大陸名淨景榮慶（袁世海之高足）合演「霸王別姬」。它紅了好長一段時間，無奈處於「去中」氣氛之下，後繼無援，幾度掙扎，也臨欲振乏力的境地，只好飲憾息演了。

後者是「復興」的吳興國，創設了「當代傳奇」，用國劇的造形、音樂身段，結合現代人視聽之好，加入了國外歌劇的形式，推出了「慾望城國」和「李爾王」，倒是轟動一時，但形式素材已與國劇的原貌漸行漸遠，曲高和寡，也難以維持下去。

再就是「大鵬」八期畢業的馬嘉玲，她是工花旦，精刀馬，能戲很多。畢業不久即嶄露頭角。她用銳利的眼光即窺知，國劇在臺灣的前途只是一個璀璨的過客，毅然孤身赴美。身陷絕境中，憑她的智慧、才能和機運，在短短幾年中，用她的專業，自創一所「生旦淨丑表演藝術中心」，除教華、洋兒童國劇舞蹈外，還每年推出一場大戲，如「紅樓夢」、「白蛇傳」、「遊園驚夢」、「八仙過海」、「楊門女將」、「孟姜女」，並自編教材，傳授中華文化及歷史；所排的「六佾舞」，在每年北加州各機關紀念孔子誕辰的活動演出，也是非她莫屬。由於她採用了國劇「無動不舞」的精神，進而促使「水袖飄香」的駿業蒸蒸日上，先後成立了三個分部，遠近馳名，至今保持國劇的「原味」，這完全因她付出了堅苦卓絕的心力及對國劇的鍾愛和執著，這一支梨園的根蔓在異域綿遠流長。

並定期舉辦公演、集會研究、籌募經費，大家都盛讚林會長鏗而不捨、努力不懈的精神，維持了三年的任期。此時，協會的精神支柱、國之大老陳立夫先生早已大去，雖然鄭英華先生接下了這個重擔，但在「外無援軍、內無糧草」的情況下，會員們只能到票房裡去混混。協會創立意在「振興」，而今看樣子就要「沈淪」了。

另一位名作家，自稱是軍人、報人、商人的李能宏先生，在國劇處於沒落的环境中，居然接辦了「弘報」，由於稿源困難，採訪不到對象，只好寫寫國劇歷史人物和一些典故，也介紹今日大陸國劇新秀的動態。他編寫了「戲言言戲」兩巨冊，也帶領「國光劇團」去俄國訪問並表演，深受彼方重視。但對國劇在臺灣的再起，恐也是力不從心。

留得餘音空繞梁

國劇的「無聲不歌、無動不舞」，這是一個令中外人士印象深刻的特色。動作方面是採象徵性的，主旨是要觀衆去體會；聲音是直覺的，它會進入觀衆的心靈，讓你迴腸盪氣，一曲難忘。國劇的音樂善用文武唱

此外，在民國九十（二〇〇一）年，有一位林誠其人，他是三軍大學空軍指揮參謀學院任職教務主任退休，平生雅好皮簧，老生有成。眼見國劇在臺灣的處境，邀集了一些志同道合的人士，組成了一「中華國劇振興協進會」，並敦請陳立夫先生為榮譽會長，同時集了許多專家學者和退役將校。成立之初，轟轟烈烈、欣欣向榮，做了許多宣傳和鼓吹，

來襯托劇情的需要；而唱腔則有既定的曲譜，如西皮、二簧、崑曲、高鬚子、曲牌、引子等，要視劇中是何種情節來配「板眼」，如原板、搖板、倒板、散板、回龍、二六調、四平調、夜深沈娃娃調、高腔等。一般說來，只要按曲譜正確唱出即可。但要步法前人唱紅的音腔，使你加分，那又有「譚」（鑫培）、「馬」（連良）、「麒」（麟童）、「裘」（盛戎）、「葉」（盛蘭）、「梅」（蘭芳）、「程」（硯秋）、「張」（君秋）、「尚」（小雲）、「言」（菊朋）、「荀」（慧生）等派，本來還應有「金」（少山）派，因名淨金少山嗓音高，無人可學，只好聊備一格了。

以上各派，都是經過各人經驗所得，加以精研細磨，各在本行調整揣摩，其唱詞音韻，或渾厚高亢，或淒楚婉轉，或義正辭嚴，或慷慨激昂，或行云流水，足以使觀衆一同進入劇情之中，而心神嚮往。因此，當年名角登臺，口碑先到，地方人士或顧曲名紳必以「陽春白雪」或「如珠走盤」等佳句相送，更有甚者為其搭蓋綵花牌樓，入夜繁燈耀眼，好一幅名角風光。此無他，是名角唱出來的聲譽，才會有如此的排場。

如今國劇勢微，只有借顧正秋女士的名言「休戀逝水」了。不過「二十年風水輪流轉」，我們期望未來在有心人士的提倡及政府相關部門的重視下，能重啟國劇的榮景，使其榮光再現。（完）

「海亮」名小生劉玉麟之「遊湖借傘」劇照。

