

旦角奇才侯丹梅

● 李能宏

返鄉探親被留貴陽

一個京劇團一定要時常演出，才能增加演員舞台經驗和技藝進步，大連京劇團自侯丹梅加盟後，聲譽鵲起，不但享譽東北，連上海也來邀請演出。消息傳到侯丹梅的出生地貴陽，鄉親們都以貴陽出了一個侯丹梅為榮。一九八六年，侯丹梅全家隨團到上海演出後，順道到貴陽探親，貴陽市的領導和朋友們，都熱誠的希望侯丹尺土、人無三兩銀」的貴陽，改革開放後，經濟發達、交通便利，高樓大廈鱗次櫛比，一番興盛景象。侯丹梅生在貴陽，長在貴陽，該地無嚴冬酷暑，民風淳厚。既然有機會回故鄉工作，當然樂觀其成。貴

陽領導先讓侯丹梅的父母回大連辦理請調手續，把侯丹梅留在貴陽當人質，大連不放人，丹梅也不能離開，經過半年的溝通協調，大連才鬆口放人。貴陽市京劇團自侯丹梅加入後，如魚得水，士氣大振，排新戲也重排傳統戲。一九八六年六月，侯丹梅接到通知，北京要舉辦全國青年演員電視大獎賽，邀她參賽。她準備了「鐵弓緣」片斷錄影帶送到北京參賽，同年八月她率團到遵義演出，不幸途中出了車禍，她的左臉被劃了一個大口子，縫了三十多針，在養傷期間，接到赴京參加決賽通知。真是一喜一憂，喜的是通過初賽、複賽加決賽一定影響成績，但時間一天的逼近，只有忍痛參加排練。十一月份參加決賽時，臉上還包著紗布，臉部化妝是抹上面

膜才化成功的，在十二名青衣、花旦組決賽選手中，她獲得了前六名最佳表演獎，並被中央電視台聘為特邀演員。

一九八七年，政府開放到大陸探親，筆者是第一批到大陸探親的台胞，離開大陸三十八年，第一次踏上故土，一切都是陌生與好奇。電視大賽決賽期間，筆者夫婦正住在北京虎坊橋友誼醫院親戚家。預定的參觀訪問安排，一律取消，專門留住處看電視播放決賽節目。四十年沒看到大陸京劇，這一下可要看個夠，當看到烟台的張萍和董翠娜得到第一名時，心中非常高興和激動，煙台的演員果然不簡單，能拿雙第一。當我看到侯丹梅演的「鐵弓緣」時，更讚賞她的武功。一九四六年筆者在青島時，曾看過戴綺霞的「鐵弓緣」，和大陸隔絕了將近四十年，我對大陸演

中員名字都很陌生，後來才知道戴綺霞原來還是丹梅的師祖呢！自從得了全國青年大獎賽後，侯丹梅的名聲大噪。

一九八八年二月，侯丹梅受邀參加南

北優秀青年演員交流演出，共有十名演員參加演出，當時上海京劇院馬博敏院長看到侯丹梅的演出，非常欣賞，當面邀請她調到上海京劇院。「人往高處走、水往低處流」，有機會調到中國最大的上海京劇院當然是好事。但當她想起從大連調到貴陽時所遇到的困難，就斷然拒絕馬院長的好意；還有一個原因，大連與侯丹梅並無淵源，貴陽是她的出生地，等於是她的故鄉，她不能背棄貴陽領導及鄉親父老的期望，何況上級對她的職稱、住房都安排得很優厚，她沒有理由再請調，惟有在貴陽京劇團努力表演。

廿年努力摘梅花獎

經過十幾年的闖蕩後，侯丹梅感到「

學而後知不足」，她要求深造，於一九九

一年進入中國戲曲學院「明星班」學習，

她要在關派基礎上，博採眾家之長，不斷

地充實自己。進修期間，她先後向宋丹菊

、謝銳青、李慧芳等名師學習，吸收了宋

（德珠）、筱（翠花）等不同京劇流派的代表劇目，及不同流派的藝術精粹，大大豐富了自己的藝術底蘊，拓展了藝術表現

領域。
侯丹梅在中國戲曲學院的高牆深院裡

韜光隱晦，辛勤的學習了一年，於一九九二年復出。經母校及院長朱文相的推薦，

以「坐宮」、「活捉三郎」、「改容戰父」三個不同流派的代表劇目，並兼花衫、武旦等不同行當的藝術表現，一舉摘取了

第十屆中國戲曲梅花獎。

第十屆梅花獎戲曲演員得獎名單是：

· 戲曲演員

王香玉（山西省太原市豫劇團），馬

惠民（黑龍江省評劇院），劉海波（吉林省扶餘滿族新城戲劇團），關靜蘭（北京京

劇院），李經文（天津市京劇三團），李樹建（河南三門峽市豫劇團），張鳳蓮（

內蒙古包頭漫瀚劇團），陳乃春（福州市

閩劇院一團），陳淑芳（中國京劇院），

楊仲義（山西忻州地區雁劇青年實驗劇團），周雲娟（浙江越劇團），侯丹梅（貴

州省貴陽京劇團），賀小漢（湖南省湘劇院），倪同芳（江蘇省錫劇團），章蘭（

山東聊城）在這個名單中，京劇演員得獎

者有四人，貴陽京劇團的侯丹梅、北京京劇院的關靜蘭、中國京劇院的陳淑芳和天津院三團的李經文，前三人名字最後一個字，加起來是「梅蘭芳」，真是巧合。四

位得獎者，兩人在北京，一個在天津，只有侯丹梅在西南邊陲貴陽市，所以大家給她「西南一枝梅」的雅號。

侯丹梅得了京劇最高榮譽梅花獎，不但貴陽市感到光榮，連她老師關肅霜的雲南京劇院也感到光彩。老實說，侯丹梅參

賽三齣戲的表演風格與關派差別很大，分別代表了梅、筱、宋三個流派，但這是否可說她在背師棄宗呢？非也！時代在前進，審美觀念也在改變，藝術要想發展，任

何流派都必須開九脈、納百川、蓄萬頃碧波，才能流而不腐、派源不竭。侯丹梅不株守成規，遍採百花成蜜，正是一種開放

的心態，對所宗的關派作活的繼承和拓展，乃流派宗師期許的精義所在。

表演破洪州獲殊榮

一九九八年金秋京劇演唱晚會，侯丹梅應中央電視台之邀，以「關派傳人」名

義，演出關派代表作「破洪州」，由於時限，只能截取全劇中由穆桂英馳援、臨敵

、大破洪州段落，再加高度精簡、濃縮於十分鐘內完成，演出效果極佳，精簡濃縮也很得體，起了雙重保留，雙向兼顧的效果。十分鐘的演出，無疑為她自己設下一局險棋，但她處險不驚，從容不迫，演出如庖丁解牛、游刃有餘。

首先，侯丹梅將穆桂英的千里奔馳，臨陣遇敵、大戰洪州這三大劇情段落，作了動態地有機聯繹，穆桂英不下場，戲劇情節隨人物表演作動態的遞進和開展；隨人遷、層次分明、一氣呵成，有一「縮千里於尺幅」之妙。其次，在如許短促的時間內，她要衣靠冠領，集唱、做、舞——如圓場、趟馬、串翻身、把子、蕩子，乃至關派獨創的大靠擊手等技藝表演於一爐，在諸般繁雜瞬間演出，她不僅展現出嫋熟的技巧，更注入了美感，演活了劇中人的神彩氣質。她的趟馬、圓場疾如行雲流水，而又頓挫適度、大刀槍，小快槍兩套把子的手把和步法靈巧到位，群蕩中的閃、騰、兜、挑準確嚴實；尤其是面對八桿槍的大靠擊手，那背後的四面靠旗似乎成為肢體的延伸，將四方八面擲來的投槍經過勾、挑、磕、踢一一撩撥過去，絲絲入扣，毫無閃失。另外，武打動作外的唱腔，她

也毫不敷衍，甜美的嗓音，清晰的吐字行腔，聽來如玉珠落盤，餘韻繞樑。再如她扮穆桂英出場亮相後，催馬前趨至台口，在「四擊頭」鼓點中做了一個鶴子翻身，將馬鞭搭在右臂上，四面靠旗在腦後輕微地左右微晃數下，然後穩穩地亮住，觀眾但見靠旗美妙而富韻律感地輕搖，卻不見演員肩臂之間的助力，給人一種雖鎧甲在身而不失女性柔媚之感。再如，一陣翻騰撲打，火爆熱烈地群蕩子結束之際，穆桂英感到背後有敵兵撲來，於是右手拖槍反翻身，使敵兵撲了个空，她順勢把撲來的敵兵打了個串撲虎並用槍壓住，左手掏翎，身體斜探、斜視著被壓地槍下的敵兵亮相，這個亮相表現了激戰中人物的細部描寫，給人動態感及一種搖曳多姿的美感，在短短十分鐘的表演中，侯丹梅將技、藝、戲三者巧妙的合而為一，收到了隨形賦彩、神形兼得的美的效果，難能可貴。關肅霜雖然逝世，但薪盡火傳，繼往開來者，惟侯丹梅而已，世人稱她為「關派傳人」，當之無愧。

一九八九年底，侯丹梅和她叔叔曹劍文排了新編歷史劇「明月清風」，參加在天津舉行的全國新劇目表演，得到了很高的評價。一九九〇年元月初被邀到中南海為中央領導宋任窮、楊得志等演出了全本「鐵弓緣」，獲得了首長們的讚賞與慰問。翌日又在人民劇場加演一場「鐵弓緣」受到首都觀眾熱烈歡迎，散戲卸妝後，走出戲院門口，有兩位老太太冒著寒冷的天氣，等著與她見面，並熱誠地握著她的手說：「姑娘，你演得太好了，你辛苦了」，聽了這些慰問的話，她心裡暖呼呼的，演戲的辛勞都雲消霧散了。

實驗新戲英語京劇

侯丹梅是貴陽市京劇團出類拔萃的角

兒，但她卻毫無居高臨下的優越感，常常在舞台上讓人一籌，在該團近年來所新排的兩齣新創劇目中，她都擔任二路角色。還主動請作者講解劇本，分析人物，認真處理台詞，設計唱腔。在排練中，她也十分尊重導演，虛心受教，她擔任配角演戲

認真，一絲不苟、不搶戲、不掠美，謹守其分，給整齣戲增色添彩。她配演的「范仲淹」一劇，獲中共中宣部「五一工程獎」，她扮演的吟秋一角，也在第四屆中國戲劇節獲得「最佳配角獎」所以只要是真金，放在那裡都能發光。

文排了新編歷史劇「明月清風」，參加在天津舉行的全國新劇目表演，得到了很高的評價。一九九〇年元月初被邀到中南海為中央領導宋任窮、楊得志等演出了全本「鐵弓緣」，獲得了首長們的讚賞與慰問。翌日又在人民劇場加演一場「鐵弓緣」受到首都觀眾熱烈歡迎，散戲卸妝後，走出戲院門口，有兩位老太太冒著寒冷的天氣，等著與她見面，並熱誠地握著她的手說：「姑娘，你演得太好了，你辛苦了」，聽了這些慰問的話，她心裡暖呼呼的，演戲的辛勞都雲消霧散了。

侯丹梅為弘揚京劇藝術，思考著如何將京劇以一種直接便利的方式與國外戲劇進行交流，她的構想得到部分演員的共識，於是，她們共同組織了一個民間的，探索實驗性的藝術組織——「貴州英語京劇組」，先請專家翻譯劇本，然後到大學裡向外籍教授請教，背單字、習語法，努力學英語。侯丹梅學習勤奮、悟性特高、處處高人一等，受外籍專家稱道，經過幾個月的努力，她們排出了一台英語京劇專場晚會，中央電視台對英語京劇很感興趣，特派專人到貴陽錄製了專輯，多次播放獲得中外人士一致好評。一九九〇年亞運期間，她應邀到北京參加春節聯歡會演出，並到亞運村對外國運動員演出英語京劇——「打瓜園」，侯丹梅飾演陶三春，結果雖不能盡如人意，但她那不拘一格、勇於探索、大膽實驗的精神和勇氣，令人刮目相看。

嚮往寶島來台演出

一九九九年六月，台灣傳大藝術公司邀請天津京劇院來台演出，為了加強陣容，經筆者建議，邀請侯丹梅參加，她久已嚮往台灣，此來可一睹寶島風光，也可拜

望師祖戴綺霞。她在台演出的劇目有「甘露寺」中的孫尚香，「紅鬃烈馬」中的代戰公主，「四郎探母」中的鐵鏡公主，「金山寺」、「斷橋」中的白素貞，「大英節烈」中的陳秀英，前面四齣大戲，她都演得很精彩，觀眾最想看的是她所主演的「大英節烈」，這是齣集花旦、青衣、武小生於一身，高難度的傳統老戲，侯丹梅扮像俊美英武、嗓音寬廣柔亮、身段優美、武功紮實。劇中開茶館以花旦應工，送別以青衣應工，後面改扮男裝以武小生應工。她演花旦時，動作活潑、表情細膩，一雙會說話的大眼睛，滴溜溜的轉。在台下靦腆恬靜的她，一上台幾乎變成另一人，表演新娘子時，唱腔委婉纏綿，脈脈含情，快速疊衣乾淨俐落。尤其是戲的後半部，陳秀英假冒王富剛，女扮男裝，紮大靠、起霸、雙腿分別以三六〇度緩緩由面前抬過，又在肩後擎住，既見功力，而又挺拔優美、踢腿、下腰、鶴子翻身，均動作嫋熟，技藝超人，一段「娃娃調」，嗓音高亢嘹亮，獲得了熱烈的掌聲。拜山時，顯露出女聲和動作，活潑逗趣，雅而不俗、開打時、動作敏捷、身手矯健、舞刀要槍、劈叉動作、出神入化，動作中帶有

帥氣，用靠旗擋槍，準、穩、帥、美。與匡忠對陣時，屢露破綻。相認時，嫋媚含情。在團圓時，興奮歡喜。每一情節，都演得恰到好處，絲絲入扣。謝幕時，一位女觀眾大聲喊好，大叫「侯丹梅真棒，歡迎下次再來！」一場精彩的好戲，在觀眾熱烈的掌聲中，謝幕三次，在臨別紀念演唱晚會上，侯丹梅先唱言派「讓徐州」，再唱現代戲「黛諾」，與乃師不分軒輊，可見她功力之深。

在台，侯丹梅有叔叔和表叔等親人，她會了親，還拜見了師祖戴綺霞，那天，是一九九九年六月十三日下午下著細雨，到戴府時，她遠遠望見師祖在雨中等候，身穿大花外衫，條紋長褲，腳登涼鞋、滿頭黑髮、皮膚白晰，如五十許人，其實已是八十一歲的老人了，祖孫備極歡愉，戴綺霞述及關肅霜跟她學戲的往事。師徒分離三十多年，一九八二年曾在上海見面，原欲三代同台演出，不料第二代先走了，難，做人更難，侯丹梅幼承庭訓，家教良

俗話說：「科舉一科可考出一個狀元

，十年出不了一個好演員。」的確，學藝只能互道珍重，後會有期。

好，成名之後，重義輕財。

中共建政後，京劇場仍保有「送紅包」的傳統風氣，凡技藝超群的好演員，常有觀眾送紅包表達欣賞之意，侯丹梅常常收到紅包，但她從不獨吞，而交給團體共享。有時演出收入不足，她會主動減低酬勞，以補虧損，在這拜金盛行，物慾橫流的今天，此種善良的俠義品德，實在少見，堪與其恩師關肅霜媲美。而她在劇藝上勇於突破的精神，尤勝過人稱「關奶奶」的乃師。

侯丹梅的獲獎情況

一九八七年獲中央電視台全國青年京劇演員大選賽，最佳表演獎，同年獲中央電視台特邀演員聘書。一九八八年榮獲貴陽市首屆金築文藝特別獎。一九九〇年獲

貴陽市第六屆花溪之夏藝術節表演一等獎。一九九〇年十月獲貴州省青聯頒發為青年事業的發展作出了貢獻榮譽証書。一九九年獲中央電視台全國中青年京劇演員電視大賽熒屏獎。同年二月榮獲參加中央電視台舉辦的一九九一年迎春聯歡晚會。

一九九二年獲貴陽市第七屆花溪之夏藝術節優秀表演獎。一九九二年榮獲中華人民共和國國務院頒發政府特殊津貼。一九九三年榮獲中國戲劇中青年最高演員獎——梅花獎。一九九四年元月榮獲貴陽市第三屆金築文藝獎京劇表演藝術特等獎。一九九四年榮獲貴陽市首屆十大傑出青年榮譽稱號及獎章。一九九五年獲中宣部「五個一工程入選作品」獎。（《范仲淹》扮演吟秋）。一九九五年榮獲第四屆中國戲劇節頒發優秀獎。一九九六年貴陽市總工會

頒發九四至九五年度四化建設標兵榮譽獎。一九九七年榮獲市政協、市統戰部為文化服務先進個人榮譽稱號。一九九八年評為市委、市政府一九九八年至二〇〇二年青年科技骨幹。一九九八年被評為貴州省文聯德藝雙馨演員稱號。一九九八年貴陽市「十大」傑出青年聯誼會副秘書長。一九九九年被評為貴州省省管專家。一九九九年被評為貴陽市「十大傑出婦女」。一九九年被評為貴陽市「十大傑出婦女」。一九九九年榮獲市委、市政府學術帶頭人榮譽稱號。二〇〇〇年被授予政協一九九八年「一二〇〇〇年兩個文明建設服務先進個人」。二〇〇〇年被評為全國勞模先進工作者獎章。二〇〇〇年榮獲中央文化部優秀演出文化獎。由以上侯丹梅獲獎紀錄來看，就知道她多優秀，說她是旦角奇才，應不是讚美過獎吧！

大專用書

最新應用文

邵健行
陳徵毅 合著

二十五開本 穿線平裝
定價叁佰元 郵撥 0739333-2 號聖文書局

本書為邵健行、陳徵毅先生合著，要目有：應用文的涵義、特質、種類、書信種類、結構、術語及書信的信箋和信封的寫法。便條。明片。柬帖。公文。會議文書。規章。契約。慶弔文。對聯。啓事。政論寫作之經緯等及待人治事日常生活有密切關係的應用文範例。王成聖教授作序。定價叁佰元。適合大專教材及一般閱讀之用。中外雜誌長期訂戶八折優待祇收貳佰肆拾元。