

坤淨王海波傳奇

（上）

● 李能宏

淨行來源細說從頭

京劇行當中，有生、旦、淨、丑四行。同光十三絕的畫像中，老生有五人、小生一人、旦角五人、丑角二人，沒有淨行。可見京劇初創時期，不重視淨行。同光十三絕中，年齡最大的程長庚，生於一八一二年。同期淨角何桂山生於一八四五年，比程長庚小三十三歲。由此可以證明早期沒有淨行，若戲上需淨角時，即由武生勾臉代替。

茲將早期的淨角列出：

同光時期：

何桂山（一八四五—一九一七）

金秀山（一八五五—一九一五）

劉永春（一八六二—一九二六）

穆鳳山（一八四〇—不詳）

清末民初：

金少山（一八八九—一九四八）

郝壽臣（一八八六—一九六一）

侯喜瑞（一八九一—一九八三）

裘盛戎（一九一五—一九七一）

袁世海（一九一六—？）

淨角俗稱花臉，花臉分銅錘和架子，最早沒有嚴格的分工，後因實際需要，分黑臉、白臉。黑臉指包公要勾油黑臉，白臉是指曹操等要勾水白臉。銅錘重唱，架子重做，另外還有武花臉，顧名思義以武戲為主。自有京劇以來，淨行雖有二十幾齣傳統劇目，花臉挑班的也僅有金少山和裘盛戎兩人，其主要工作還是充當配角。戲行一句俗諺，「千生萬旦，一淨難求」。可見學花臉是很難的，花臉是男生

的專利，二百多年沒打破過，台灣海光劇校培養出一個傑出的女花臉，也就是最近才從美國密蘇里州林登伍德大學（Lindenwood University）獲碩士學位的王海波。

父命難違進入海光

王海波一九五六年出生在左營一個海軍軍官的家庭裡。那個年代還沒有計劃生育這名詞，她排行老四，上有一個哥哥，兩個姐姐，下有一弟一妹，與一般小孩一樣，童年的王海波也曾作過綺麗的夢，她希望長大後能成為一位漂亮的空中小姐，或嗓音甜美的廣播員；可是她卻誤打誤撞的進入甌龔世界。

王海波從小在眷村長大，十三歲那年，在「父命難違」的情況下，進入海光劇校學戲；原因是父親擔任海光劇校校長，

那年也是劇校第一屆招生，為起帶頭作用，家中排行老四的她，被迫放棄初一的學業，以十三歲的超齡成為五十名學員之一。一直讓她耿耿於懷的是，通常加入劇校學生正常年齡是九歲至十一歲之間，而她有一位弟弟正好是十一歲，為何不讓他去呢？母親卻說：「男生唱戲沒前途，女生唱不好將來還可以嫁人。」這句話令王海波對學戲非常反感，於是她偷偷辦了休學，希望再回到自己嚮往的學校求學。

劇校的生活過的是軍事教育，凡事講究紀律、操守德行。不是心甘情願的王海波，竭盡心機調皮搗蛋，師長要她往東走，她偏偏向西行；校方規定四點半洗澡，她偏偏非在四點洗不可，總之盡量與師長作對，為的是早日讓劇校開除。學期終了分發成績單，學生品行分數最低者是八十分，她竟只有六十二分，這時她才恍然大悟：就算全部同學都被開除光了，也會剩她一個，因為——她有當校長的父親！

學完一年國劇基本功，第二年分科，因個兒高被分到小生組，偏偏她又不喜歡扭捏作態裝小嗓，後來改學老生，這樣荒廢了三年時間，老師也不願為一位候補生從頭教起，接下來的兩年她只有做倒茶掃

地的雜活。由於她叛逆的個性，就成了教師們體罰的對象。只要犯錯，全體同學就得打通堂，她幾乎成了「瘟疫」，有時候大家因怕被打而遠離她，使她嚐盡了孤獨的滋味。一向講義氣的王海波，更願意一人做事一人擔，常替同學打抱不平，真叫師長拿她沒辦法！

登台代演一舉成名

海光國劇隊隊長陳元正首先發現王海波的嗓音適合學花臉，於是就先和她父親王九尊商議，其父欣然贊成。這一次改行當，對了王海波的工，她一改過去的惡習，專心一意地跟陳元正老師學花臉戲。

一九七四年，一個偶然的公演，剛好同期唱淨角的男生先後變嗓，一時找不到合適的人救場，陳元正派王海波頂替演出。她暗忖：「不唱白不唱，兩年後就要畢業了，離開劇校前讓自己站在舞台上唱一齣戲也好！」於是就在這齣「五花洞」中演包龍圖，唱約十分鐘的戲。這一唱，轟動了全場，大家驚訝這位女花臉的技藝，這一夜，也唱出了四十年來自由中國第一位女花臉！

從此海光劇團由王海波挑樑，她真正

體會到何謂一夜成名的感受，她回憶起當年演出的情況，不禁失笑的說：「包公的鬍子很重，掛在臉上很容易滑落，每唱一句就得用嘴頂一下鬍子，樣子很滑稽，沒想到觀眾卻喜歡，從此幾乎場場掛客滿牌。」

從此，王海波加倍的努力，畢竟已經荒了五年的時間，她每天利用晚上睡覺的時間練私功，聽錄音帶汲取唱工技巧，啟蒙老師陳元正也格外賣力教她，就這樣她學會了三十幾齣花臉戲。各個邀演團體，邀海光公演不點戲，只點王海波，從一個不受歡迎的龍套演員，到唱全場受喝采的主角，使她目睹到現實功利的另一面。

一九七六年尚未劇校畢業的王海波就榮獲五四文藝獎。在畢業兩年的實習結束後，王海波是同期生三十個畢業生當中，唯一離開不願留校唱戲的劇校生。她想再走入學校，多學點知識，於是她不死心地考過了夜大、三專、空中商專等，可是都沒考上，直到一九八三年考進國立藝專，總算如願以償，在學術殿堂裡汲取戲劇概論，鑽研藝術紮實的學問。

這段期間，王海波曾在行政院輔導會上班七年，她學英文、日文，曾開過英文

補習班、貿易公司等；倔強的她要以實際行動，證明劇校畢業生也不輸給任何一位大學生。

與國劇總算沒有「絕緣」，應該是在輔導會上班一年後的事，大鵬國劇隊來挖角，進入大鵬劇團，她始終不簽約，所以她的身分是「自由」的，可以有更多的時間，從事不同的工作，開拓自己無限的未來。

王海波在大鵬期間，技藝進步得很快，觀眾們也肯定她的藝術，但她不為觀眾的掌聲所迷惑，一心想拜名師深造，使自己的技藝能更上一層樓。

拜名淨方榮翔為師

海峽兩岸在隔絕了將近四十年後，居住在台灣的大陸人，對大陸的任何事物都感覺新鮮與好奇，大陸京劇團到香港演出，是台灣戲迷的好消息。一九八八年六月，戰友京劇團和山東京劇院到香港演出的消息傳到台灣後，上百位台灣觀眾，乘飛機到香港看幾十年沒有看到的精彩演出。在赴港觀眾中，有三位負有特殊目的人士，他就是王九尊夫婦和他們的愛女王海波小姐，一位女花臉。大陸也有女花臉齊嘯

雲，兩位女花臉在海峽兩岸，各領風騷，一時傳為佳話。王海波為了想拜方榮翔為師，而辭了班，專程到香港拜師，在香港看過方榮翔演出的「鋤美案」，全部「打鸞駕」、「龍鳳閣」、「遇后龍袍」、「趙氏孤兒」、「清官冊」、「將相和」、「失空斬」等戲後，對方榮翔的精彩演出，佩服得五體投地。六月十七日，在香港萬喜樓正式拜方榮翔為師。這是四十年來海峽兩岸京劇演員首次結下師徒緣。拜師會場活潑、溫馨、熱誠、歡愉。主持人是京鼎影業公司負責人李時蓉小姐，她講過開場白後，王海波向方老師行三鞠躬禮，師徒二人相互敬酒，從此定下師徒名分。方老師講：「我於一九八二年在新加坡演出時，就聽說台灣有個女花臉王海波。我在大陸已收徒二十多人，但在海外，海波卻是第一個人，我要像恩師裘盛戎一樣，毫不保留地將裘派藝術傳給海波。」王海波很激動地接著說：「今天是我最難忘最幸福的一天，我要像方老師一樣認真地學裘派花臉，學好方老師的演唱藝術。」不幸的是，第二天方老師在台上演出「打鸞駕」時心臟病復發，他堅持演完後謝幕。回旅館後仍感不適，遵醫囑留港治療。在

休養期間，王海波留港侍奉師父，方老師在病房開始給海波說戲，她深受感動。方老師在海波拜師翌年，不幸逝世，師徒暫短相聚，方老師給海波說了好幾齣裘派主要劇目，並全部錄影保存，使海波終生受用不盡。

方榮翔教學很有一套，以聊天的方式與王海波談藝術經驗，從中讓她舉一反三；以前她自以為學會三十多齣戲引以為傲，方榮翔卻問她：「妳會那麼多齣戲，妳認為自己夠好嗎？其實只要選三齣戲練得精，一貼出戲碼就客滿，才是真正的成功！」

令王海波感到遺憾的是她未能及時去大陸演出，方榮翔便因心臟病逝。方老師的過世，王海波赴大陸演出的願望更強烈，她毅然推卻了台灣國劇舞台的演出，而到大陸演出三十一場，她計劃突破五十場。在大陸演出，大家都很訝異菊壇還有一位女花臉，所以場場爆滿，而她也藉舞台演出來修正自己演技的瑕疵。在那裡，每一位曾與方榮翔合作過的同行都是她的老師，尤其與師兄、師弟們合作更讓她感覺他們對她的厚愛，演技上更獲益匪淺。王海波在嗓子得上得天獨厚，她虛心學

習的精神卻遠超過許多成名的藝人。她是裘派傳人方榮翔女弟子，然因方榮翔於一九八九年過世，所以她獲得親炙的時間並不多，各個師兄指點她演唱、咬字、作表，連原來與方榮翔一起演戲多年的龍套，都是她說戲的老師，海波一點都不曾輕忽。

有一次，她在大陸排戲時，飾演包公隨從的王朝，客氣地向她表示：「王小姐！我配合妳老師方榮翔一起演這齣戲演了十幾年，他每次出場時，臺步總是跨七步，這樣比較有稱頭。」王海波聽了連忙感謝，沒有因為她是主角，對方是名龍套就有所輕視。

王海波雖然已多年未在臺灣登臺演出，但這幾年來她在大陸卻演出了七十餘場，甚受大陸戲迷歡迎。

一九九〇年為紀念方榮翔逝世一周年，王海波與方榮翔其他弟子在十八天內聯合演出十五場，場場爆滿，戲迷看的過癮，王海波也唱的盡興。在方榮翔的眾弟子之間，王海波雖然甚晚拜師，但她天資聰穎，條件好，又肯虛心學習，因此每次演出只要貼出是方榮翔的女弟子，臺灣第一坤淨演出，就一定滿座。

台京劇團首訪大陸

自兩岸文化交流以來，大陸演藝團體來台演出的每年有數十團之多，台灣的京劇團體則從未到大陸公演過，好強的王海波排除萬難，組織一個「台北京劇訪問團」，於一九九四年底順利成軍，並於翌年春節起在山東省濟南市、淄博、濰坊等地，與山東京劇院聯合演出了七場。王海波為什麼要選在山東演出，有兩個原因：第一，是因為她自從拜了方榮翔為師後，雖然方師第二年逝世，可是方師母對她關愛甚於對自己的女兒，山東京劇院裡兩位師哥張寶志和宋昌林對她的技藝指導盡心盡力，整個京劇院的演職員都把她當成自己人一樣，所以她在山東京劇院，生活方面有師母和師姐照顧，凡有演出，全院演職員都盡力配合，這樣優良的環境那裡去找，第二是為台灣演員搭起交流的橋樑。當王海波向山東省京劇院提出此議時，該院也同樣希望能作兩岸交流的開路先鋒，所以一拍即合。安排兩岸京劇演員在齊魯首次接觸，選在春節公演，藉此向各地廣大觀眾拜年，更希望能有個好的開始，俾便以後有更多台灣演出團體到大陸演出。「台

北京劇訪問團」精彩的演出，場場客滿，受觀眾熱烈歡迎的程度，令演員深受感動，連疲累都忘得一乾二淨了。

台北京劇訪問團團員名單如下：

團長：賴國華

副團長：王海波（淨）

領隊：王茂三

助理：林佳美

助理：趙美秀

演員：朱陸豪（武生）

演員：姜竹華（花旦）

演員：孫麗虹（小生）

演員：孫興珠（老生）

演員：張光清（老生）

演員：施瓊娟（旦角）

感謝單位：

台灣：

行政院文化建設委員會

行政院大陸委員會

教育部

台視《戲曲你我他》節目

大陸：

文化部

山東省文化廳

山東省演出公司

山東省對外文化交流基金會

山東省京劇院

濟南市寶島大酒店（台灣獨資）

淄博市文化局

淄博市演出公司

濰坊市委宣傳部

濰坊企業家

及各企業家大力支持

坤淨比男淨難度高

做為一名坤淨，與俱是男性的同行競爭自是倍加辛苦，其中尤以女性天性中的「害羞」和「嗓音」二項關鍵需要克服。

其實王海波到現在，每次在排戲時仍不免害羞，一些男性的動作，每當她著便裝時，便怎麼做也做不出來。但她身為坤淨，穿上戲服、臉上油彩一勾，正式登臺時，在舞臺上有些微的矜持，就會有「雌性」出現，大大減損了花臉的威風。好在唱戲唱到現在，她總是讓許多不知內情的觀眾，看完了戲才驚奇道：「喲！怎麼竟然是個女的！」

相信大家都很好奇，王海波是一位非常嬌俏的女兒身，如何扮演粗獷的男人？她怎樣詮釋花臉的角色呢？她一語道破：

「這就是藝術！」也是中國戲劇比其他表演藝術超越之處——跨越性別的障礙。

王海波身材高挑，脖子長，顯得很清瘦，而花臉的扮相是莊嚴、威武，脖子是不能露出，免得不夠穩重，於是就須搭兩個護領，內又再加上兩條毛巾。為了襯托大臉，通常是上彩色臉譜和特殊線條，額頭加上一塊布，擴大臉龐的比例。尤其包公的扮相只有黑白兩色，如何去區分同樣的顏色，就把兩頰裡面滲透紅色，臉譜的線條畫得比較寬一些，這樣看起來就不會感覺臉的兩頰很消瘦。在穿著上，她的護領是特製的，裡面墊胖襖，就可把肩墊得很寬，看起來整個下襠都很寬，靴子比別人穿高一些，這樣從頭到腳誇張的裝扮就撐起來了。

有了外型莊重的扮相，還要訓練嗓音，尤其銅錘花臉的個性是穩重，不能以動作、表情來傳情，原因是臉上的彩妝，無法烘托眼神，就得以聲傳情；而王海波渾厚的嗓音，完全是靠後天苦練出來的。加上裘派唱工特別講究鼻音、立音、腦後音與氣口的配合，並以聲腔傳情。演唱的過程就得謹慎提氣以防雌音洩出，從中自行體會如何運用丹田掌握行腔運氣，在唱工

中注入感情。

雖有一副好嗓子，但王海波原來的聲音也是較高和尖細，在早期唱戲時，也不免會「露出馬腳」，有雌音出現。但花臉的嗓音必須是雄壯澈底的陽剛，如此天壤之別的差異，即需不斷地練習、改進技巧。如今她已可藉技巧把先天的雌音完全掩飾，此外，有別於一般京劇伶人需藉時時吊嗓以保持嗓音清亮，她的嗓門若是十天、八天不吊嗓，反而愈加宏亮，實是梨園界一大異數。王海波既有寬且高的金嗓，定是要捧花臉這行當的飯碗。她記得有一回在大陸中央電視臺錄影完畢後，她的師兄們給她的評語是「妳有一條比所有男花臉更好的嗓子」。有一年，她去北京拜見師祖裘盛戎的夫人，同時唱了一段「八義圖」給老夫人賞評。裘夫人聽完後表示，裘盛戎生前收了這麼多磕頭的男弟子，都沒有像她這樣一副好嗓子，最難得是，她有裘派虎音。

為國劇搭起一橋樑

一九八七年，由廣播明星李文的推薦，警察廣播電台特別請王海波主持國劇節目「戲劇舞台」，深受聽眾好評，接著中

廣、台北電台相繼請她主持節目，她以「談天說戲」獲得廣播節目金鐘獎。

王海波表示，主持廣播推廣國劇是她為國劇演員與觀眾搭起一座橋樑，而且這三台節目各具不同的特色，也是專門為年輕朋友而作的。她舉例，像警廣「戲劇舞台」，這單元是國劇到戲劇的延伸，凡舞台上的戲劇、演員都一一介紹；台北電台「談天說戲」便以聊天採訪的方式讓聽眾認識演員，也能進一步了解劇情，是一項很特殊的綜藝性節目；中廣「戲說從頭」是偏向大眾化的節目，她穿插了戲曲播放、京劇小辭典、國劇卡拉OK等。

從京劇舞台走入廣播，雖然沒有聽到掌聲，但王海波從聽眾的來信中，她得知許多原本不喜歡或不認識京劇的人，如今已經是京劇的愛好者了；所以，她強調今日京劇一定要邁向科技化，畢竟現代生活步調快，喜好聲光刺激，要讓現代人認同一定要講究節目的時效與品質。於是王海波不惜斥資三十幾萬元在家中購置錄音設備，也置備電腦、傳真機、京劇叢書等，以專業手法來灌漑這片國劇天地。

從事廣播迄今十五年的王海波最大的心得是讓她感覺到除了唱戲外，也能以另

一種方式介紹京劇，同時也從自己花臉這一行當，擴及到生、旦、淨、丑及各種藝術表演。除此，王海波也透過寫作推廣京劇，先後於自立晚報、海基會的「交流」雙月刊、「台北之夜」雙週刊及「廣播月刊」中撰文。偶而王海波會到各大專院校

、機關團體等演講，曾主辦「國劇文化列車」演唱等，她希望藉著這些活動，對國劇這門藝術有正確的了解，尤其進而讓京劇走入人群中。王海波計劃將來走上京劇的學術界，也希望為自己寫一本奮鬥的自傳。（未完待續）

王海波反串國劇「天河配」裡的嘎氏。