

從旦角戲談梅蘭芳

張象乾

在國劇「生」、「旦」、「淨」、「丑」四大「行檔」中，唯一代表劇中女性的「角色」是「旦」角。

「旦」與「角色」溯源

按「旦」的來源，據傳：宋代女樂上場，都以樂器之類置籃中，坦之而出，號稱「花担」。後來，因為伶人，知識有限，好書簡筆字，于是乎由「花担」一變而爲「花旦」。遂以「旦」字，流傳爲扮演女性角色的名詞。

這個「角色」名詞，始于北宋時代。因爲在宋代以前，並無此稱。中國戲曲，到了宋朝，才盛興成型。

「旦」，是「角色」名詞的一種，「角色」的「角」字，原本爲「脚」。以前，梨園行稱老伶工爲「老脚兒」，稱「角色」爲「脚色」，稱劇本爲「脚本」（此一名詞，迄今未改，其義即脚色演唱的本子）。

至于菊壇，何時將「脚」改稱爲「角」？

演變的由來，已不可考，也無須考證，最可靠的說法，是「由繁入簡」的簡寫法所致，如「准帶

「嬪變成「淮代」，「戴面」訛成「代面」、「大面」……

國劇伶人中，學「老生」（也可稱作鬚生，實則仍有分別）、「旦角」的最多，「票友」也是如此。所以，梨園行有一句「千生萬旦」的口語流傳。原因在于「生」、「旦」掛頭牌，組班當老板，唱主角，列「大軸」（最後一齣戲）的多，「戲路」也比較廣闊。

在古代的歌舞演員，大多是由女性擔任，雜技則多由男人表演，被稱爲「倡優」。其中，

「倡」是歌者，乃指女伶，「優」是表演者，乃指男伶。王國維以爲：「古之優伶，無男女合演之事」。其實，在早先的「雜劇」中，即已有了。「禮記」上「倡優侏儒雜子女」。青樓集記載：「李嬌兒，王德石之妻也，姿容絕麗，意度閑雅，時人號小天然，花旦雜劇絕妙」。又元、明雜劇藍采和劇詞云：「老師父，這樂床不是你坐處，是婦女做排場在這裏」（劇詞中「做排場」，就是戲劇表演）。

一直到了清代，「花部」——「亂彈」崛起

「皮黃」便讓男伶，獨霸「紅氍毹上」（不過，那時候的「拂子戲」，仍爲男女合演）。如梅巧玲

、金紫雲、胡嘗祿、孫怡云、田際云、陳謐霖、

王強青（亦作卿）等伶工，以及梨園中期的四大

名旦，四小名旦，南方四大名旦都是。時至今日，仍有些觀衆，談梅蘭芳、程硯秋、荀慧生、尚小云、張君秋、李世芳、毛世來、宋德珠、趙君玉、毛韻珂、賈璧云、黃玉麟，大部份名字，帶點花花草草的女性化，視爲女伶者，尚不乏人。

「皮黃」（就是如今的國劇）崛起之際，時在民國初年，尙無「坤伶」加入，舞台上之女角，多由「乾旦」擔任。因爲當年，觀（聽）衆和戲班，對「坤旦」都存有偏見。一直到了民國十年以後，才有所謂「坤角兒」出現。但是，時至今日，不過是數十年光景，「坤伶」不但成了戲曲中的熱門演員，而且，幾乎是「無旦不成班」，大有「喧賓奪主（生）」之勢。

爲什麼「坤旦」（女伶）之有後來的成就？那也和四大名旦一樣，是努力爭取來的成果。

「乾旦」「坤旦」與派別

以前，平劇無「坤角兒」名詞，人們對於他們，都一律稱爲唱「髦兒戲的」，戲班名「髦兒戲班」——由「一撮毛」李耕云所創。男伶受觀（聽）衆寵愛的原因，是基于欣賞藝術的要求。

本來，藝術就是摹仿素描的創作，似真而非真，才算是上品，如畫人像，總比同樣的照片值錢，以一個堂堂的「七尺昂藏」偉男子，維妙維肖的創造個活生生女人來，這就比道地的女人來扮演女人，更爲有價值。伶王梅蘭芳的數度出國，演唱歐美，日本，受到空前的歡迎，這是一大鐵證。記得英國大文豪蕭伯納，來我國遊歷時，于欣賞平劇後，曾大爲讚賞我國戲曲的美妙，他以爲比莎士比亞時代的戲劇，更來得輝煌偉大。（英國三百多年以前的戲劇，是英人自以爲得意的文化藝術結晶，但僅就演員來說，英國那時的戲劇中女主角，也是由年輕男人擔任的）。

國劇舞台生命最長的，不是「坤旦」，而是「乾旦」。梨園行有一句流行口語說得好：「女伶紅不過三十」。因爲「乾旦」走紅成名，不受時間、年齡的限制，梅蘭芳七十高齡，仍然能「粉墨登場」，還受到觀（聽）衆的歡迎，克享盛譽而歷久不衰。而女伶則不然，于利至名歸後，有幾許甘爲藝術犧牲者？「人怕出名……」尤其是名「坤伶」，即使他們有繼續致力精研劇藝的雄心壯志，但其奈「醉翁之意不在酒」的「捧角家」何？再一說，女人終久是要出嫁，離不開家庭的，名女人亦難例外。在雙十年華至「而立」以前的時間，是女人一生中的黃金時代，也正是

「坤伶」大紅大紫之際，此時不嫁，坐失良機，轉瞬「人老珠黃」，嫁固尚可，如欲「擇人」而事，則似乎「挑揀無由」了。在既嫁之後，再以爲自己，已功成名就，應安于享樂，或存着「吃一行怨一行」的心理，因此很少不放棄舞台生活而置藝術于度外的。

「要吃飯，一窩旦……」這句流行于梨園行的口語，說得最爲明顯，毋庸在下闡述。

「乾旦」何謂

梅蘭芳「祖宗有德」

？因爲「

乾」爲

天」，「

乾」屬

」

梅蘭芳，不但是「旦角中的絕響」，而且，也是「梨園行的一代奇葩」。在國劇界，雖然在他之前，還有王瑤青，在他之後，還有南方四大

陽」，即指「旦角中的男伶」。何謂「坤旦」，因爲「坤」爲「地」，「坤」屬「陰」，即指「唱角的女伶」；也可以叫做「坤伶」，「坤角兒」，（另「乾旦」也有「乾角」的名稱）。

國劇發展到今天，以「旦」行的「派別」最多。

所謂「派別」，就是「宗派」，這是演員成

名走紅後，捧場觀眾，按劇藝的優點，而給予封

贈和推崇的。不過，以「旦角」而言，在四大名

旦以前，是沒有的。

「旦」行中的「宗派」，較之任何「行檔

」爲多，如梅、程、尚、荀、筱（亦作「小」，即指小翠花——于連泉），黃（桂秋），張（君秋）。

「旦」角中的「分工」，有「青衣」（原名

「青衫子」，又稱「正旦」），「花旦」、「刀

馬」、「武旦」、「老旦」，自梅蘭芳起，創排

唱、唸、做、表併重的古裝戲，集「青衣」、「

花旦」之大成的角色，名爲「花衫」，拓寬了「

旦」之大成的角色，名爲「花衫」，拓寬了「

旦」之大成的角色，名爲「花衫」，拓寬了「

旦」之大成的角色，名爲「花衫」，拓寬了「

旦」之大成的角色，名爲「花衫」，拓寬了「

跨」行。

也好，「老供奉」也好，敢說沒有一位，超過他的藝術地位和成就——居四大名旦首席之尊，繼

譚鑫培之後，而又成爲「伶界大王」，聲勢的顯赫，技藝之高超，無一不是空前的。而國劇演唱

藝術，也因爲他而壯大起來，這在近百年來的梨園史上，真是可以大書特書的。

梅蘭芳的祖父，就是「花旦鼻祖」梅巧玲，爲人輕財仗義，在梨園行，享有「義伶」的美名，梅郎後來有成，也許是「胖巧玲」積下來的「

陰功德行」吧？

原籍江蘇泰州，寄籍北京的梅蘭芳，名瀾，字曉華，後來，因住宅名「暉玉軒」，故自署「暉玉軒主」。

梅的父親，叫梅竹芬，早年唱「旦」角，但不甚出名。蘭芳的兒葆玖（女葆明，唱「余派」老生），也唱「青衣」，由王幼卿啓蒙教唱。所以，如果說譚門（指的是譚鑫培、譚小培、譚富英、譚元壽祖孫四代），是「老生世家」，那梅家大可以稱爲「旦角世家」。

在菊壇「梨園世家」中，足以「家庭抗禮」都可以「領袖羣倫」的。

梅氏髮妻王明華，無所出，後來，一度成爲

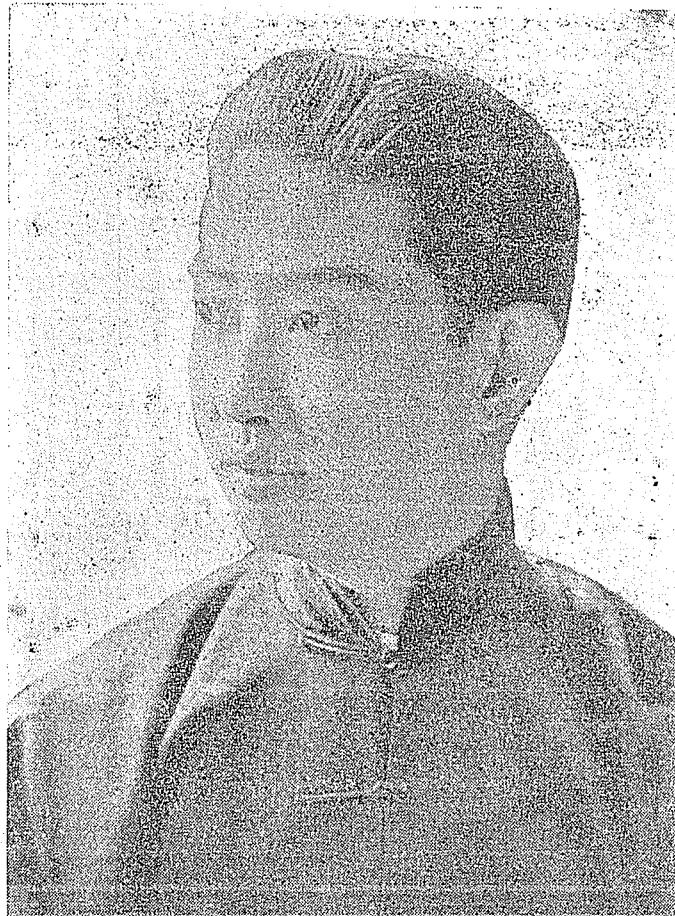
梅劇團老生的王少亭，就是王氏的胞侄，梅蘭芳率團出國演唱，都是王少亭配演老生，全憑裙帶關係，藝無可取。因此，梅劇團在國內演唱，自

「鳳二爺」王鳳卿年邁耳聾後，王少亭又不能力擔重任，乃起用出身旗籍，以「清音樂」起家，走票「下海」（票友是清高身份，故「下海」非美名）的奚嘯伯。晚年，在上海與程四（硯秋）對峙一局，改用楊寶森，武生用李鳳翔。

梅劇團的小生，一直是「姜聖人」（以不苟言笑）姜妙香演「奇雙會」，才特約「江南俞五

俞振飛串演趙龍。餘如丑角蕭長華，武生楊小樓，楊盛春，武旦朱桂芳，花臉劉連榮，「二旦

姚玉英，「裏子」老生鮑吉祥！（小生一席，還一度由「旗籍」女小生律佩芳助陣），老旦李

伶王梅蘭芳的本來面目

徒」，進故都最大印科班「富連成」科班（原名

喜連成），與周信芳（麒麟童），林樹森，一同

傍聽。因此，未排藝名。但由于名師的啓發，這

三位師兄弟，隨後都成爲超等名角——麒麟童是

「南派」老生泰斗，林樹森是第一紅生。梅蘭芳

是「旦」角「承先啓後」的伶界大王。

梅氏的師資，都是老一輩的名角，計有「老

夫子」陳德霖，「通天教主」王瑤卿（介乎亦師

亦友之間），路三寶，茹菜卿（教把子功），喬

蕙蘭（教崑曲）。成名走紅後，把喬蕙蘭、王幼

卿等，都養在家裏，另外，還請了一位國文教師

，充實學識。

銀行家馮六爺馮耿光，是他的「老斗」，也

是他的財團。

梅氏髮妻王明華，無所出，後來，一度成爲

梅劇團老生的王少亭，就是王氏的胞侄，梅蘭芳

率團出國演唱，都是王少亭配演老生，全憑裙帶

關係，藝無可取。因此，梅劇團在國內演唱，自

「鳳二爺」王鳳卿年邁耳聾後，王少亭又不能力

擔重任，乃起用出身旗籍，以「清音樂」起家，走

票「下海」（票友是清高身份，故「下海」非

美名）的奚嘯伯。晚年，在上海與程四（硯秋）

對峙一局，改用楊寶森，武生用李鳳翔。

梅劇團的小生，一直是「姜聖人」（以不苟

言笑）姜妙香演「奇雙會」，才特約「江南俞五

俞振飛串演趙龍。餘如丑角蕭長華，武生楊小

多奎，陣容煊赫一時，足見挑選配角之嚴。

梅派門下弟子

梅氏生前所收的弟子，男有姚玉芙、魏蓮芳、李世芳、毛世來，女有言慧珠等，這是真正經他「耳提面命」過的。後來，姚、魏都沒有什麼成就，所以姚後來改任梅劇團「管事的」（李世芳卽其婿），魏蓮芳則幫梅教徒弟，與姚並兼唱「二旦」。

其中李世芳，是材料好，有「小梅蘭芳」之目，扮相肖梅郎，唱、做是標準「梅派」，只有一點不及，是嗓音稍窄，沒有梅的宏亮。李與袁世海的「霸王別姬」，是爲繼梅蘭芳、楊小樓後最好的一份兒。

李世芳，曾坐科「富連成」，在故都膺選「童伶主席」，爲後來的四小名旦的魁首，惜乎天不永年，由上海返平，在青島上空，飛機失事，令人嘆息！

毛世來與李世芳是「富」社師兄弟，花旦戲造詣不凡，拜梅爲師，並沒有學到什麼，後來，又列入小翠花、荀慧生門下，只以染上嗜好，不求進取，爲「捧角家」所包圍，三界交加，與宋德珠一樣，在四小名旦中，曇花一現。

言慧珠，是言菊朋的大小姐，由於言老爺子曾經和梅氏合作過，關係不錯，所以，言大姑娘的確是學到了不少齣「梅派」名劇，得「衣鉢真傳」。後來，偶然聽到高盛麟（高慶奎之子，坐科「富」社，學「楊派」武生）和她合演的一套「霸王別姬」新唱片，頗具梅、楊神韻，不亞于

李、袁。其次，與胡少安談，胡說：「如果言慧珠是個男子就好了」。言外之義，言之學梅已窮

堂奧。滬上名丑劉斌崑的女兒陳美麟（隨母姓）

之拜梅爲師，說來乃是巧合。記得梅劇團在漢口

演唱，有一天貼演全本「四郎探母」，少了一位「四夫人」孟金榜，好像是姚玉芙生病了，于是姚玉芙便「荐賢自代」，讓陳美麟扮上，其實，與老梅所扮的鐵鏡公主，是「同戲不同台」，但那時陳美麟，以一個丫頭片子，佐伶王演出，這是多麼的光榮。因此，由於這一次的合作，以姚玉芙的介紹，終于引在梅門，但沒有學到什麼。不過，事後據梅劇團傳出，這是一招「幌子」，因爲是劉斌崑買通「姚管事的」，故意來這

一着，以「投場如救火」的精神，說動老梅收徒。

陳美麟現住港，嫁作商人婦，已經掇演，在民國四十二年，曾繼「永樂」顧劇團之後，來台組班演唱，以唱工、嗓子、「水袖」功夫看來，學程比較好——「鎖麟囊」是最好的一份，陳曾一度改名陳雙梅，即由於此。

在四大名旦中，以程硯秋收徒最嚴，一生不收女弟子不說，但男徒弟也沒有聽說過有幾位？

荀慧生收徒，他自己教，也只有李玉茹、童燕喜、趙燕俠等數位而已。連他自己的兒子荀令香，還拜在程硯秋門下呢。所以，荀的弟子，大多

爲何佩華所授。梅氏亦然，有好多礙于情面，不能收的弟子，那只有讓她，作一個「掛單和尚」，若是說腔、教身段是姚玉芙、魏蓮芳，「有

滿，對梅管束過嚴，冷落了這位「老斗」，因此

弟子服其勞」。有人說，我是「梅派」，是真正

梅蘭芳的弟子，那是「驟事兒的」，唬外行的，那不是「梅派」，而是「霍派」呀！

梅的室家子女

梅氏大室王明芳，因病早逝，繼至福芝芳，是梨園行出身，女葆明（王余派老生）葆玖（工青衣），就是福氏所生。因內行尊稱梅爲「梅大爺」，稱福氏爲「福大奶奶」。據老伶工談，某年

，故都舉辦大義務戲，「大軸」是「覲蜡廟」，全體名伶大「反串」，派角是梅蘭芳的黃天霸（武生），楊宗師的張桂蘭（武旦），在戲中，二人一易釵而弁，一易弁而釵，當時，福芝芳正在台下觀劇，迨楊老板出場，要唸兩句「上場對兒」，其詞爲：「夫受皇家祿，妻沾雨露恩」。可

是，楊小樓一見福大奶奶在座，而「反串」戲，又可開點小玩笑。于是，眉頭一綱，「詞」上心來，馬上加枝添葉的「報家門」：「奴家福芝芳

、配夫梅蘭芳……」這一「逗眼」，不但把台下的觀眾逗樂了，而福大奶奶也「忍俊不置」。

梅蘭芳的「反串」戲，由於演出嚴謹，輕不露，似只串過「轅門射戟」的呂布。

在四大名旦中，梅和尚小云，程硯秋，合作過「西廂記」，頭二本「虹霓關」。「西」劇是梅的紅娘，尙「反串」張生，程的鶯鶯，「虹」劇是梅的東方民，尙的王伯黨，程的丫環，這更難得一見了。

「梅孟姻緣」的促成，是馮耿光對福芝芳不

，爲了報復，轉移老梅對福芝芳的感情，終于在

一次盛大堂會中，煩梅蘭芳、孟小冬合演「四郎探母」、「遊龍戲鳳」，由兩相愛慕，假戲真作，結下不解之緣，另築「金屋」而「藏嬌」。後爲福氏打聽出來，醋海生波，勞燕分飛，唱了一齣「棒打鴛鴦」。

成名的幾個因素

梅氏爲梨園行百年不遇的奇才，天賦條件太好，後天秉賦異常，不但有一條圓玉潤的好嗓子，而且唱得好聽，不但有一付好身材，而扮相又雍容華貴，招風耳，連鬢鬚，並不影響其舞台姣好的造型，不像程硯秋的後來發福，真是應着「祖師爺賞飯吃」這句話了。

「旦」角之「蘭花指」法，梅氏研究運用有數十種姿式，與程硯秋的「水袖」功夫，爲菊壇的兩美俱、二難併。

老供奉「通天教主」王瑤卿，對梅、程、荀、張的啓發教育，厥功至偉，而他們也都繼王老伶工之後，也有着創造精神，「梅派」旦角的「古裝」戲（本來，國劇的穿戴，就是古裝，但梅氏的「天女散花」、「嫦娥奔月」、「洛神」等新戲，劇中人的「行頭」，是古裝中的古裝，爲以往戲箱中所未有，也是前輩伶人所沒有的扮相），在舞蹈、做、表、唱腔方面都有「新觀衆耳目的大幅度改進，爲後起伶人所效法。

梅氏精研劇藝的空前成就，壯大了「旦」行的藝術領域，打破了「生」角爲主、「旦」角爲配的梨園傳統。

別小瞧革新、創作那麼簡單，在「北派」

最不易行得通（南派比較容易），因爲梨園行多尊重傳統，有着多年的歷史與演出的規範，如改革不當，離傳統藝術太遠，便成了「姜子牙的坐騎」——四不相，如受傳統的約束，那又怎能創新？當然，在初創的時候，梅的新劇如「宦海潮」、「黛玉葬花」等民初時裝戲，可以說是沒有什麼成就，以致不能流傳。而後來的「嫦娥奔月」、「廉錦楓」……「洛神」，都受到了廣大觀眾的欣賞。

除天賦好及具創新的精神外，梅蘭芳又肯上進，忠于藝術，加上「財閥」如馮耿光的捧，名士如李十三（李釋戡）之編新戲，于是，其名藝已驚「生」行而上之，連譚大王晚年，都有「男怕梅蘭芳，女怕劉喜奎」英雄氣短之語，遑論其它！宣傳，在一個藝人尚未走紅成名之前，是少不得的。就是在成爲名伶大角兒以後，在演出時，也要有適當的宣傳相配合。據聞馮耿光當初之捧梅，以及爲梅擴大宣傳，曾經在戲院門口送茶葉給觀眾，買票聽戲，外加贈品，在觀眾言，是一舉兩得。在馮耿光言，他利用觀眾貪小便宜的心理化少數錢，從而達到了宣傳，捧場的目的，的確是銀行家的頭腦，爲他人所不及。現在，片商隨票送贈品，和保留票根對獎、抽獎，有獎徵文，這種宣傳手法，大概是學馮耿光，更發揚光大之。

在宣傳方面，有率爾操觚者，非某伶不寫，非某伶不捧，某伶不好也是好，捧旦角必比梅蘭芳，捧武生必比楊小樓、李萬春、高盛麟。至于

和死人打交道更是令人不齒，楊寶森死了，成了他的「把兄弟」，齊如山死了，成了他拜鮑吉祥的「舉香人」，老梅泉下有知，當亦不能瞑目矣！

梅蘭芳成名走紅後，曾有三次出國，赴歐、美及日本公演，其舞台藝術，深受外邦人士欣賞，美國某大學，曾贈以「戲劇博士」頭銜，爲我國國粹，爭取了空前榮譽。

名生、名旦，都靠名士爲之編劇，如梅之有李釋戡，程硯秋之有羅癡公、翁偶虹、金梅廬，荀慧生有遜清貴族清逸居士，馬連良之有吳幻蓀等，其中以荀之新本戲爲最多。

以梅而言，他的「梅派」私房小本戲，都是集體創作，除劇本出自李十三外，而音樂譜曲則出自王少卿，「崑曲」出自喬蕙蘭，「揚子」的安排，出自李壽山等，而且，隨演隨改，愈改愈精，「梅派」戲之前、中、後期，演出都稍有不同，「程」、「荀」兩派的戲，也是中、後期互異，非一成不變。

饒是這樣，梅的本戲，在詞句上，還有不妥之處，如「天女散花」之「入海蛟螭」，「廉錦楓」之「似蛟螭，似魚鱗，異裝奇形」之「螭」字，應唸「池」音，而非讀「離」字（半邊音）。「太真外傳」之西皮「倒板」，「殿前的」素女們，一聲啓清」之「素女」二字，用字不妥，因爲「素女」，是「擅房中術」者，豈是修道院之出家人？下面西皮「原板」，「：歛衣襟、拽長袖，桂蔭坐定：」之「拽」字，唸「洩」就成了別字，應是「義」音，當作「拖拽」講。

