

傑出武旦教師楊蓮英

●李能宏（弘報發行人）

武旦源頭細說從頭

京劇形成的初期，沒有武生、武旦，武丑這幾個行當，後來因劇目的增多，分工越來越細，旦行裡有青衣、衣衫、花旦、老旦、武旦、刀馬旦、彩旦及丑旦（彩旦和丑旦都由丑兼演）。武旦和刀馬旦，從表面上看起來，很像疊床架屋的稱謂，因為「刀馬」也是「武」，實際上二者是有分別的。

「武旦」與「刀馬旦」之分，首在於刀馬旦必須紮靠，武旦則不一定，刀馬旦不「上蹺」，不打出手，在開打的風格上，「刀馬旦」以勇猛勝，武旦則以花俏勝。如武旦特技中的「漢水」（在椅子上先用一個「戳頭」，然後把兩腿左右彎曲再伸開，三起三落，形象有些像現在的柔軟

體操）。「打出手」挑槍、踢槍、耍鞭、推鞭，還有翻、撲、跟斗，演刀馬旦的則不一定要會這些功夫。

清末民初最有名的武旦朱文英藝名朱四（一八六〇—一九二八）、朱桂芳（朱文英次子）藝名小四十（一八九一—一九四四）、閻嵐秋藝名九陣風（一八八二—一九三九）、宋德珠（一九一八—一九八四）。一九九三年梅蘭芳金獎，八大名旦中，有三位武旦得獎，方小亞、劉琪和王繼珠。

台灣在日治時期，偶有大陸京班來台演出，為數甚少，乏善可陳。自民國三十七（一九四八）年前後，有許多名角、名票率團來台演出，因無固定演出場地，開銷太大，無法長期演出，僅顧正秋劇團在永樂戲院演出將近五年，創一個劇團在

個戲院演出時間最長的紀錄。軍中劇團成立最早的是大鵬劇團，該團成立於民國三十九年五月，以原屬於空軍的霄漢劇團和傘兵的飛虎劇團為骨幹，後改名為大鵬國劇隊，並加聘民間藝人合組而成。大鵬國劇隊的成立，是由當時任空軍副總司令的王叔銘將軍一手促成的，王叔銘原是轟炸機飛行員，由於作戰勇猛，晉升很快，升到將軍後被譽為老虎將軍（簡稱王老虎）。因為老虎將軍愛戲，所以空總在仁愛路的新生社每到週末都有國劇演出，大鵬為培養接班人，民國四十一年收了第一名學生徐露，翌年正式以小大鵬之名稱招生。民國五十二年，小大鵬正式向教育部申請立案獲准，正式改制為大鵬戲劇實驗學校，一直到民國八十三年政府下令將三軍國劇團隊裁撤止，大鵬劇校共歷十三屆，培

育出各行當優秀的第二代人才達二百餘位之多。一九八五年三軍劇校歸併至國光藝校，大鵬劇校武旦人材有林萍、嚴莉華、姜竹華、楊蓮英等人。

戲劇世家愛好戲劇

楊蓮英，祖籍江蘇省鎮江市人。民國四十年出生在臺灣省台北市。父親楊飛，早年任職於上海黃金大戲院麒麟童劇團，擔任月琴、崑笛、噴呐與堂鼓等樂器演奏員。後隨名武生蓋叫天之子張翼鵬來台公演，以後又參加顧正秋劇團。楊飛是文場中噴呐高手，噴呐是按孔滑音模擬人聲唱腔的樂器，楊飛最拿手的是吹奏「羅成叫關」的大段唱腔，能襯托出其響亮哀怨淒慘之情景，賺人眼淚。母親林銀梅係台中望族，知書達禮敦親睦鄰，育有兩男兩女，排名「英雄美人」。林氏早年亡故，楊飛祇好父兼母職，老大蓮英聰明能幹，俗話說：「沒娘的孩子早當家」，從小就負起照顧弟、妹的重責，楊飛把子女拉大成人的即將享福之際，不幸魂歸天國，家庭的重擔就落在長女蓮英的身上。在艱苦中長大的孩子，懂事早，能管家，這話在楊蓮英身上得到了印證。

楊蓮英生長在戲劇家庭，家中來往的親朋都是戲行的人，她有父親的藝術基因，母親好學的遺傳，從小愛讀書、愛運動，活潑可愛。在她八歲那年，考進小大鵬學藝，當年年齡小，個頭小，老師和同學都叫她「小楊」，由於她個性豪爽，身材靈巧，老師就把她分到武旦組，戲行裡，武生、武旦、武丑是最苦的行當，早、晚兩遍功，有時候還練私功，老師王永春、趙榮來看她肯吃苦勤學苦練，是塊可造之材，就對她特別關注，對她的學習要求特別嚴格，楊蓮英不但功底厚，躍功更棒，上了台走起步來顯得身材修長、艷麗、俐落，「打出手」時的多變化，踢槍、舞鞭等技藝，精湛極了。有人問她何以練得如此熟練美妙，她爽直地說：「沒什麼！就是有股傻勁練，練，練。」

她基本功練成後，十三歲正式跟蘇盛賦老師學戲。當時能跟蘇老師學戲是很光采的事，所以她學戲非常認真，她喜愛的戲，大多是冷門戲，如「湘江會」、「劉金定」、「攻潼關」等，最後蘇老師又教了她一齣「奪太倉」，正因為她能演的戲很多，又敬業，校方就派她在蘇老師名下榮膺助教之職，俗話說：「教學相長」，

一個敬業的助教自己要有一定的水準才能讓師妹的心服口服，當了助教後，私底下要練功，要帶著師妹們練功，有些比較難的動作，要示範給師妹看，一直到教會為止，一堂課下來學生還沒有助教累，她好強、有責任心，從不以練功為苦事。蘇老師逝世後，楊蓮英成了蘇老師的接棒人。

發奮圖強繼續深造

民國五十九年在大鵬劇校畢業後，旋即進入大鵬國劇團，擔任首席武旦演員，同時並兼任大鵬劇校武旦教師，創畢業生留校任教之首例。多年參加實際教學暨演出，積累無數寶貴舞台經驗，但她猶深感理論基礎教育之缺乏，乃於民國七十一年再度進入國立藝專（現改制為「國立臺灣藝術大學」）戲劇系國劇組就讀，於民國七十五年專科畢業；又於民國八十六年至八十八年於同校在職進修，取得學士學位。民國七十四年，三軍劇校合併成立「國光藝校」，招募武旦教席，楊蓮英通過激烈的競爭，應聘到國光藝校任教，時間長達十年，成為當年藝校中唯一之武旦教師，彼時猶任職大鵬劇團，演出任務未曾稍歇。民國七十七年九月，轉任國立復興劇

藝實驗學校（現已改制為「臺灣戲曲專科學校」），擔任京劇科武旦組專任教師兼導師之職，以迄於今。一九九七年暑期，又赴北京中國戲曲學院京劇藝術教育研修班深造，專攻京劇刀馬旦、武旦以及京劇學理研究成績優異。她能演武旦、刀馬旦、花旦主角戲四十餘齣，能演的劇目達一百多齣。

楊蓮英歷經四十四年之習藝、演出、教學與研究生涯，對京劇武旦劇目之拓展，盡心盡力，時時與師友同儕或學生們，參與老戲修編工作，復親自示範演出，竭盡所能，保存武旦劇目，發揚武旦表演藝術。她深知京劇藝術博大精深，即便窮其畢生之力，研究成果仍然有限。楊蓮英僅能將多年所學心得，藉平日教學過程，落實理念。冀求以專業教師之自我要求，提升教學品質，建立良好學習法則，以增強學習效果，為武旦表演藝術的發揚繼續努力。楊蓮英在課餘之暇，對戲曲文藝與活動報導，亦投注不少心力。對同仁與團校活動情形，常寫評論文章，報導於相關報章雜誌，深受讀者歡迎。

教學嚴學生頻獲獎

（一）國立臺灣藝術大學

傳統戲曲武旦演員的養成教育，與他行當相較，訓練過程極為艱難。楊蓮英雖然辛苦備嘗，但也培養出她任勞任怨的生活態度與工作精神。如今已為人師，她仍無一日不兢兢業業，克盡己職，冀求教學品質之維護與嚴格之自我資質培養。

楊蓮英自民國七十七年進入當年的復興劇校任教，認真負責的教學，民國八十二、八十三年，她指導學生叢美瑜，兩次榮獲金獎大賽金藝獎。民國八十四年指導學生張明慧、戴心怡合演「金山寺」獲金獎大賽團體獎。民國八十六年指導學生戴心怡獲得金藝獎第一名，游璋鈴第二名（戴心怡怡文化大學國劇科畢業後，現進入國光劇團任武旦演員）。楊蓮英素以教學嚴格著稱。在課堂上是嚴師，下課後和學生們玩在一起，公私分明，和藹可親。

喜獲佳婿琴瑟和諧

楊蓮英雖然晚婚，卻嫁了個好丈夫，她的夫婿白其龍是鼎鼎大名的名旦梁秀娟之子，白其龍一九四四在北平出生，三歲時，母親隻身來台。白其龍的父親白蓮丞是國家安全局的少將專員，抗戰勝利後，

曾以軍委會調查局少將特派員的身分，協助華北接收大員孫連仲將軍接收北平，厥功甚偉。白其龍的外祖母是第一代坤旦梁花儂。一九四八年，梁秀娟隻身來台後，留在北平的三子一女都由梁花儂撫養成。白其龍十五歲拜霍文元（梅蘭芳笛師）之徒封承祜為師，學文場，以後又隨遲景榮、沈千秋學藝，成為技藝精湛的崑笛及月琴師。一九八〇年政府開放探親，白其龍護送年老多病的外祖母來台依親，因政府規定大陸青年要來台依親，一定要在香港住滿五年始可來台，白其龍在香港住滿五年後，一九八五年才獲准來台與父母團聚，因為台灣劇團缺少優秀文武場人材，白其龍技藝超群，先在大鵬、海光國劇隊任月琴師，以後又在國立藝專、國光藝校任教師，現任國立國光劇團首席月琴師。白其龍身軀高體健，相貌堂堂，一表人才，與在大鵬劇團任武旦主演的楊蓮英由同事而生愛，於一九八七年結婚，白其龍忠厚老誠，禮貌週到，人緣很好，白、楊的結婚，可說是千里姻緣一線牽，夫妻和睦，羨煞同儕。

楊蓮英學歷：

（一）國立臺灣藝術大學

(一九五九—一九七〇年) 空軍大鵬劇校高職畢業

(一九八二—一九八六年) 國立臺灣藝術專科學校戲劇科國劇組畢業

(一九九七—一九九九年) 國立臺灣藝術學院戲劇系畢業(現改制為國立台灣藝術大學)

北京中國戲曲學院京劇藝術暑期教育研修班結業

中國廣播協會第六期廣播訓練班結業

經歷：

(一九七〇—一九八八年) 空軍大鵬國劇團首席武旦演員

(一九七〇—一九八五年) 空軍大鵬劇校武旦教師

(一九八〇—一九八八年) 空軍大鵬國劇團公關組組長

台灣電視公司國劇社基本演員

中國文化大學舞蹈系藝術講師

華岡藝校舞蹈科教師

華岡藝校國劇科代理主任、教師
(一九八五—一九九五年) 國光藝校京劇科武旦組教師
國立復興劇校研究推廣處研究組組長

國立藝專、台北商專、古亭女中、基隆市仙洞國小國劇社團指導教師

臺灣省國劇推廣學會—國劇研習班教師
西湖國小明華國歌仔戲研習班身段武功指導老師

中華民國舞蹈學會、雲門舞集、東門國小、埔墘國小、新埔國小、高雄市苓雅國中

舞蹈實驗班國舞教師。

游好彥舞蹈中心、舞藝舞蹈中心、歐淑珍舞蹈中心、惠玉舞蹈研究社、組合語言舞蹈團、朱麗姬舞蹈教學中心、當代舞蹈團、四季舞蹈中心、惠群舞蹈社等舞蹈教師。

現職：

國立臺灣戲曲專科學校專任教師、導師
中華文化推展協會理事暨戲劇推展委員

僑務委員僑教巡迴文化教師
(巡迴國家包括菲律賓、瓜地馬拉等國，共計七校、華僑總會暨文化研習中心，教授總時程達百餘日。)

榮譽：

中國文藝協會戲曲表演獎章
復興金獎大賽金藝獎指導教師(七次)

教育部資深優良教師

行政院資深優良服務獎章

瓜地馬拉總統夫人艾芬麗(Evelyn de Pott)

(頒贈文化藝術教學獎章)

國外巡演記錄(以下活動均獲獎狀褒揚)

一九七〇年中華民國少年國劇訪問團日本大阪萬國博覽會開幕式中國周

一九七三年中華民國國劇訪問團美加巡迴演出暨宣慰僑胞(一百零五天)

一九七四年中華民國國劇訪問團美加巡迴演出暨宣慰僑胞(八十八天)

一九七六年亞洲影展(韓國)參展演出暨宣慰僑胞

一九七六年亞洲影展團赴日慶祝雙十國慶暨宣慰僑胞

一九七七年美西玫瑰花車遊行演出

尊師孝親敬業樂群

在台上楊蓮英是女俠士、女英雄，在台下是孝親的女兒，見義勇為的好朋友。

俗語說：「子欲養而親不在」這話用在楊蓮英身上最貼切，幼年時，父、母辛苦的把她養大，等到她功成名就之時，父母早已棄世，但她對弟、妹的照顧可謂無微不至，都張羅他們完成婚嫁。

在小大鵬學藝時，很受蘇盛賦老師愛

護與照顧，蘇老師無有子女，她就認蘇老師為義父，蘇逝世時，她披麻帶孝辦理後事，場面感人，一時傳為佳話。自從政府開放文化交流以來，復興劇校每年都邀請大陸老師來台教學，她的夫婿白其龍成為義務司機，平時餐敘、假日郊遊、臨走採購，有求必應，她的好客，海峽兩岸戲行是眾人皆知的。

她自己沒生子女，現在替她弟弟扶養一對雙胞胎女兒，姑代母職，現在都讀到專科。

楊蓮英為人豪爽，心直口快，遇有不平之事，一定要管。有事求她，一定幫忙，除了教學外，社團的事，自己的事，朋友的事，學生的事，每天忙得不可開交。好在她做事有計劃、有原則，所以再多的事，她都能處理得有條不紊，她的丈夫白其龍對她的幫助很大，出外是他的司機，在家協助家務，幫忙整理資料文件，白其龍不煙不酒，不多話，做事認真，真是一個好丈夫。

楊蓮英現在已是知名的教師，教學三十餘年，桃李滿天下，但她仍希望能再有機會深造，修碩士、修博士學位，有志者事竟成，祝福她能完成求學的願望。

戲言戲續集

李能宏著

聖文書局總經銷，郵撥〇七三九三三三一號

定價六百元，中外雜誌讀者獨享八折優待

又是一部戲曲鉅著，全書六百頁，珍貴照片百張

您看戲嗎？可以幫助瞭解劇情，您教戲嗎？可以當參考資料，您看書嗎？可以當故事書看，內容精彩，您一定喜歡。

六大內容

戲劇評析：大陸各劇團、台灣各劇團及票界演出，有精彩的評論和分析，態度客觀、理論正確，深受各界器重。

幾則懷念：四大名旦的艱苦學藝歷程，名伶伶言慧珠及童芷苓的滄桑史（言慧珠死後，大陸很少報導她的文章，筆者在國外及台灣搜集到片斷資料，而完成此篇報導）
幾則憶往：四維劇校（現改為中國戲曲學院）是青年軍二〇八師所成立的軍中唯一戲校，造就戲劇人材很多，此為該校最有系統的報導，中華國劇振興協進會成立經過報導。

名伶介紹：後四小名旦陳永玲北京學藝滄桑及定居寶島的經過。四維之寶鈕驃的奮鬥史及其成就。台灣名旦徐露的神秘身世報導，台灣老生傅才唐文華的學藝過程。

名票素描：畫名票毛宗輜老當益壯，每年都演出精彩好戲，龍宇純教授及其愛女乃馨藝術精湛，父女北京獲獎。名票周純媚程派韻味濃郁揚名津沽，百年老校建國中票友眾多，人材輩出。博士票友朱婉清為文武崑亂不擋的全才票友。會計師票友黃惠英為票界奇才，海峽兩岸均享盛名。

名琴速寫：琴痴宋士芳的成功秘訣。青年琴師杜玉奇，技藝精湛，現在關島發展。小琴師胡曉楠前所未見的京劇神童，她艱苦的環境和學藝過程，本書有詳盡的報導。