

愛在他鄉

馬嘉玲異域揚國粹

● 陳邦夔

幼失怙恃投身京劇

京戲坤伶馬嘉玲，身世坎坷，出科後，遭遇了許多艱辛，但當陷於絕境時，她都能運用智慧和方法安然渡過，未被命運擊倒，最後她隻身漂洋過海，竟能用她的本行，在海外開創了一番新天地。

國劇在台灣，有過一段長時間的黃金歲月，四十年代，首由「老虎」將軍王叔銘把空軍第四軍區的「霄漢劇團」帶來台灣，接著名伶王振祖、顧正秋的「麒麟劇團」也來台組班演出，於是京戲在台的興盛和拓展，日見成果，其中王昇和王叔銘兩位上將可說是功績並茂，齊如山大師的專業指導，更有畫龍點睛之妙。而「空軍大鵬劇團」扮演了「火車頭」的角色，「大鵬」擁有北京「富連成」「榮春社」「

鳴春社」及從戰亂中逃出來的名角，來台後辦了個「小大鵬訓練班」，選才教戲，粉墨登場，竟致後來人才輩出，遐邇聞名。

此時，中共在大陸大搞「破四舊，立四新」運動，接著「文化大革命」，極力破壞傳統，相傳了幾百年的國粹，被毛婆江青改成不倫不類的「樣板戲」。而台灣在蔣中正總統倡導下，推行「中華文化復興運動」，國劇因此更蓬勃發展，軍中劇團各擅勝場不說，社會業餘劇團，各大專中小學及各縣市之票房，都如雨後春筍，彼此唱和，自中央到地方，每年更舉行競賽，「獎」出很多名角來，光彩耀眼。

然而近十多年來，台灣大興「本土化」，敵視中華文化傳統，以致國劇沒落了，觀眾流失了，雖然郭小莊的「雅音小集

」興旺了一陣子，然而大勢所趨，欲振乏力，作為一個「十項全能」的旦行演員馬嘉玲，「出科」後遇上這樣的環境，英雄無地用武，徬徨末路，不知何處何從？

馬嘉玲自小與雙親住在南部鳳山的眷村，六歲那年父母離異，十二歲時父親死於胃癌，只有北上投靠母親，不料母親又患肝癌，小小年紀的她，要承受為母親醫病、為生活打點的壓力，苦不堪言。

此時有個好心的鄰居告訴她「大鵬戲劇學校」正招考第八期學生「入科」，如能進入這個學校，管吃、管住、管教，還能習得一技在身，前途有靠。

受俞大綱指導戲劇

馬嘉玲長得明眸皓齒，瓜子臉，高挑身材，年僅十三歲的年紀，已展露出明媚

的風姿，應試時嗓音甜美，對答得體，學科滿分，以第三名錄取，更幸運的是第八期，正從「小大鵬訓練班」改組為「大鵬戲劇學校」，是政府認可具有高級職業學校畢業資格的首屆學生，透過嚴格考試，學生素質提高，受教內容也是「學術科並重」，然而該校畢竟以培養京劇演員為主，重心不免落在術科身上——就是教戲。

劇校的學科，都是一般高中的課程，只是被擠壓罷了，術科則是經過專家學者和一些老伶工研究討論，去蕪存菁後，得到有系統的教法，除了分科，還把口傳心授輔以電子教學，學生吸收更快，但基本功的「喊嗓」，「毯子功」，「靶子功」，「拿頂」，「下腰」，「虎跳」，「毬子」，「前橋」，「後橋」，「小翻」，「倒食虎」，「臥虎」，一點都不馬虎，升到中級、高級，都有進階課程，經常性的「吊嗓」，「說戲」，「套招」，「實習」，更是面面俱到。這些如想學到配合大鵬劇團演出，就要看各人的功底和表現了。

日多，她細心琢磨各大門派的唱腔竅門，自練自習，藝事精進，由於舞台表現出色，被當時的文化大學國劇名教授俞大綱發現，親予指點，殷殷教誨，惜才之情，溢於言表。

藉走廊燈苦讀書本

學生的演出，是與劇團一體的，要出人頭地，擠過前期業已成名的師姐們，談何容易，因此她警覺到此一行當就是成就再高，走入社會，還是「窄門」，因為學識不足是會被社會淘汰的！在這一理念之下，她開始每晚在熄燈鈴後，借用走廊

，除老師外，就是同台演戲的師哥師姐，有一個習武生的陳師哥，對她呵護備至，上台台下都對她照顧備至，有此依恃，她自是感念在心，不覺燃起了以身相許的意念，就在二十二歲的那一年，他們結婚了。

婚後，淺嚐一段甜美的日子，還是整天要和家庭生活與戲劇生活「拔河」，加上自己有了身孕，面臨唱戲的報酬與生活需求不成比例的局面，回想在劇校八年「借」光苦讀的抱負，實在不甘心就此隨波逐流！

路燈滲進教室的燈光，仿效古人「鑿壁偷光」的方式啃起書本來，經過一段時間之後，因光線不足，視力損害厲害，就索性買一只夜燈，每夜的學科自我學習，總要熬到「三更燈火五更雞」才就寢安息，這樣過了好幾年，除少數同學知情外，學校當局竟不知道有一個拼命讀書的「夜貓子」。

為了力求上進，她首先考取了國立藝專，入校以後，因丈夫的生活擔子太重，一度休學又復學，為了補助家計，她隨老師到「北一女」當教國劇的助教，教戲老師見她很有教學的天分，又能與學生們打成一片，有心給她賺點外快，就把教戲的位子讓給她。

分科時，馬嘉玲初學青衣，一齣「彩樓配」，再演「白蛇傳」，不僅為觀眾贊賞，也使老師看出了她的潛力，建議學校當局，由她增學刀馬旦。自此以後，會戲

馬嘉玲是個純真的少女，在劇校「坐科」及畢業納入劇團後，不停地演出，使她對外界事物，乃至青年男女戀愛都是霧煞煞，一片空茫，日常生活中接觸的人

在舞台上，因為她有武旦的功底，扮相俏麗，身手俐落，被台灣電視公司的一「星探」看中，又做了電視的打仔明星。

這一連串與外界互動，增加了她向藝術界發展的信心，接著一波一波的邀請她參與創作劇坊，話劇活動，創新國劇，舞

蹈教學等，當然，她的主軸還是希望把國劇這門精緻藝術，傳播於大眾，使她簡單化、通俗化；她這一構想，很受俞大綱教授和一些學者贊同。因而她受邀到世界新聞專科學校去作學術講演，接著台灣大專院校戲劇科系，都有她的脫俗言論，使大鵬教她戲的老師們刮目相看。

擺脫婚姻遠走美國

馬嘉玲有一系列的憧憬，極力為她「戲劇是舞台的麵包，它要餵飽人類飢餓的靈魂」的理想去經營和奮鬥。

此時她的師哥丈夫，仍在國劇舞台上過著「長靠短打」的生涯，他生長在一個戲劇環境，在「小大鵬訓練班」坐科時，沒認真讀書，只憑這個「窄門」事業，向外發展談何容易？糟蹋了他的「一表人才」！最嚴重的是他與力求上進的妻子，知識見解越行越遠，在他來說，夫妻相處很吃力；在她來說，為自己的理想找出路，混身是勁，一刻也不停，就這樣南轅北轍的矛盾下，兩個人言明：「只做知心的朋友，不做互不自由的夫妻」，讓她從此「海闊從魚躍，天空任鳥飛」，他們的婚姻從此劃下句點。

她無「婚」一身輕，在很短的時間，找到幾位志同道合的同學，又得到台北市社教單位的幫助，在八德路租了一棟房子，辦起「生旦淨丑舞蹈中心」，她把國劇中的「唱」省掉了，因為那太艱深，她把文場鑲入了國樂，武場去掉噪音，用「無動不舞」的精神，譜上有國劇特色的舞曲，把國劇的悠美動作，水雲身段，舞出了很多的創意，智慧型的教室，融和著彩色的燈光，頗有「紅煙翠霧映輕盈」的意境，與台北市其他的舞蹈學校相比，可說是卓爾不群，別具魅力。

新鮮、新奇、新方式，以此條件招生，當然是莘莘學子，趨之若鶩，風靡了東區好長的一段時光。

馬嘉玲的理想，在她腦力激盪下，初步有成，但隨著來的應聘、講學、教舞、上廣播和電視，學術研討，聯誼活動，對外演出，應接不暇……她感覺這樣「打雜」下去，生活失去了重心，對自己、對社會究竟有甚麼幫助？對心中的理想好像走了樣。

她也有了嶄新的幻想。

她感到人生幾何，古人說：「天行健，君子自強不息」，沒有說女人就不能做

「君子」，她竟異想天開，把八德路的「生旦淨丑舞蹈中心」交與了師兄弟去接辦，自己帶了少許盤纏，隻身來到美國 San Francisco，明為觀光，實為闖天下的冒險之旅。

在異邦創出新天地

來到美國闖蕩一陣，了無眉目，又是舉目無親，心中著實有些發慌，頗有戲詞裡西楚霸王陷於垓下，唱出一段：「虞姬虞姬奈若何？」的況味，此刻她口袋只剩下美金五十塊。

經過一番思考，自信天無絕人之路，馬嘉玲的衝勁，終於使「歹運讓路，惡夢低頭」，她找到一所不花錢的成人學校學英語會話，上午上課，下午替外國人做傭工，除了替人打掃，還做些洗滌工作，也代做晚餐，順便與主人對話，學些 Conversation，實學實用，幾個月下來，攢了點錢，花了美金七百元買了一部舊汽車作「生產工具」，然後用開支票的方式，買些皮包等雜物，拿到「跳蚤市場」販賣，擺的地攤上還自繪一幅國劇美人落難異邦的中文廣告白，圖文並茂，引起洋婆子的同情，生意熱絡起來。

在這裡她認識了不少華人，其中不乏有識之士，當他們知道她不只是位賣舊貨的女郎，還是位能歌善舞的台灣國劇名伶，臉蛋漂亮，談吐不俗，氣質清新，念在同是異鄉客，就引介到華人社區教舞蹈，去華人票房清唱，鳳吟龍嘯，聲韻不凡。都對她起了好感，樂於相助。後來了解到自己不是只求衣食，還要力爭上游的，在眾多同鄉鼓勵下，她通過「托福」，幸運地得到三位仁慈的長者，茅承祖先生、陶鵬飛教授，還有一位自始至終不肯透露名字的李先生，資助她進了加州的MPC，和HARNELL，前後兩所大學，窮兩年的勤「跟」苦讀，和她至誠的表現，令華人稱贊，洋人欣賞，續推荐她為美國名劇「蝴蝶君」(Mr. Butterfly) 做副導演兼編舞曲，也成了彼邦戲劇圈的名人。幾年中，她除了求學，就是服務，不僅是兩岸聚居的華人，就連美國人的社區，都有她去做義工的足跡，因此得了不少的獎牌、獎狀和感謝狀，一九九四年她以「中華民國藝術家」的身分，拿到了美國永久的居留權，從申請到批准，只花了十八天。

得道多助苦盡甘來

小妮子十幾年前冒冒失失地跑到美國來，只有一個信念和五十塊美金，人海茫茫，要不是她的智慧和毅力給她自己開闢了生存之路，早就被無邊的苦海吞噬了，而今她憑著機伶的手和腦攢了一筆資金，在北加州的Cupertino買下四千多尺的地，自己設計蓋了一所「生旦淨丑表演藝術中心」她自己編舞、編曲、編教材，還編了很多關於中國歷史文化的講義，用深入淺出的方法，灌輸給學生。現在她的演藝中心，擁有八位老師，兩位助教，教授數以百計的中外兒童。每年在灣區辦一次聯合大公演，每一班次都有定期的大競賽，家長感到有趣，孩子感到興奮，粉墨登場，演出歷史故事上不同的角色，有模有樣，使她的心血開花結果。

馬嘉玲致力國劇二十幾年，深沐中華文化，灣區的華人學校，每年九月二十八日舉行的孔子誕辰祭典，由她培訓的近百名學生擔任「八佾舞」，並教導彼邦中國人祭典的禮儀，連續了好幾年，出錢出力，都是義務提供。她笑著說孔子當年週遊列國，就是沒有到過美國，她希望能把中國的文化，在海外傳揚開來。

中國有一句諺語說：「得道多助，好

事成雙」，馬嘉玲在苦盡甘來，成功之後，並未顛狂，她將在台灣的兩個兒子接來，讓他們來美深造，算是對多年失去母愛的補償。而癡心苦追求她十年，在異國默默照顧她生活事業的張世德，自感：「少孤為客早，多難識君遲」答應做了她的終身伴侶，最近他們連袂到上海去覓地建立中心分部，以期讓此一國粹事業回到故土。

編輯部不退稿啟事

本誌承作家賜寄大作，日有十數起，有許多稿件，多不符合本誌徵文稿約，本誌以名人傳記、真實傳奇、軼聞趣談、工商珍聞、現代史話、懷舊憶往、醫學新話等作品為主。希望作家在撰稿之前，詳細參閱稿約，撰寫稿件必須文字活潑，輕鬆自然，幽默雋趣，來稿以五千字為限。(長稿採用時，超出部份不計稿酬，特約稿件不在此限。)來稿若未採用，恕不奉覆，亦不退稿(請自留影印底稿照片亦請翻照複印存底)。

中外雜誌社編輯部謹啟