

旦角奇才侯丹梅 (上)

● 李能宏

旦行起源細說從頭

京劇的行當有生、旦、淨、末、丑五行。後人把末行併入老生行當裡，於是剩下四行：生、旦、淨、丑。同光十三絕中，旦行有梅巧玲、余紫雲、時小福、朱蓮芬。他們都是師父怎麼教就怎麼唱；長久以來談不上革新。直到傳至王瑤卿獨創了「王派」，把旦行推陳出新。以前旦行是青衣重唱；花旦重做、念；刀馬旦重靠把和腰腿功夫；分工清楚。青衣不能兼演花旦、刀馬旦；花旦不能兼演青衣、刀馬旦；刀馬旦也不能兼演青衣、花旦，演員各抱一門，不能通融。但王瑤卿成名後，首先突破了多年來的舊規和藩籬，把青衣、花旦、刀馬旦的唱、念、做、打的特點融

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

中的旦行開闢了廣闊的新道路，創出了「花衫」這一行當，同時也促成旦角與生角

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

並駕齊驅的發展。旦角也能組班挑樑，生

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

角也能在旦角班中掛二牌或三牌，若說王

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

瑤卿是京劇旦行的革命家，實非溢美過獎

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

。下面列舉道光至民國，旦行代表人物：

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

· 道光~光緒年間：胡喜祿（一八二

於一爐，使旦角可扮演多種角色、給京劇

姓 名	扮 相	噪 音	表 情	身 段	唱 工	新 戲	總 分	生 卒 年 份
梅蘭芳	九〇	九五	一〇〇	九五	九〇	九五	五六五	一八九四~一九六一
程硯秋	八〇	八五	九〇	八五	一〇〇	一〇〇	五四〇	一九〇四~一九五八
荀慧生	八五	八〇	九〇	九〇	八五	一〇〇	五三〇	一九〇〇~一九六八
尚小雲	八〇	九〇	八〇	八〇	九〇	八五	五〇五	一九〇〇~一九七六

·二十年代上海有「江南四大名旦」
小楊月樓（一九〇〇）一八九四七）、

趙君玉（一八九四）一八九三七）、黃玉麟
（一九〇七）一八九六八）、劉筱衡（一九
〇一）一八九六九）後來黃玉麟換成王芸芳
（？）一九四三）。

·二、三十年代北平北洋畫報選出四
大坤旦：

雪艷琴（一九〇六）一八九八六）、章
遏雲（一九一二）在台）、新艷秋（一九
一〇））、金友琴（在北方未大紅）。

註：

關於四大坤旦，前三名報導都相同，
第四名有三種說法：一、胡碧蘭，二、杜
麗雲，三、陸素娟。

·正樂三傑：尚小雲（一九〇〇）一
九七六）、荀慧生（一九〇〇）一八九六八
）、趙桐珊（芙蓉草）（一九〇一）一
九〇九年，班主是李蓮英的侄子李繼良。

「正樂班」原名「三樂班」成立於一
九〇九年，班主是李蓮英的侄子李繼良。
四小名旦

·一九四〇年，北平立言報舉行公開
投票選舉，選出尚在科班或尚未滿師的京

劇旦角李世芳、張君秋、毛世來、宋德珠
四人為四大童伶。

·一九四二年，受選舉四大名旦影響
，再選舉以上四人為四小名旦。

一九四七年，原「四小名旦」的李世
芳，因飛機失事殞命，北平「紀事報」主
辦「四小名旦」、「四大伶后」選舉，選
舉結果如後：

四小名旦的票數為：張君秋得三五七
三〇票，毛世來得二七二五六票，陳永玲
得二四三〇九票，許翰英得二三八七八票

·同年上海力報選舉四大伶后，四小
名旦，結果是：

四小名旦：張君秋、許翰英、陳永玲
、宋德珠。

四大伶后：李玉茹、言慧珠、梁小鸞
、童芷苓。

四大伶后的票數為：李玉茹得二一〇
三〇票，言慧珠得一七八〇六票，梁小鸞
得一七六一五票，童芷苓得一五五六五票

·同年下半年北平三六九畫報，主辦
重選四小名旦結果選出張君秋、陳永玲、
毛世來、許翰英、王吟秋、楊榮環等六人

·北平戲校四塊玉：白玉薇、李玉芝
、李玉茹、侯玉蘭。

藝術世家菊壇良才

旦行的後起之秀侯丹梅，山東濟南人
，一九六五年出生於貴陽一個伶人家庭裡
，父親侯劍光、母親李雯敏、姑姑侯劍敏
、姑父陳少卿、叔叔曹劍文都是京劇名演
員，父親和姑姑則是上海夏聲戲校的學生
，父親習小生、母親習青衣、姑姑習旦角
。侯丹梅有父母遺傳的藝術細胞，從小就
能唱能跳，喜愛運動。入小學後，學習認
真，成績優異。八歲時，貴州省體校要成
立體操隊，到各小學挑選體能好的學生參
加集訓。參加考試的學生三十多人，最後
錄取六名，她在其中。隨即參加了少年女
子體操隊受訓，受訓的項目很多，每天有
定時體能訓練，要求嚴格、淘汰率也很高
，練高低桿時，手掌皮常磨破、肚皮也磨
傷，還是要繼續練習，當時雖然感到痛苦
難熬，但是卻磨練了她堅強的毅力和紮實
的幼功基礎，使她終生受益無窮。後來因
為她父母調到四川省「五七藝校」當老師
，捨不得把愛女獨自留在體校，於是就轉

到成都市上小學。在五七藝校學戲的學生很苦，除了白天上學、術科以外；晚上也要上課。

侯丹梅父母晚上在課堂裡教戲，她就旁聽，那時正是樣板戲流行的年代，「鐵梅」、「阿慶嫂」，她不但一看就會，而且比正式學生學的還好。本來她的雙親不願意女兒再幹戲行，可是看到她有超人的藝術天才，再加上丹梅自己願意學戲，又有良好的幼功，父母就改變了原意，決定培養愛女，讓她在戲劇界發展。一九七六年，侯丹梅雙親調到湖南省「湘潭京劇團」，侯丹梅就考進了劇團學員班，除了學戲外，也上文化課，每天練基本功，由於她在體操隊練過基本功，所以她練功的成績比其他學員都好。有一次，練習桌上「倒式虎」下高，不小心導致左膀脫臼骨折，她忍著痛苦復位接骨，沒有哭叫，老師們都誇獎她有耐力，將來必成大器，膀傷未痊愈，就隨劇團巡迴演出。父母演「苗嶺風雷」（少數民族現代戲）她還配演「小臘梅」，在台上演出認真，深受觀眾歡迎。當觀眾知道她帶傷上台演出時，報以熱烈的掌聲，齊聲誇獎侯丹梅是一個勇敢的小女孩。第一次獲得觀眾熱烈掌聲，使

她非常激動，打定了主意，要做個好演員。

此後，她學戲更勤奮，練功更努力，勇往直前的向成功之路邁進。一九七七年，四人幫垮台，恢復了傳統戲，侯丹梅考進天津戲校學習，由於學習成績優良。一九七八年又考進中國戲曲學院深造，同班同學有于魁智、孟廣祿、杜鎮杰、李軍等。侯丹梅主攻青衣，曾跟程玉菁、于玉衡、羅玉萍、蘇稚等老師學「棋盤山」、「金水橋」、「王寶釧」、「四郎探母」、「霸王別姬」、「龍鳳呈祥」等戲，每年都在北京對外公演。她聰穎過人，悟性很高、學習勤奮、練功努力，在同班學員中，她的年齡最小，成績卻不輸人。由於在校期間品學兼優，一九八二年畢業後，就留在中國戲曲學院實驗劇團任演員。利用空閒時間，她又跟馬宗慧、閻世善、張正芳等老師學習了「大英節烈」、「女殺四門」、「百花贈劍」、「掛畫」、「拾玉鐲」等花旦和刀馬旦戲。加上在中國戲曲學院學的許多戲，那時的侯丹梅已會三十多齣戲了。往昔挑班演員會三十齣戲就可跑碼頭了，這時她的羽毛漸豐，已有角兒的氣勢了。

多年磨練成為主演

京劇演員流動性很大，丹梅的父母不久又離開了湘潭京劇團，調到大連京劇團。侯丹梅在中國戲曲學院學習期間，每逢寒暑假都回大連探親，有時也參加演出，由於她演技精湛，深受觀眾喜愛，更受到大連市領導的重視，希望侯丹梅能被分派到大連京劇團任主演。經過其父多次到北京向有關單位請求，最後拿出她的出生證明找到高教部請調，才告成功。

大連市是東北的沿海大都市，人口四百多萬，在東北僅次於瀋陽。市民以由對岸山東省移來者居多，往日在京、津、滬、寧等大都市演出成名的演員，都要到東北淘金，到關外演出的第一個大碼頭就是大連，這個中國第二大海港城市商業發達、水陸交通便捷，人文鼎盛，其他還有安東、營口、長春等次要碼頭。東北有河北梆子、吉劇、龍江劇等許多劇種，但最受歡迎的還是京劇，大連京劇團陣容堅強，擁有兩位梅花獎演員李萍和楊赤，此種情形在市級劇團中尚不多見。侯丹梅當時年僅十七歲，能在大連京劇團任主演，可見技藝不凡。她主演過現代戲「白山少年」

、神話戲「白蛇後傳」及許多傳統戲。所到之處，備受歡迎，侯丹梅在大連紅了。

關派創始人關肅霜

侯丹梅是關派傳人，關派的創始人關肅霜，於一九二九年出生在一個滿族京劇演員的家庭裡，父親關永齊是梆子演員，因倒嗓而改行打鼓，吹拉彈唱樣樣精通，深受班主倚重。關肅霜排行老大，小名叫大毛，下面還有個妹妹關肅娟，那個年代演員的生活很苦，能混得溫飽就知足了。關肅霜除了幫忙做家務事外，還和鄰居趙小樓的女兒趙燕俠結成小姐妹，她倆在戲院門旁擺攤賣油炸魷魚，賺些錢貼補家用。父親有空時，教她練功、學唱，她雖目不識丁，可是她的領悟力很強，一教她就會，戲班裡的零碎活宮女、丫環、小孩等角色，她都能頂下來。她十四歲那年，父親把她寫給花旦戴綺霞、武生王韻武為徒。在科班學戲，終有個作息時間，跟角兒學徒可不一樣，在老師家裡什麼活都得幹，晚上跟師父上戲院子伺候師父，散戲後準備宵夜，還得給師父捶腿，等師父都睡了才能休息。天濛濛亮就起來練功，用剪開的麻袋做成的靠，整天綁在身上，踢腿

、下腰、搬朝天蹬、劈叉、跑圓場，一跑就是二十圈，鴿子翻身連來二百個，在數九寒天，消耗體力多，每餐能吃八碗飯，因此得了個綽號「關八碗」。為了要跟琴師學唱，又沒有錢孝敬琴師，只有幫他洗衣服，洗臭襪子，即使受到凌辱，也只有忍受。有時真忍不住，就躲在無人處哭一場，就這樣邊學邊練，不到一年，她能陪師娘唱二路小生，也能唱開鑼戲。她學過武生、小生、青衣、花旦、老生、老旦也能演花臉，她初次主演的是小生戲「羅成叫關」和武生戲「周瑜歸天」，由於她從小就登台演戲，雖是初次演出主角，但並不怯場，她那嫺熟的開打和甜美的嗓音，使觀眾大感驚異，得到了武漢觀眾一致的讚賞，也受到其他劇團的注目 and 重視，當時武漢有個「前衛劇社」社長看了她的精彩演出，要來挖角，她為報師恩，沒有離開師父。那時跟師父學徒得從師姓，漢口觀眾都知道有個戴肅霜，戲演得好。

一九四九年夏天，她的師父戴綺霞輾轉去了台灣，關肅霜恢復了本姓，先到長沙演出，一炮而紅，長沙合約期滿，又應昆明西南大戲院邀請到昆明演出，除演出她的拿手戲外，又演出了「周瑜歸天」，

這是一齣高難度的戲，她表演了高難度的武功「前躄」和「後躄」，使昆明的觀眾開了眼界。她在昆明打響了名聲，中共建政後，各省成立京劇院，關肅霜做了雲南京劇院院長，雖貴為院長，除辦理院裡行政事務外，排戲、教戲、練功從未中輟。並發明了靠旗打出手，風靡一時，她的「鐵弓緣」天下第一，早在十幾年前，台灣即有錄影帶出售。一九九二年三月五日，因腦溢血逝世，一代宗匠，猝然長辭。

師事關肅霜習新藝

一九八三年，關肅霜率團到東北巡迴演出，侯丹梅的姑姑侯劍敏，早在一九六二年就拜了關肅霜為師，學習關派藝術。

侯丹梅從小就崇拜關肅霜，一九八〇年關在北京拍攝「鐵弓緣」電影時，侯丹梅正在中國戲曲學院當學生，就曾找過關肅霜表示拜師之意。那年侯丹梅才十五歲，關肅霜說她年紀太小，以後有機會再說。這次機會來了，她的父親侯劍光和大連京劇團團長偕她一同到瀋陽拜見關肅霜，表示侯丹梅拜師之意，團長提議就在瀋陽舉行拜師禮。關肅霜表示，她從不收掛名徒弟，要拜她為師，一定要把侯丹梅帶到昆明

專心培養，使她能繼承關派藝術。她學藝心切，連家都沒回，就跟關肅霜到了昆明。那時雖然她已學會三十幾齣戲，但為了學關派戲，放下過去所學的一切，重新下掛，專心學習。關肅霜非常喜愛這個聰明的愛徒，教戲絕不藏私，老師諄諄教導，徒弟也孜孜不倦地學習。沒有演出時，整天在家學戲；有演出時，則同台演出。有時安排侯丹梅演大軸，關自己則演開鑼戲，演完戲後，立刻指出缺點糾正錯誤。頗收事半功倍之效。一九八四年，中共首腦李先念到國外訪問，回到國內，要看關肅霜的戲，關演「三堂會審」，特別安排侯丹梅演出「霸王別姬」，李先念看完戲後，深表滿意，接見了關肅霜。關還特別把侯丹梅介紹給李先念；說她是個藝德雙馨的好演員。一九八四年四月十一日，侯丹梅隆重的舉行拜師禮，她的父母親都到了昆明，在排練時（拜師的演出），關肅霜沒安排侯丹梅排全本「鐵弓緣」。表示擔心侯丹梅沒練過厚底，恐怕演不好。侯劍光知道侯丹梅不但練過厚底；在大連也曾演出過，於是就建議關肅霜排排看看，關肅霜就把她的原班人馬協助侯丹梅響排。當她改扮小生後，扮像俊美，武功嫻熟，

穿厚底踢腿過頭。她看完演出後，非常驚奇，馬上決定十一日行拜師禮，十二日由侯丹梅演出全本「鐵弓緣」。拜師禮非常隆重，由雲南省副省長親自主持，雲南省京劇院各級領導及主要演員都參加。拜師後，侯劍光和李雯敏在昆明住了一個多月，父、母、女兒三人一起跟關肅霜學「破洪州」，關肅霜親自安排她的原班人馬協助排練，一直排到自己認為滿意為止。

侯丹梅昆明拜師之行，得到了豐碩的收穫，回大連後，第一次演出，就貼演「破洪州」，父親是導演又兼演楊宗保，接著又演出「盜庫銀」，成績極佳，獲得觀眾好評。於是大連京劇團由侯丹梅領銜，率團到瀋陽、煙台、青島、上海、溫州等地巡迴演出，由於演技精湛，演出認真，所到之處，受到觀眾熱烈歡迎。有一次，在溫州一個鎮上演出，侯丹梅因食物中毒、上吐下瀉，到醫院急診打點滴。第三天預定演出「鐵弓緣」因病回戲了，觀眾們主動買了雞、點心和水果慰問她，希望她早日康復能演「鐵弓緣」。第三天病情稍見好轉，她即堅持演出「鐵弓緣」，報答觀眾愛護之情，丹梅使出渾身力量，演出十分精彩，觀眾深表滿意。臨別時，熱誠

的觀眾紛紛送行，並贈送禮物，溫情感人，雖然帶病演出倍極辛勞，但是觀眾熱烈掌聲和親切的慰問，把她的病痛和辛勞都沖得煙消雲散。（未完待續）

編輯報告 編者

△本誌四〇九期第十七頁內文第三行倒數第十二字起應改為「……因此聽到蔣夫人宋美齡女士很多感人的故事」。

△第廿四頁下欄第十三行倒數第四字起「先唱西洋的飲酒歌」應改為：「先唱劉半農譯的詞，趙元任譜的曲，茶花女中的飲酒歌」，謝謝熱心讀者陳降任將軍親來本社補充說明的資料。

△第四十四頁第六行第十六字起應再加入下列文句：「……嘗盡人生酸甜苦辣的滋味」二王浩劫重生（王成聖曾徒步行走考察南絲路的重鎮瀘沽、梳妝台、會理、樊枝花、鹽源、鹽邊、女兒國、招通、巧家；等地）提出建設開發的計劃」各自發生了許多感人的故事。」

△第一〇三頁照片說明①一九三四時的康有為，應改為：①一九「二」四年時的康有為」特此增補更正，敬請讀者指教。