

國劇何處去？

（本文插圖刊第3、139頁）

——由郭小莊三演「寶娥冤」說起

●費嘯天

式微趨向令人就憂

我國的國劇，自清道光晚年，以皮黃爲主的結構形態，由成熟到全盛，流傳到現在，已經有一百多年了。又像過去「元雜劇」、「傳奇劇」一樣，逐漸由盛而衰，走上式微的道路。「元雜劇」與「傳奇劇」所以衰落的同一個主要原因，那就是與「觀衆的興趣脫節」，也就是說，演出的方式和內容，不能吸引觀衆。國劇也不例外，觀衆，尤其是青年觀衆日見減少，這與時代的演進有關；和過去「元雜劇」和「傳奇劇」的衰退相比較，又多了一個層面的因素。

我國自明代清代到民國初年，都是農業社會，社會的結構、人民的生活、風俗、習慣，大致相同。因此，國劇中所表演的各種內容、方式，觀衆可以意會，可以了解接受。比如空無一物的舞臺，藉若干簡單的桌椅等道具和寫意的動作，分別出劇中所顯示的場合：是殿堂、還是廳房；是前廳還是後院；是上樓還是下樓；是爬山還是過橋；是開門還是關門；是乘轎、乘車、還是乘馬……這些合乎經濟、唯美的設想與藝術表現，

本是國劇的優點，多年來已成爲「視爲當然」的；但現在却發生了問題。

現在已經是工業社會的時代了，社會的結構改變了，人民生活、風俗習慣也改變了。過去四合院式的家庭居住環境和廳堂擺設，已變成公寓式的高樓大廈，更談不到前後院了，門窗的式樣不同，橋樑也不是高拱的形狀，城牆也看不到。於是，青年的觀衆們，對一無所有的舞臺，欲藉簡單的道具和虛擬的動作，來顯示無所不有，首先對於劇中的實際空間的轉換，無法了解，也無法接受了。再如人們接交相會的禮儀、以及乘轎、乘車……等動作，所代表的意趣，也感到陌生而格格不入。所以青年觀衆觀看國劇，往往有點吃力，甚至看不大懂。

再談唱，現在西洋音樂，流行歌曲風行；青年人喜愛，往往到狂熱的程度。國劇的唱腔雖說很美，所發揮的情感，也很豐富；但比較難學，更談不到學得好了。於是，大家在不容易聽懂、不容易學習的情況之下，也就不樂於接觸他了。

時代的演進，科技發達，對現實環境，和未來的加速變遷，充滿憧憬和幻想；所以從小孩的

玩具到電影戲劇，更以新奇科幻爲風尚，不但反映現在，而且揣測將來。而國劇的規範條件，只能表演過去，不適合表演現代，更談不到未來。因此無法從新奇這一方面吸引青年觀衆。

另外在科技發達的現代，娛樂的項目增加很多；不但有電影、還有電視，更有錄影帶，所付出的代價，低於國劇演出的票價。同時，更有若干休閒活動，旅行、打球、溜冰、露營……等等。使青年人不但興趣上不能像過去一樣的偏向國劇，就是在時間上也有問題。

雅音小集革新創進

然而，雖說國劇觀衆逐漸減少，有走向式微的可能。可是另一方面却在國際文化交流上大放異彩，成爲最足以代表我中華傳統文化的表徵，有繼續延續發揚的必要。因此，必需加以改革，尤其要能吸引青年觀衆，也就是說，不但在演藝方面要推陳出新，有人傳承。就是在觀衆方面，也要大家來接棒。

多年來，各方面對國劇的保存與改革，已經付出很多努力。比如軍中劇隊的維持向榮、國劇

劇校的培育人才、票友活動的日漸蓬勃，若干國中、國小也有票房組織，連小學生都能粉墨登場。教育當局還每年舉辦全省性的學生國劇競賽，充分的發揮推廣和延續國劇的作用。

在國劇劇藝方面，則在配合科技設備上，和受到大陸傳來錄影帶的刺激影響，有了很多改革。比如：服裝的整齊嶄新、扮相的化裝進步、唱工的增加新腔、文武場的密切配合、幻燈字幕的放映、演出時間的縮短、冗場繁幕的簡化、燈光放射的適度、新劇本的排演，舊劇本的修訂；都是努力改革漸進有成的顯例。

這其中，能夠對國劇突破舊槽臼、呈現新風貌；把廣大的青年觀眾帶進劇院，歷久不衰，貢獻很大的，就是郭小莊和她領導的「雅音小集」。

民國六十八年，當她在文化大學三年級時，得到師長和愛好國劇朋友們的贊助，成立「雅音小集」。她的基本信念是：

「國劇是傳統戲劇，但它不能在傳統的束縛中死去。我們要喚起年輕人對這項優美藝術的關懷與重視，從而得以延續國劇藝術的生命。」

「我們生活在現代，一定要認可現代；即使是傳統的國劇，也要與現代結合。」

於是，她從舞台上走下來，親切的走入羣衆當中，到各大專院校的同學中去講國劇、宣傳國劇，溝通意見，引起廣大青年對國劇增加了解，發生興趣。每次演出，總是全力以赴的以「整體表現」為最高原則，並不是專門來突出自己，更不是為營利而奔說。凡是劇本、唱腔、佈景、樂

隊、燈光、舞台效果、演出技藝，都經過慎密的策劃，充分的排練。還有挑選配演人員，取得有關單位的支持合作，也得費心張羅，克服困難。這些，都是又費精神又耗金錢的事，她却越忙越起勁。

可是，當她連續推出新作時，却只是毀譽參半。還是有人對她的創新改革，有些意見，甚至不好的批評。但她並不氣餒，還是執著的繼續向前邁進。她以為：「戲劇是沒有應該的」。尤其當她自美國學成歸國後，更加强了改革的步伐。

她曾經出國演出多次，民國七十一年六月獲得「亞洲文化基金會」獎助，赴美國「紐約茱麗亞音樂學院」研習音樂與戲劇課程。次年，由「紐約華埠藝術中心」推薦，獲得「亞洲最傑出藝人獎」，在「紐約林肯藝術中心」接受頒獎。最近兩年，她又曾兩度赴香港與大陸演員交流演出，得到很好的評價。根據民國七十七年十月廿八日中國時報的記者湯碧雲在香港訪問大陸名伶俞振飛、李薔華、梅葆玖、葉少蘭等人，對郭小莊演出的看法說：「在台灣爭議性強的雅音小集新戲，意外的在香港獲得一片掌聲，尤其得到大陸傳統劇界俞振飛、梅葆玖等多名領導人士的肯定和推崇最是不易，在深入了解他們對大陸京劇的不振正萬分急切和無奈，而更加珍惜台灣新輩演員努力京劇的情懷後，可以釐清他們並不是說捧捧場文章而已。」

在中國菊壇地位至尊的崑曲大師俞振飛連續看了雅音小集三天的戲，其中《王魁負桂英》看了兩遍，他表示，看到郭小莊在傳統基礎上創新

非常欣慰，《王》劇連看兩天還是覺得很好，這齣戲郭小莊確實下了大功夫。

俞振飛強調他並不主張保守，他說，京劇融會多項劇種而形成（受崑曲影響尤大），過程本身就是一種改革，當年四大名旦創立派也是大力創新劇目、故事、化妝、佈景、豐富身段表演，就是改革創新，也才現出京劇的色彩生命。

俞振飛夫人李薔華說，大陸京劇「鬧」改革也有很多年，可是成功的不多。

大陸京劇界當紅旦角梅葆玖公開表示，郭小莊對京劇改革的熱忱與努力，對大陸京劇是一種鼓舞和推動，尤其大陸京劇曾經嘗試用交響樂伴奏和白話劇式對白，改得太過了，看了郭小莊演出，他覺得她走的路才是對的。

京劇大師梅蘭芳女公子、梅葆玖姊姊梅葆玥說，郭小莊在整台戲中適當運用科技來襯托氣氛，加強戲劇效果，但唱、念、做、打均保持著傳統韻味，並沒有出京劇規矩，在北京肯定可以被接受，她表示，郭小莊的戲並不同於樣板戲，樣板戲改得太多，器樂方面喧賓奪主，而雅音小集的音樂加入民族樂器，不偏傳統，改得很好。

大陸首席小生葉少蘭則認為，我們應該把京劇當成活的藝術，不要把它當古物放進博物館，因為今日年輕人對幾十年前的戲已沒有共鳴，郭小莊的努力以一種新形成的戲劇吸引現代人是可以理解的，京劇振興要靠劇界每一個人，若是京劇沒有了，談傳統或創新都是多餘，因此郭小莊堅持採京劇創作，非常令人欽佩。」

她的努力，有了結果，每一次的演出，都能

讓那些帶着好奇和慕名而來的青年人，感到滿意，一次比一次轟動，總是連續幾天，座無虛席，一票難求。這就說明，她的成功，不是靠幸運，也不是憑僥倖；而是從高雅的信念、堅強的意志和辛勤的汗水交織而成的。

交織而成改革步伐

可是，她並不以此成就為滿足，仍然抱着「苟日新，又日新」的精神，不斷的創作革新。她以為：「我要改進國劇，並不是要將的士高加進去就算現代了，不是的。我們的國劇不能是依樣畫葫蘆地一味模仿，那是得不到觀眾支持的，也是沒有生命力的，必須次用心，在傳統的架勢中加進些近代的演繹動作和語言，讓它成爲一種鮮活的、有生命力的藝術。」

她把理想，付諸實踐，從最近演出的「感天動地竇娥冤」一劇中，表現得相當突出。

這齣戲，是元代最著名的雜劇作家關漢卿的代表作，現在一般演出的「六月雪」、「金鎖記」，就是根據這個故事；而把原來的悲劇結局（竇娥含冤被殺）改爲大團圓的喜劇。她却請名家孟瑤女士編劇，完全根據關漢卿的原著內容和精神，安排演出。劇的名稱也用關漢卿的原有劇名。

這個戲，她於民國六十九年和七十三年曾經兩度推出，她以爲仍然應當再加以改革充實。此次她應「傳統藝術季」之請，於民國八十一年八月八日到十日第三度演出。首先，她對飾演的竇娥，有了新的詮釋，她以爲：

「當年演出竇娥，完全以一種激動猛烈的肢體表現及嘶聲吶喊來詮釋竇娥的冤屈不平。現在她認知的竇娥是一個很認命但又有不屈個性的女孩，因此在詮釋情感上是內斂的而非外張，連唱『竇』劇的聲音表現都低沉。」

竇娥臨死向蒼天發願的唱詞，她也特用唸白來表現：

第一願：刑前先懸七尺練，鮮血直飛上九天

第二願：六月本該暑氣喧，爲我飛雪滾似綿

第三願：楚州大旱整三年，方顯湛湛是青天

格外顯得悽楚悲憤。另外，在整體的演出上，也有幾大特點：

第一是空間問題：徹底的改「分場」爲「分幕」，刪去交代情節，讓主要演員有休息機會的過場、冗場；保持並擴充主戲的份量。每一幕一個空間一個時間，演完即落幕。表示此一空間和時間已經結束，再開幕已是另一個時間的空間了。

第二是佈景問題：既然每一幕是一個空間，那麼如何去顯示他，讓觀眾一目了然呢？那就是用佈景，不同的空間，用不同的佈景。爲了便於更換和巡迴演出，採用西方的懸吊軟景。使用起來，非常恰當而迅速。

第三是音樂的配合：一般「分場」，場與場之間，是用鑼鼓配合的。因爲劇情不同，有時緊張，有時輕鬆，於是用若干不同形式的「鑼鼓

點」，成爲慣例。她這次演出，完全不用鑼鼓（只有唱唸時用），而改用燈光變化和國樂來銜接，並且能根據劇情，於開幕初，用國樂爲「背景音樂」，來烘托啓導。若干效果性質的配樂，也都用國樂。她這次商請台北市立國樂團團長王正平合作，動用團員八十人之多，配合演出，不但效果良好，而且也開風氣之先。同時，正因爲有這些新的措施，更使得整個劇的場序分明，每到高潮或關鍵之處，嘎然而止，恰到好處，沒有冗場繁亂之感，而顯得精簡流暢。

第四是電影科技的溶入；前面已經說過，每一幕只有一個空間、時間，用一個佈景。可是，第一場竇娥寒夜紡紗時，有回想從前與丈夫恩愛以及丈夫臨死訣別的情節；如何表達？當然也可用唱唸來敘說，唱一段反二黃。但那樣顯得沉悶。她這次却把電影的科技，溶入到劇中，一面讓竇娥坐在椅上，表示沉睡中夢想往事；另一面却以一段錄影的實景，放映在台上的襯幕上，使得舞台上同時出現兩個實景的畫面，充分的達到時空交差運用的效果。也使觀眾耳目一新。

第五是效果動作的配合：當竇娥被押到舞台右上方去行刑時，就有七尺長的白綾自舞台右上方披下，燈光一紅，好像白綾上灑滿了鮮血；同時，大雪也自天空飄下。顯示竇娥的誓願已實現，她的確是冤屈的。這項效果動作，配合得相當嚴謹美妙，也是前所未有的創新。

受到國際重視肯定

她是一個年輕女子，自發自動的，在大家都

以為國劇需要改革，而不知從何着手的情況下；鼓足勇氣，不斷的從改變傳統表現手法上嘗試，把現代科技運用到舞台效果上去。當她獲得贊許的掌聲，也受到一些責難批評時，她却愈挫愈奮。絕不氣餒，根據替她編劇，跟她合作的王安祈教授的觀感說：

「我和郭小莊每一次的談話內容，都集中在國劇上。我們之間的爭執不少，尤其是我擔任編劇的工作，著重在劇本的完整和文學性，而郭小莊具有豐富的舞台經驗，熟悉演出時必須注意的特色和效果。我們爭執過後，大多能圓滿地解決問題，達成要求演出完美的共識。」

畫家吳炫三也表示他對她的觀感說：

「郭小莊在工作上很『男人』化，對事業的執著重於一切，會瘋狂地投入，達到廢寢忘食的地步。我想，許多人都缺乏才氣，而具有努力不輟的毅力與實事求是的態度，才是成功與否的關鍵。郭小莊全心全力投入推廣國劇藝術的精神與決心，令人激賞。」

她多年的努力，換來不少的國內國外獎勵，得獎無數，諸如一九七〇年獲中華民國文藝協會第十一屆「文藝獎章戲曲表演獎」；一九八二年獲選為中華民國第九屆「十大傑出女青年」；美國林肯藝術中心頒發「亞洲最傑出藝人獎」；美國共和黨華裔黨部頒發「亞洲傑出藝術獎」；觀光協會頒發「第一屆文化觀光獎」；以及第一屆民族藝術「戲劇表演獎」暨文建會頒發「特別貢獻獎」。

由於她對國劇藝術有卓越貢獻，除於一九七

六年成為第一位經由教育部保送至中國文化大學戲劇系深造的國劇演員外，並在一九八二年獲得亞洲文化基金會贊助，赴美國紐約的「茱麗亞音樂學院」，研習音樂及戲劇理論一年，對其藝術造詣，深有助益。同時也使她具備足以任事的學歷。

她除了在國內的公演，還多次代表國家出國，參加國際影展，應邀演出國劇，得到良好聲譽，充份達到發揚我國國粹文化的作用。比如民國七十七年六月，她赴義大利，在貝沙洛國劇影展中，以中華民國雅音小集的名義，應邀在貝沙洛和羅馬一流劇場公演，演出的隆重和受到的禮遇，是過去廿年來任何一個我國藝術團體，所未能企及的。

民國七十九年十月，筆者赴北平探親，見到大陸國劇界的人士，他們也對郭小莊對國劇的改革活動，表示關切和讚許之意。這些事實，都說明她的藝術和事業，已經在國際間受到重視和肯定。

鮮活有生命力藝術

她堅持一個理想：「戲劇是有生命的，與當代精神相符的，創新國劇，更具親和的生命力，我們要讓國劇歲歲年年，日夜流長。」她以現代劇場結合傳統與現代，傳承國劇薪火以自勉；在人生舞台上幾乎付出了她全部的生命。她說：

「國劇是磨人的，而新編國劇，更是一條寂寞、艱辛的路。多年來在飽嘗各種挫折、壓力之餘，我所以還能堅持下來，是我對戲劇的熱愛與

訂閱「中外雜誌」「時代文摘」
請撥電話五〇六五三一

她也說出她的希望心聲：

「我投身國劇卅多年了，國劇對我而言簡直就是全部生命。為了提升這份事業的藝術文化層次，我不斷地磨練自己，約束自己，花費最大的時間、體力、精力來塑造新時代的國劇演員形象，因為，當國際性文化並列的時候，真正能代表中國傳統文化的，國劇藝術該是重心了，我最大的希望，是成立一個完全理想的戲劇學校，最希望獲得的，是老一輩國劇愛好者的認可，年輕一輩的參與。」

給郭小莊更多鼓勵

最近聽說行政院將要成立「文化部」，傳承和發揚最足以代表我中華優美文化的國劇，當然也是亟待加強實施的重要工作之一。定大計政策，當然需要德高望重的人士出任指導；但一些實際推行的實務工作，甚至「打前鋒」的設計，需要年富力強，具有實際經驗的青年人來參與，我以為無論就學歷、經驗、成績、名望和奮鬥的志向、創進的精神；郭小莊將是最理想的人選之一。同時，我們贊佩她多年為發揚傳承國劇，改革創新的成就之餘；也應當給她更大的鼓勵，給與更多的機會，讓她發展長才，為國劇做更多的事，為國家善盡服務的責職。