

認識京劇

青少年表演藝術叢書

快樂看故事學京劇

李來香／著

認識京劇

青少年表演藝術叢書

李來香／著

快樂看故事學京劇

李來香
圖
書

序

藝術或美感體驗，在歐美國家的青少年成長過程中，扮演著非常重要的角色，許多青少年在中學的階段，多少都有一些舞台表演的經驗，這些戲劇性的演出，豐富了他們的讀書生活，陪伴著他們成長，甚至創造了人生美好的回憶，表演藝術遂為西方學校教育不可或缺的一部份。

近年來國內的戲劇人口日益蓬勃，小劇場風行，青少年與兒童參

與演出的情形也較以往更為頻繁，本館有鑒於此，特別為青少年朋友設計出版表演藝術叢書，讓有志朝戲劇發展的青少年學子，有登堂入室的接觸機會，並渴能將表演藝術的種子撒向中小學校園，以提升學生人文素養，增進教育品質，深化藝術的體驗，甚而以美感的追尋為人生的目標。

這套《青少年表演藝術叢書》是本館和國立國光藝術戲劇學校合作出版的，我們將計劃陸續出版一套十冊，計分京劇認識、戲劇之旅兩大篇，分門別類介紹給青少年朋友，並分別敦請國光的資深教師執

筆，本書文字淺白，簡明易懂，希望能帶給讀者認知與學習的樂趣，在此特別感謝國光藝校對本書於籌備編印之初所作詳實的前置規劃，此舉非但為創學校與社教機構合作推動藝術、文化的先例，更為國內讀者提供表演藝術的新視野。

國立臺灣藝術教育館館長

陳篤正

追求美善心靈的開始

——序《青少年表演藝術叢書》

由對表演藝術活動的參與與認知，協助青少年朋友為人生開啟更廣闊的視野、培蓄更深實的社會參與能力，正是表演藝術教育重要的目標與價值之一。而青少年表演藝術教育的推動，除了專業教育體系與課程的規劃之外，更重要的或許是：讓表演藝術的欣賞更生活化、普遍化。青少年表演藝術叢書的編纂，就是這種目標的初步實現。

這套叢書的編寫原則在於強調表演藝術普遍性、時代性、精緻性與生活緊密結合的特質，以演出作品及創作過程的實例分析、針對不同年齡層的文字及圖片安排方式，期能以生動活潑的方式幫助讀者一探表演藝術的美與善，並且引發他們參與藝術創作鑑賞的興趣與潛能。編寫的內容則以目前國內表演藝術的主要分類為依據，並依據同年齡層的藝術教育特質與需求，分為包括傳統戲曲、現代劇場、舞蹈、及音樂等四大類別。

主辦這次編纂工作的國立臺灣藝術教育館，多年來推廣表演藝術

活動的努力，早已受到肯定：這次更能致力於表演藝術的紮根工作，令人感佩。而作為國內第一所國立表演藝術學校，本校在國內表演藝術教育的推展工作上，也自許能扮演更積極的角色。藉由此次青少年表演藝術叢書編撰計畫，相信必能對於本地文化工作的繁根及傳承產生深遠的影響，並為文化教育機構的合作建立起良好的模式。此外，館方這次在編務上對本校多所協助，在此僅表謝忱。

在發展本地藝術教育環境的工作中，這套叢書的編纂僅是其中的一個環節。我們期待更多專業教育與文化工作者的參與，繼續為更具

文化藝術涵養的社會共同努力。

謹在此歡迎所有青少年朋友一同進入表演藝術的美好世界。

國立國光藝術戲劇學校校長

柯基良

序

「國劇」，是我國傳統表演藝術之一，它透過聲容並茂的歌舞，演出離合悲歡的故事，使觀衆在欣賞甚至陶醉於美妙的演技之中，接受所謂「潛移默化」的作用。多少年來，就被開明的學者們，認為是最有效的社教工具。在提倡「心靈改革」的今天，仍然需要它補學校「德育」之不足。

本書收有《除三害》等國劇故事十六種，都寓有很正確的教育意

義、作者在文中多已講到，茲再引伸如下：

《除三害》、《狀元譜》——周處，是被人們表面懼怕，內心厭惡的大流氓，陳大官是已經淪為乞丐的「敗家子」，一旦翻然悔悟，便能走向正途、而且出人頭地。俗語說：「浪子回頭金不換」，墮落的青年們，看了這兩個故事，可以知取自新之路。

《課子圖》——古格言云：「常於有日思無日，莫在無時念有時。」是告訴我們；有錢享樂的時候，不要忘記沒錢時的艱難。有再多的錢，也不可一味浪費？這樣才能長保盈餘，不愁凍餒。至於先富後

貧，還懷念富足時的光景，就只有自尋苦惱、到不甘忍受的時候，甚或做出違法犯紀的事來。

《鎖麟囊》——這齣戲具有雙重教育意義，一方面警告自小嬌生慣養的人，突然遭遇橫逆，片瓦無存，所感受的痛苦，要比別人加上幾倍，所以生長在富貴人家的子女，要知道物力艱難，不可過於揮霍。一方面則是宣示養尊處優的人，對貧苦者應該予以憐恤，不可輕蔑，人生的際遇，如波濤之起伏，將來如何？誰也無法預測，「種因得果」，是自然之理，並非所謂「報應循環」的迷信。

《六月雪》——又名《竇娥冤》，竇娥斬了沒有？應該讓她死還是讓她活？元雜劇的明傳奇有著不同的結局，近代的皮黃（國劇）處理得也不一樣，這個問題，一直是劇作家、觀眾、演員、劇評者多年以來的爭議，實則，竇娥的「冤」、乃是問官貪贓枉法所判決的，而竇娥在戲中，不論已斬未斬，都獲平反，貪官污吏，終於受到應得的懲處，所以我們認為：「讓負司法責任的知所警惕」才是本劇重點。

《岳家莊》——本劇說明了（一）外患臨頭「家」、「國」的利害安危是一致的，救國即所以保家。（二）青年人必須接受「文武合一」的教育，

想盡辦法逃避兵役，是最可恥的行為。(三)禍變到來，退縮沒有用，挺身赴難，才是唯一的救亡圖存之道。

這齣戲，意義自是可取，不過，這時候金兵早已席捲黃河兩岸，胡馬數度臨江，甚且及於吳越，岳飛的家屬，已經遷居九江，劇情是根據《精忠傳》所寫，與史實顯有不符，但這是另外一回事了。

《失街亭》、《空城計》、《斬馬謾》——三者應該是一齣戲，分開來演，情節是不夠完整的。《三國演義》的作者羅貫中，過於偏袒諸葛亮，這次出師伐魏，顯然是失敗了，但仍讓人佩服他的機智、

沉着，羅貫中功不可沒，劇作家完全根據小說編寫，給觀眾的啟示：應該是一、用人不可不慎。（失街亭）二、賞罰不可不明。（斬馬謾）至於《空城計》，則是「處變不驚」最鮮明的例證。但不管怎麼說，諸葛亮這次出師，還是無功有罪，所以全劇最後以「上表自貶」作為結束，何嘗不是對統兵者的警戒呢？

《鬧龍宮》、《鬧地府》——均出自《西遊記》，本是諷刺小說，一龍宮、地府，都是執政機關，怎奈上上下下，個個顛頽無能，才被孫猴子鬧得雞飛狗跳，最後鬧到天宮，玉皇大帝照樣沒辦法，幾乎

讓位遷都，可是到底「邪不勝正」，猴子被如來佛壓在五行山下，五百年後，才得唐僧救難，恢復自由，改邪歸正。如果不遇到這個機會，西天取經，說不定要壓上一千年、一萬年，永遠不得翻身，何如一開始就安份守己，在花菓山潛心修持，照樣也可以成其正果啊！

《天雷報》——收養子女的風氣，古今中外，所在多有，養子女雖託諸神靈，對不孝的養子，加以懲罰，但代表了廣大群衆的心理，對父母盡孝的，固然很多，但反面負心者，也並不罕見。《天雷報》像這個「忘恩負義」的張繼保，不被雷殛了，觀眾是不會滿意的。聖

人說：

「天視自我民視」，雷殛不孝的逆子，正是「代表民意」啊！

《御碑亭》——「休妻」

——「離婚」，但必須構成法定的條件，在現代已經沒有了，代之的是意義，不過，那位被「休」的妻子——孟月華，無緣無故作的那門子詩，詩既不高明，又帶有「語病」，豈非「自貽伊戚」？倒是柳生春，今天的男士們，假若人人像他，就沒有那些「××之狼」的案件了。《三娘教子》——這齣戲沒有壞人，傳聞先生已死，妻子改嫁，並不犯法，大娘二娘，雖不為當時的社會輿論諒解，但不算壞人。老

薛保赤心護主，不惜對三娘出言冒犯，更不是壞人。三娘王春娥，丫鬟升級，能守志不嫁，教養非自己所生的獨子，越發不是壞人。而青少年所應效法的，是薛倚哥，雖然聽了小太保的話，頂撞三娘，但最後還是明白好歹，用心讀書，不失為一個好孩子。

據我所知，現在經常演出的傳統戲劇，有教育意義者，在三分之二以上，無疑是對當前教育工作的一大貢獻，這些「忠孝節義」的故事，實在值得少年們學習。

前文化大學國劇組教授兼主任

張大夏

紅地毯的期許（代序）

中華民族地大物博、歷史悠久，每一朝代的故事，無論是個人的或歷史的，它的發展都具有時間、空間的延伸與持續性。要把一件事情原原本本的，在二至三小時內（時間限制），表現在小小的舞臺上（空間限制）。還不能用真實的道具來輔助表演。所以，演員只好一模倣「生活上真實的動態，如：出門、開門、進門、上馬、騎馬等。」再以「寫意」性的道具、「象徵」性的動作，達到告知觀眾的表演效

果。如：以馬鞭代替馬，演員模仿揚鞭策馬的騎馬動作，再以精湛的功夫（跑圓場，表演馬奔馳的快速）。也就是說演員在表演時，是人、物一體的。如何分別何時是人、何時是物，完全要看觀眾天馬行空的想像空間與心領神會。

因為現代的觀眾，與事情發生的當時，有時間性的、地方性的差距。所以觀眾無法馬上領會演員的表演，無法快速地與演員產生共鳴。越是新新人類，其思想、生活差距越大。也因為如此，有代表性的傳統表演，越來越少人願意去瞭解，這是我中華文化的隱憂。

為了打破這層無助地延續工作關卡，我們盡量朝生動、有趣地引導方式，帶領各位年輕朋友，如何去欣賞一齣戲、如何明瞭演員在一齣戲裡表演的重心。祈望在年輕朋友的腦海裡，能將瑰麗曼妙的傳統文化，記憶、收存，也許這小小的建檔記憶，能促使中國的「老東西」，重新發光發熱！

李來香

本文作者

作者簡介

李來香

一九五八年生，山東煙臺人。

一九七七年畢業於空軍大鵬戲劇職業學校，專工老旦。

一九八六年畢業於國立藝術專科學校夜三專戲劇科國劇組。

一九七七年服務於空軍大鵬國劇隊，其間參與多次重要演出。

曾任私立文化大學國劇組、私立華岡藝校國劇科、國立復興劇藝實驗學校國劇科、國立藝術學院戲劇系。現任國立國光藝術戲劇學校傳統劇戲科國劇組。

曾致力於女青年會盲人義工多年，義務為盲胞錄有聲書，並義務指導文化大學國劇社社團。

目錄

序	2
作者簡介	23
鬧龍宮	26
鬧地府	40
狀元譜	52
六月雪	64
課子圖	74
鎖麟囊	86

岳家莊

.....

除三害

.....

三娘教子

.....

御碑亭

.....

空城計

.....

152

132

120

106

96

一、鬧龍宮

接受日月精華孕育而成的石猴，自從拜斜月三星菩提老祖為師之後，不但學成了「無生無滅之法」、「七十二變勣斗神雲」，師父看他長得像個吃松果的猢猻，還賜給他一個姓名——「孫悟空」。從此石猴不但武藝高強，而且還有名有姓了。

自從孫悟空打敗混世魔王之後，在猴子家族的簇擁愛戴下，當上花果山水濂洞的猴王。為了團結猴孫們，不受其他危險族群的欺侮，

所以每天一定要猴孫們操練武功，學習武藝。也因為如此，猴子家族的成員，一個個都身懷武藝，不被欺侮，每天都非常快樂的生活在一起。

有一天，牛仙、象仙、鹿仙、豹仙、獅仙，相約一起去看望美猴王孫悟空，大家把酒相談甚歡，興之所至孫悟空還展現了由他一手訓練而成的「猴兵」，大家讚不絕口、博得滿堂喝彩。牛仙更是非常仰慕地希望能與孫悟空義結金蘭。徵求大家同意後，牛仙排行老大，美猴王居二，其他以歲數大小依序排列，撮土為香，望空一拜，結拜兄弟。

牛大哥送給孫悟空「齊天大聖」的雅號，大家都認為實至名歸

弟囉！牛大哥還送給孫悟空一個雅號「齊天大聖」，大家都認為實至名歸，真是開心極了！

正當大家都很開心的時候，孫悟空因為沒有稱手的兵刃，突然地心情鬱悶起來。牛大哥說：「賢弟不要鬱悶，聽說東海龍王那裡有很多兵器，賢弟何不去向東海龍王借呢？」

「萬一龍王不借，我們打起來怎麼辦？」孫悟空正考慮後果。
「你們如果打起來，我們都會當你的後盾，你怕什麼呢？」
「好，我這就去，謝謝各位，我走了。」孫悟空說走就走，駕起

勦斗雲直奔東海去了！

孫悟空來到東海後，看到東海闊無邊、深無底，馬上唸起菩提老祖教他的分水咒，霎時水分兩邊暢行無阻。正走一半，巡守海域的龜大帥、蝦大將，馬上盡職地趕過來向前盤問檢查。孫悟空說：「我是

你們的鄰居，因為缺少稱手的兵器，來向龍王求借。」

「不成，我等他回來。」孫悟空不肯空手而回，雙方正僵持不下之際，龍王敖順回來了。悟空向龍王說明來意。龍王很爽快地說：

請到兵器庫挑選吧。悟空也不客氣的一件件挑，結果沒有一樣合適的。龍王說：「所有的兵器你都試過，我這裡沒有了。」

這時候，龍王的第三個兒子說：「啟稟父王，最近定海神針突然閃閃發光，是不是應驗大仙需求而來？」

「好吧，一起去東海島看看。」龍王說。

「果然光華耀眼，只是體積龐大不好拿，不如用師父教我的縮小法，把定海神針縮小到可以藏在耳朵裡。以後我的兵器就叫『如意金箍棒』。悟空心裡想著，嘴裡動著，粗大的神針不見了。原來孫悟空已

孫悟空惱羞成怒和水族兵們打起來。

經藏到耳朵裡去了。悟空說：「謝謝龍王送我的兵器，不過一事不煩二主，我還缺一付盔鎧，請你一起送給我吧。」

「孫悟空，你真是有些過份。借寶又借盔，索求無度，你也太不把我這東海龍王看在眼裡。」龍王發怒的說。一旁的水族兵們，早就看孫悟空不順眼，也在一旁七嘴八舌述說悟空的不對。悟空惱羞成怒和水族兵們打起來。從海裡打到陸地，牛仙們也帶著猴孫們一起應戰。結果，悟空實在太厲害，龍王只好雙手捧上盔鎧送給悟空，悟空也得意洋洋的帶著戰利品和猴孫們回花果山。龍王非常憤怒悟空的無禮。

，親自到凌霄寶殿向玉皇大帝告狀，「孫悟空」的大名，也因此第一次出現在玉皇大帝的告發單上，可惜是惡名。諸如此類的事，以後還會接二連三的出現，請各位屏息以待，很精彩喔！

◎欣賞引導

《鬧龍宮》取材於吳承恩所寫的古典章回小說《西遊記》第三回《四海千山皆拱伏》。《水濂洞》、《花果山》、《美猴王》、《鬧龍宮》都是表演第三回所講的故事。從孫悟空操練小猴子們武藝，到

各位大仙來訪、結拜。這一段都名為《水濂洞》、《花果山》、《美猴王》，但是卻不能獨立呈現，因為沒有表演主題、沒有個人「獨秀」的安排。必須連演《鬧龍宮》，纔算是一齣完整的戲碼。從遇見龜帥蝦將，直到借盞不成，雙方打起來，這一段名為《鬧龍宮》，孫悟空個人表現極為精彩，所以可以獨立呈現。換句話說，若戲名為《水濂洞》、《花果山》、《美猴王》，表演方式一定是包括：猴兵操演、結拜、借寶、借盞。若是戲名只有《鬧龍宮》，其表演就是很單純的在龍宮借寶借盞的事件。

在傳統戲曲裡，孫悟空可由武生或武丑來飾演。武生詮釋孫悟空著重在「猴學人」的氣魄與架勢；武丑詮釋孫悟空著重在的伶俐敏捷。而「水濂洞」的孫悟空，則是由武生來飾演。因為悟空剛遊學回來，正積極刻意地步向「猴學人」的過程，猴子伶俐敏捷的本樣佔三分，學人的氣勢佔七分。

在武生流派裡，楊派武生楊小樓，詮釋孫悟空猴學人的「架勢」，但仍不失猴子輕巧的體態；尚派武生尚和玉的嫡傳弟子韓長寶，詮釋孫悟空猴學人的「穩重」，但仍不脫離猴子毛躁的本性，所以偶爾

顯現出有趣的動作。

孫悟空的表演是屬於高難度的角色，原因一：身為猴王帶領猴子操演武藝時，身穿「蟒」、足登「靴」，十足人模人樣的講話氣勢、動作態度，這時的表演著重在武生基本功的「架勢」訓練。原因二：在借寶借盜時的表演，著重在把子功「武器」技巧及毯子功「劙斗」靈巧體能的表演，所以必須換穿方便大幅度動作的「智度衣」及「薄底」。原因三：當龜大帥、蝦大將盤問美猴王時，三位演員要同時展現唱唸、歌舞、翻滾、滑稽等，令人眼花撩亂、內心隨之翻騰的「三

人歌舞小品」。我們也由此可知，飾演《水濂洞》孫悟空的演員，必須文武兼備方可勝任。今後欣賞這齣戲時，不要只是看動斗的靈巧，還要看細膩的面部表情、講話神態。讓我們一起來為孫悟空歡呼吧！

二、鬧地府

孫悟空一行，歡天喜地得意洋洋地高舉著戰利品（寶物寶盞），
 返回花果山。牛仙大哥馬上大擺宴席，為悟空賀功。大家在慶功宴上
 ，少不得又是你一杯、我一盞，輪番上陣的敬悟空酒，恭維悟空。只
 見悟空眉開眼笑、開懷暢飲。不多久，酩酊大醉的悟空如一攤爛泥似
 的，趴 在 桌 上 叫 不 醒 了。

悟空在睡夢中，似夢似醒的看見陰間才有的黑、白無常，拿著鎖

「鍊套住他的脖子，逕自把悟空的魂帶到幽冥地府去。當悟空被帶到判官藍奎的面前時，還振振有詞的說：『俺老孫，已經修成正果，與山川齊壽、日月同明。你們居然還敢捉拿我，快快鬆了我身上的刑具，俺要回花果山去。』

「不成，得見了閻王才能鬆綁。」鬼卒們異口同聲的說。
「你們要是再不鬆開刑具，可知道，你孫爺爺不是好惹的。」悟空可真是天不怕地不怕呀！

「大膽的猴頭，來到幽冥地府，還敢逞強，眾鬼卒，給我打。」

悟空舉棒蹤身一躍，打碎「幽冥界」匾額。

判官發火了，命令鬼卒們修理悟空。

「你們真的要打，好，孫爺爺我打個樣子給你們看看。」只見悟空雙手一掙，就把手上的鎖鍊掙開了，從耳朵裡掏出像繡花針一樣大的如意金箍棒，向空一吹，手上出現了一根大小合適的如意棒。悟空舉棒蹤身一躍，打碎了高掛殿前「幽冥界」三個字的扁額。鬼卒們看悟空這麼厲害，深怕判官受到傷害，簇擁著判官往裏面逃。悟空的火氣被勾起來了，那裡肯善罷甘休，舉著棍就追呀！鬼卒們擁護著判官跑到五殿，向五殿閻君秦廣王報告：「啟稟閻君，刁猴孫悟空打進五

殿了。

「膽大的悟空，闖進五殿打傷鬼卒，妨礙公務，你該當何罪？」

閻君生氣的問著。

「閻君，想我孫悟空已經修成正果，與天齊壽，超昇三界之外，為甚麼還要命鬼卒捉拿我，這些我都不跟你計較，現在只請你查看生死簿，以免再有這種事情發生。」悟空非常大膽地向閻君要求著說。

「上仙說的也是，判官，你確實查看生死簿，也好讓上仙心服口服。」判官聽了閻君的命令，馬上翻閱生死簿，找到有孫悟空名字的

一七
頁數，交給孫悟空看。

「東勝神州、教來國界、花果山、水濂洞，天產石猴孫悟空，壽命六百四十三歲，善終。唉呀，果然是我老孫的名字。閻君，可不可以改掉？」

孫悟空逐字逐句的唸著，並向閻君請求著說。
「生死簿是由幽冥教主地藏王佛所鑑定的，怎麼可以改掉，不可以改。」

閻君拒絕孫悟空無理的要求。
「你不改我來改。」只見孫悟空拿起桌上的毛筆，朝著生死簿，唰的一筆全部畫掉了，甚至還撕掉好幾頁呢！

悟空拿起毛筆塗改生死簿。

「眾鬼卒，快把這無禮的猴頭抓起來。」閻君再也忍不住悟空的無禮，命令鬼卒們快速的把悟空抓起來。沒想到悟空的身手更快，忽左忽右、忽上忽下，把鬼卒們打得只有招架沒有還手的餘地。最後，還是因為幽冥教主地藏王無邊的法力，纔把孫悟空嚇跑了。否則地獄的歷史可能會因為孫悟空而改寫喔！

閻君把孫悟空大鬧地獄的事情，寫在長長的狀紙上，向玉皇大帝告狀。這是玉皇大帝第二次聽到孫悟空的大名，可惜還是惡名。往後的孫悟空又有什麼狀況發生呢？欲知後事且看下回分解囉！

◎ 欣賞引導

《鬧地府》的編撰，取材自吳承恩寫的古典章回小說《西遊記》，第三回「九幽十類盡除名」。前演《鬧龍宮》，後演《鬧地府》是一種連演的方式。再接續的故事就是《鬧天宮》，很熱鬧喔！

在這齣戲中，演員的技藝表現以及因為演員搭配營造的熱鬧氣氛，不亞於前一齣的鬧龍宮。例如：黑白無常「陰間警察」的造型扮像，好像身處逛廟會的境地；鬼卒以鎖鍊捉拿孫悟空時，孫悟空以三人

跳繩方式與鬼卒們玩鬧，並拒絕捉拿；當孫悟空為了爭取生存權益時，一會兒跳到桌上，一會兒跳到判官、閻君眼前，忽東忽西，忽左忽右，充份表露出猴子「撒野、捉弄、霸佔、強取、頑劣」的原始本性。這時候的孫悟空已經不存有猴學人的假斯文了。而表現猴子輕巧的體能，完全在於演員的毯子功、基本功的嚴格要求。當孫悟空撕毀生死簿後，被幽冥教主喝退，駕起筋斗雲就要逃跑，為了展現故事裡所描述的筋斗雲一飛沖天的神奇，演員必須「撐竿」跳到由三張桌子疊起來的桌面上。也許小朋友認為撐竿跳不難，但是若嚴格要求演員，

必須在方寸之地「定點降落」，就不是簡單的事了。這是飾演孫悟空的演員所必須苦練的絕招。另外，前面曾經提及的判官特異造型、複雜動作、高難度表演絕招「噴火」等，都足以增強這齣戲的可看性。以後再看這齣戲時，不僅可以瞭解演員在表演什麼？更重要的是要給演員最熱烈的鼓勵，否則演員會演得很無趣、灰心喔！

三、狀元譜

陳伯愚是一位急公好義、造福鄉里的大善人。鄉里荒旱很久，農產品收成不好，鄉民日子不好過。於是，陳伯愚散發米糧，賙濟窮人，暫解饑餓之苦。鄰居張公道，家窮子多，時常三餐短缺，所以帶領孩子們去領糧。伯愚看到張公道只有三十五歲，就有六個孩子。而自己已經五十多歲了，卻沒有兒子繼承事業，指望唯一的侄兒能夠承歡膝下，偏偏……唉！

唯獨他的兒子陳大官，託付伯愚照顧。伯愚夫婦照顧年僅七歲的陳大官，如同自己的孩子一樣，疼愛有加。大官也不負叔父期望，在十五歲的時候，就有很好的學業修養。

可惜大官聽信壞朋友的挑撥，與叔父日吵夜鬧要分家產，自立門戶。伯愚沒有辦法，請出家族中的娘舅長輩作證，把有增值性的家產分給了大官。只希望大官不要被民生問題拖累，能專心地讀書，作大官光耀陳氏門楣，做大事造福天下百姓。

事實上，陳大官不但不珍惜叔父的愛心，用功讀書，反而好像脫籠的小鳥，沒有束縛地日以繼夜、呼朋引伴吃喝玩樂，把所有家產揮霍得光光。當錢花光時，朋友也就跟著一起消失了。陳大官這才體悟到「貧居街市無人問，富在深山有遠親」的寓義，但是太遲了。

糧救災，雖然羞愧與叔父見面，但是實在太餓了，只好厚著臉皮來領糧。當陳伯愚看到陳大官時：「啊，你你你是陳大官？」驚訝地全身發抖、說不出話來。當年意氣風發、翩翩風采的美少年，居然淪落

到身穿破衣，伸手要飯的乞丐行列。而且是來向親叔叔領取賑災米糧，伯愚感嘆的說：「我陳氏門中的糧米，別人領得，難道自己的胞侄就領不得？我當然給，但是在給糧之前，我先教訓你這陳氏門中不肖的子孫。」氣得掄起棒子就打。多虧伯愚的太太從中調解，還送錢賙濟大官，鼓勵他好好讀書，進京考試，有成就再回來。

自從大官被趕走後，陳伯愚心情非常鬱悶難解，正值清明節，和太太一起掃墓，一來祭拜祖先和兄嫂的墳墓，二來郊外踏青散心。意外地發現兄嫂的墳墓，已經被人清掃祭拜過，心中納悶，有誰會來掃

陳伯愚氣得掄起棒子打不成材的陳大官。

墓呢？詢問墓園管理員才知道。

原來，自大官慚愧的離開叔叔家門之後，雙手捧著嬸嬸送的錢，心裡盤算要如何發憤圖強，以求得叔父的諒解重返陳氏家門，承歡叔父膝下。但是他的運氣實在太衰了，嬸嬸送的錢居然在睡覺時被偷了，這可真是「屋漏偏逢連夜雨」倒楣呀！人雖倒楣，可是父母恩不能忘。為了清明掃墓，又到街上乞討錢，買些香燭金紙，到父母墳前祭拜。伯愚聽了大為感動，認為大官已經落魄到自身難保的境地，仍能不忘本的追念父母養育恩，值得栽培造就。於是好言勸慰大官，要痛

陳大官不負叔父所望，高中狀元。

改前非，記取教訓，努力向學，叔侄和好如初，一同回家。

數年後，陳大官不負叔父所望，高分考中狀元，名列榜首，傳為鄰里間的佳話。為了宣揚劇中人知過能改的美德，所以劇名：《狀元譜》，俗名：《打侄上墳》。

◎ 欣賞指導

劇中男主角之一陳伯愚，中年以上，所以歸類為「老生」角色。因為要帶鬍子，所以老生又稱「鬚生」。老生的唱和唸都要用演員原

有的聲音，也就是沒有經過裝飾的原有聲音，稱「本嗓」或「大嗓」。

當陳伯愚獲知，張公道才三十五歲就有六個孩子，再想想自己的年齡已過五十，仍然沒有孩子，心中雖然充滿了無限的失望與傷心，仍強顏歡笑的與張公道寒暄；因為陳大官受煽動強分財產決裂、不歡而散，因此對於大官的來臨，顯現出不熱情的表情；在霎那間，看見大官落魄時的震驚；得知其窮困原因後的大發雷霆；種種情緒在瞬間大轉折的表達，使得觀眾大呼過癮，演員想演、愛演又怕演。陳伯愚

的表演是以內心戲重、表情豐富、動作激烈或誇大來吸引觀眾，因此歸類為老生行裡的「做工老生」。

陳大官找叔父領糧前的羞報；見到叔父時害怕的神態；被叔父追著打時的狼狽像；給父母掃墓，被管理員語詞羞辱的氣憤、無奈；與老生的動作、表情相互呼應，足使這齣骨子老戲看它千遍也不厭倦。

陳大官的出場，以窮困潦倒、年輕書生的姿態出現，所以歸類為小生中的「窮生」。曾經是家境富裕的讀書人，目前雖然窮困潦倒、三餐不繼，但是言行舉止，仍流露出與生俱來文謫謫的書卷氣；所以

在外表的裝扮上，以腰間繫一本書，做為讀書人的象徵。因為一時的糊塗而窮困，日後必有輝煌富貴的成就，所以身穿補釘的衣服，却名為「富貴衣」，就是抽象意識的表徵。

四、六月雪

「竇娥，妳被關在這兒好幾個月了，妳為甚麼就不曉得送點錢、買點好東西，孝敬我們？妳再不識相，我會折磨得妳上天無路，入地無門。」監獄女管理員兇狠狠的對著竇娥說。

「管理員媽媽，我真的很想盡我所有的一切來孝敬您，可是我竇娥遭此天大的冤枉，為了想打贏這場官司，全部家產已經花光，家中只剩一位年齡已大，無法工作的老婆婆，求求您原諒我，饒了我吧！」

賣娥，妳再不識相，我會折磨得妳上天無路，入地無門。

——說完，竇娥跪下泣不成聲。

「起來、起來。唉！媽媽我是刀子嘴豆腐心，嘴硬心軟。來，來，來，你坐在這兒，說說你的遭遇，你心裡暢快些，我也好明白你是為甚麼被關起來的，好嗎？」

——謝謝您，管理員媽媽。你的好心我永遠不會忘記的。——竇娥淚眼朦朧的回想起以前……

——我的命很苦，三歲時母親過世，七歲時父親為了進京應試，怕一路上無法照顧我，就把我送給蔡家當童養媳，十七歲與蔡昌宗結婚

○ 婚後先生要進京應試，命僕人張驢兒隨行服侍。張驢兒在途中，把我先生推入河裡淹死，回來謊報，說我先生在途中遇盜匪搶劫被打死。婆婆一聽在過度地驚嚇與傷心之下，生了一場大病。有一天婆婆想吃羊肚湯，張驢兒藉機在湯內下藥，想害死婆婆。婆婆嫌羊肚湯氣味太羶，就把湯送給張驢兒的母親吃。張媽媽中毒死後，張驢兒一口咬定是我婆婆害死他的母親，藉機威脅我一定要跟他結婚。如果我不答應，張驢兒就到公堂告我婆婆，並且買通衙門所有官員，用嚴刑強迫認罪，我不忍心病後的婆婆，還要遭受種種嚴刑的折磨，於是代替婆婆

婆頂罪受刑。

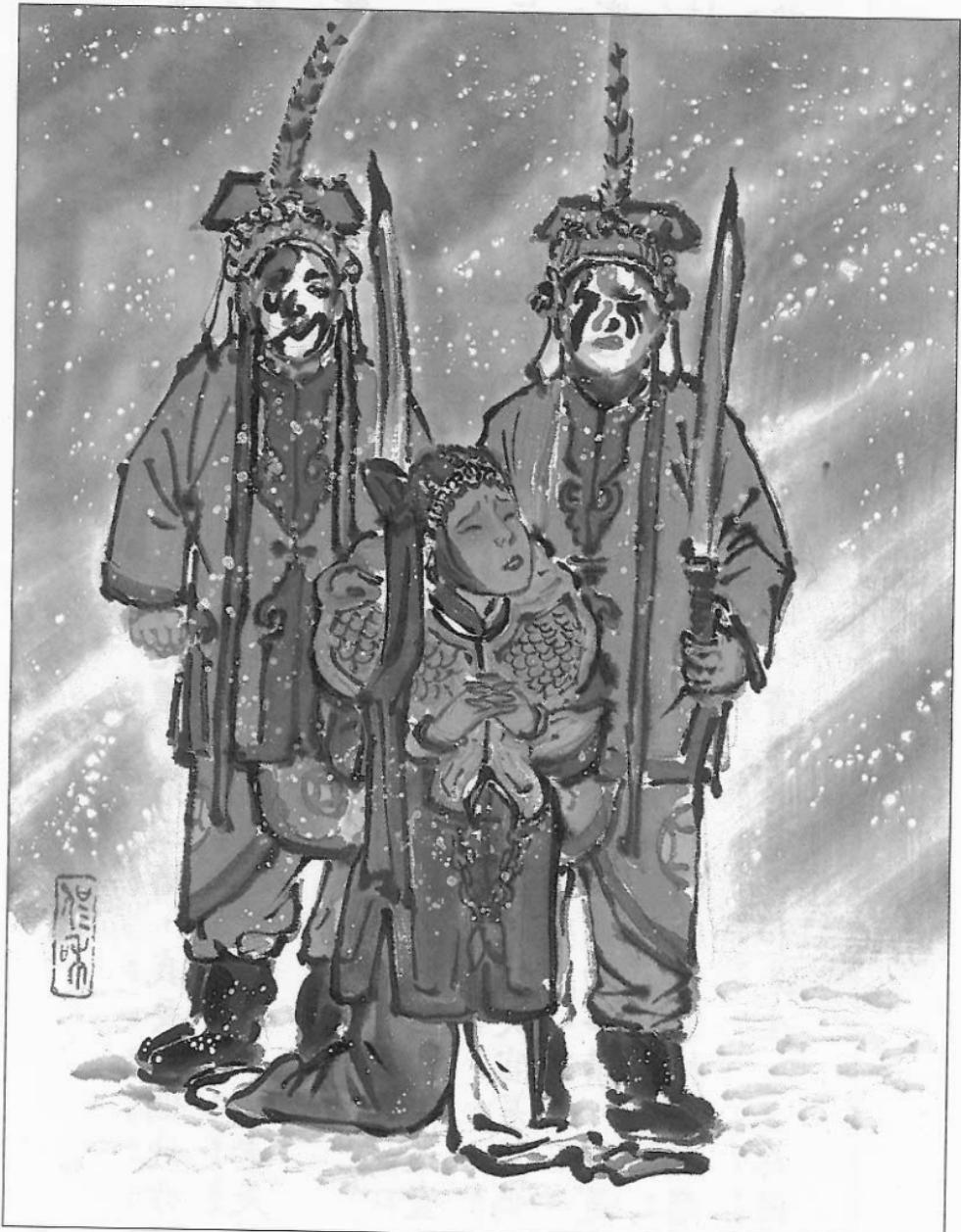
「喔，原來事實的真象是這樣！像妳這樣孝順的媳婦，相信老天爺不但會還妳公道，還會賜福給妳的。」管理員媽媽安慰著說。

「但願如此。」竇娥心想。

事實相反，竇娥不但沒有平反冤屈，反而被判馬上處決的斬刑。在處決前，竇娥為了向天下人昭示自己的清白，發下三樁誓願。第一樁，高掛一丈二尺長的白布，若是冤枉，刀過頭落地的時候，所有熱血都飛灑在白布上，地上不沾一滴血。第二樁，現在是六月大熱天，

我要老天爺為我下大雪，掩埋我的屍體。第三樁，我要這個地方連著乾旱三年，表示對我的哀悼。結果，竇娥真的怨氣沖天，連老天爺都為竇娥抱不平，三樁誓願全都應驗。

竇娥冤死後，這件案子是由一位從京城派來，專門四處巡查被貪官污吏審判成冤枉案件的大官所平反。你們知道這位大官是誰嗎？就是竇娥久別多年的爸爸。生離、死別是人生最傷痛的事情。但是在這種情形下相逢，是不是更悽慘呢？所以，後代的劇作家把這齣悲慘的元雜劇，改編為「竇娥正要處決時，竇娥的爸爸和先生，全都做官回

老天爺為賣娥抱不平，在六月大熱天下大雪。

來，可惡的張驥兒也繩之以法」的喜劇收場。你們喜歡那種結局呢？

◎欣賞指導

這齣戲有很多名字，《竇娥冤》、《斬竇娥》、《羊肚湯》、《六月雪》、《金鎖記》等，名字雖多，可以肯定都出自於元朝關漢卿《感天動地竇娥冤》的雜劇。而元雜劇的編撰，又源於漢書的《于定國傳》，「齊婦含冤三年不雨」的民間審查案件的記載。

這是
一齣程派的經典名作，由民國初年的編劇家羅瘿公為程硯秋
 女，由「青衣」扮演；竇娥的婆婆是高齡婦女，由「老旦」扮演；管
 理員媽媽的化妝比較誇張，用京白說話，以滑稽、詼諧的表演，緩和
 悲情慘劇帶來的苦悶心情。她的表演和「丑」相似，所以這一類的角
 色統稱為「丑婆子」或「彩婆子」。

一般的演出只演「探監、法場」兩折。「探監」表演的是竇娥的
 婆婆到監獄探視竇娥，婆媳二人互相哭訴、互道珍重，充份表現出生

離死別哀傷的悲調。

「法場」

表演的是竇娥被判處斬刑，在處斬時，

身穿罪衣、行屍走肉地被兩劊子手架著遊街示衆，竇娥冤氣難消對天發下三個誓願，並一一靈驗的神奇情形。整齣戲充份表現出舊時代女子，對環境不公平待遇的憤恨、無奈、想反抗又沒有能力反抗，只有對天發出悽慄的嗚冤。從這裡我們也可以看出來，中國舊社會的讀書人，在元朝蒙古人不公平待遇統治下，所發出的怒吼。這齣戲的意義是不是很深遠呢？

五、課子圖

「太夫人哪，妳實在好命苦哇！」劉媽媽傷心的嚎啕大哭。因為哭聲太大，驚動了正在享受生日祝福的壽星老爺寇準。

「劉媽媽您跟隨我母親多年，在我記憶中，從來沒有一件事讓您這樣的傷心，是不是有誰給您氣受，說出來我給您作主。」寇準和顏悅色的對劉媽媽說。

「相爺呀！老奴我蒙您的恩養，在相府裡，沒人敢來得罪我的。」

——劉媽媽回答說。

「那您為甚麼哭得這樣傷心呢？」寇準又問。

「我是因為相爺您，才如此傷心哪！」劉媽媽總算說出原因了。

「我有甚麼地方不對嗎？」寇準疑惑的問。

「明天是相爺您的生日，相府裡的廳堂上、走廊上，到處佈置得明燈成對、紅燭成雙，照耀得整座相府好輝煌啊！我正與有榮焉的欣賞這些榮耀時，突然，我滑倒在迴廊上。相爺，您知道我為甚麼滑倒嗎？」劉媽媽反問寇準。

寇太夫人採取松香，代替燈油。

「是不是您走路不小心呢？」寇準說。

「不，我是因為高大的紅燭燃燒後，蠟油流了滿地才滑倒的，我看到現在的景象想起了以前。想起了相爺您的父親早逝，留下太夫人與您，母子二人相依為命。每天的家用，全靠太夫人洗衣服，縫補衣服，賺點微薄工資勉強度日，那還有多餘的錢買文具用品、買油點燈，供您讀書呢？太夫人為了能讓您專心讀書，不論天氣的陰晴、冷暖、風雪，常揹著簍子，登山越嶺，找尋松香，代替燈油，解決您讀書照明的問題。

諸葛亮強壓內心慌亂，坐在城樓上，等候司馬懿的大兵。

時，特別叮嚀您「生活要勤儉樸實、為官要愛民如子」。可是您卻命日復一日，年復一年，太夫人積勞成疾，生病過世。太夫人臨終令僕人陳山帶著四千兩黃金，遠赴蘇杭，挑選會歌舞的演員及珍奇寶物等。浪費這麼多的錢，卻只是為了慶賀您的生日。莫怪私底下有人諷刺您是「豪華宰相」。

您如今身為宰相，是一人之下，萬人之上，是衆百姓的表率。如果您豪華奢靡的生活，在上行下效的連鎖反應下，整個國家的人民都會處在豪華奢靡的生活裡。這樣，每個人不但不會清廉自守，反而發

生挪用公款、貪污受賄的行為，罪輕的坐牢，罪重的殺頭，甚至留下世世代代難以抹滅的污點。這種結果是太夫人費盡千辛萬苦教養您的心願嗎？」劉媽媽激動的說著，深怕寇準還不能完全改過，搬出最後撒手鐗：「我這裡有一幅圖畫，是太夫人臨終前交給我的，要我在您迷失自己的時候，交給您。」

寇準打開一看，非常傷心地對著圖畫跪下哭起來，發誓從今以後，不再有歌舞、宴客，賀壽等享樂的活動。你們想知道那幅圖畫裡，隱含甚麼玄機嗎？原來那幅畫上，畫的是當年太夫人在燈前縫補衣裳，

寇準傷心地對著圖畫跪下，誓言不再過份享樂。

陪寇準讀書的景象。畫上另有四句詩，我們一起來欣賞：

孤燈課讀苦寒心，望兒修身為萬民；
勤儉家風慈母訓，他年富貴莫忘貧。

◎ 欣賞指導

這段戲曲故事，取材自清朝、楊潮觀所作《吟風閣雜劇》。雜劇的原名《寇菜公思親罷宴》。編劇者通常習慣依照劇情主題定名，因此，這齣戲有兩個劇名《課子圖》、《罷宴》。

劇中女主角劉媽，歸類為「老旦」腳色。老旦在傳統戲曲中，代表高齡婦女。劉媽為甚麼要由老旦扮演呢？

一、性格的顯現：發揮媽級才有的多思、多慮、慈悲、囉嗦、嘮叨的心情、個性與行動。

二、人物的對稱：寇準的官職，等於現在的行政院長或監察院長等。從基層爬升到院長，年齡層應在五十歲中年時期，若由小生扮演稍嫌浮躁，沒有說服力，所以由帶「鬍子」的老生扮演。再者，能勸說訓服高官位、高年齡層的人，只有比他更長一輩

的人，才有此說服力。

三

、年齡的寫照：劉媽媽曾經與寇準的母親是好朋友，年齡相仿。寇準是五十歲左右的人，劉媽媽是年近七十的人，由老旦飾演。

，是不是合適呢？

哩的劉媽有一段慷慨激昂、剴切清析的話白；還有兩段婉轉動聽、盪氣迴腸的歌唱。所以，劉媽媽是屬於「唱將級」的演出水準喔！

六、鎖麟囊

「是誰家姑娘哭得這麼淒慘哪！」

富家女薛湘靈在花轎內聽到哭

聲，撥開轎簾向外看。原來在春秋亭避雨的，不是只有她們，對面也有一座花轎。但是那座花轎實在太寒酸了，哭聲又一陣一陣的從轎內傳出來。湘靈忍不住好奇，請老總管薛良去問清楚。「因為家境太窮，沒有錢準備嫁妝陪嫁，向親友借貸又四處碰壁，感嘆世態的炎涼，越想越傷心，才哭起來的。」湘靈聽了薛良的報告後，順手從媽媽親

自準備的貼身陪嫁品中，拿出一個繡工非常精細的袋子——鎖麟囊，送給窮新娘。原來，在山東登州有一個習俗，嫁女兒除了要準備大件的陪嫁品外，還要再單準備一個鎖麟囊，取其鎖住麟兒，早生貴子的吉祥意思。各位可別小看這個袋子喔！袋子雖小，裡面裝的可都是稀世珍寶，妥善運用，足夠一生衣食無憂。窮新娘千恩萬謝，正要問恩人姓名時，被湘靈阻止，並且說：「我這樣做，不是要你回報，只希望能夠幫助你建立美好家園。」說完，吩咐轎夫起轎，各奔前程。六年後。「發大水了，發大水了！」百姓爭相走告著。黃河氾濫。

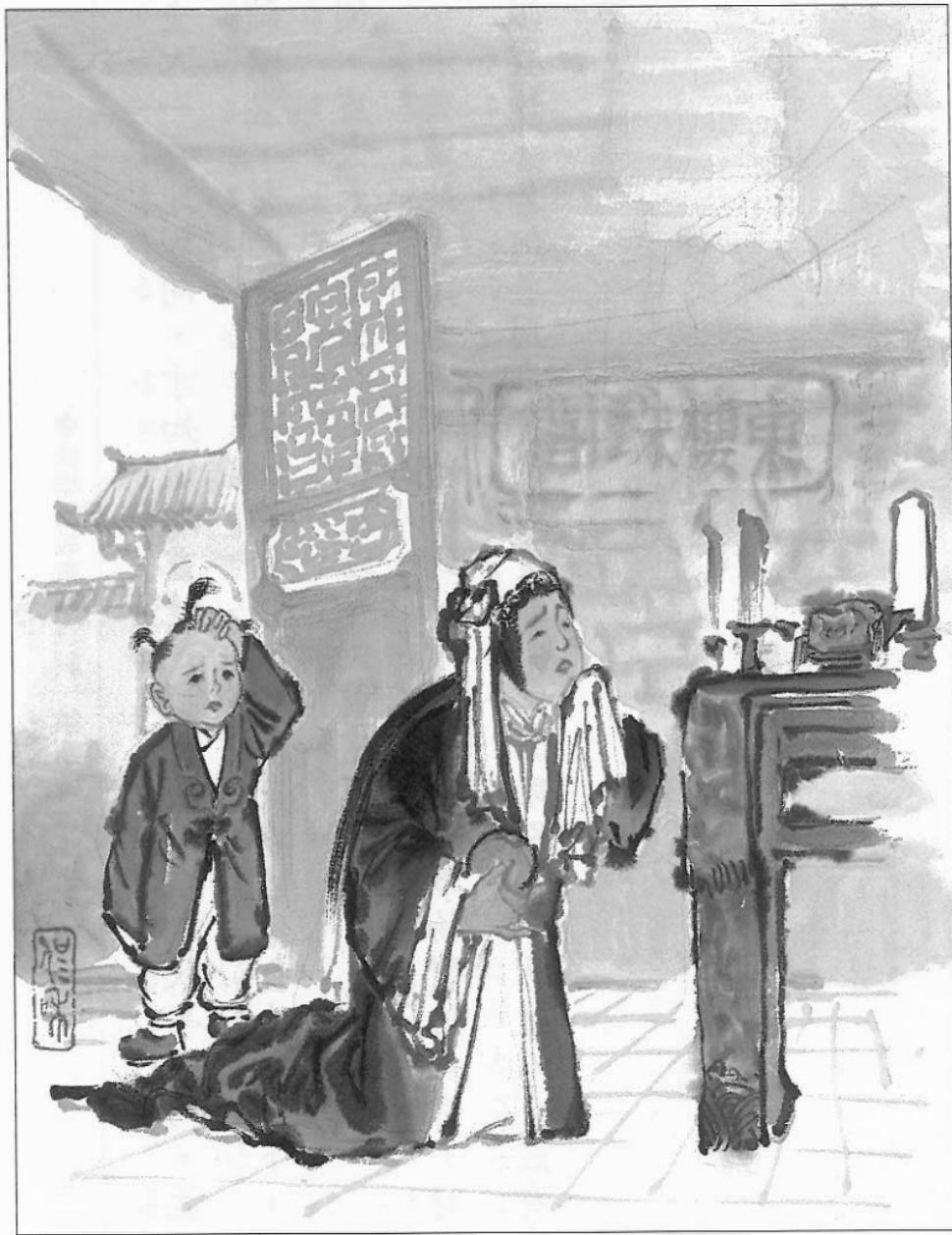
鎖麟囊袋子雖小，裝的可都是稀世珍寶喔！

，害得很多家庭家破人亡，湘靈也沒有倖免於難，家產被水沖毀，一家人也被沖散。湘靈載浮載沉，隨波逐流，被好心的漁夫救起，安頓在山東萊州盧善人所設的救難營內，巧遇在娘家當佣人的胡婆，兩人相遇抱頭痛哭恍若隔世，胡婆對自幼生長在富裕環境，養尊處優的湘靈說：「光哭沒有用，要面對現實，先去找份工作，安定下來，再尋找你的家人。」正巧盧員外要請保姆，照顧六歲兒子，看湘靈言談舉止，規矩大方，所以就僱用了湘靈。盧夫人再三叮嚀湘靈，陪小少爺在庭院裡任何角落都可以玩，唯有「東閣珠樓」絕對不能去，如果違

抗命令，不僅要處罰還要趕出去。

湘靈白天忙著服侍小少爺還不會想家，到了晚上看著、聽著小少爺的一言一行，就想起了自己與小少爺同年齡的兒子，還有先生、媽媽、家人，都不知道流落何方。祈盼「全家團圓」，是支持湘靈活下去的惟一希望。

有一天，湘靈陪小少爺在花園玩球，一不小心球扔丢了，少爺哭喊著一定要這個球，湘靈只好到處找，不知不覺的找到東閣珠樓的禁地。抬頭一看居然看到當年陪嫁的鎖麟囊，不禁悲從中來嚎啕大哭。

湘靈看到當年陪嫁的鎖麟囊，不禁悲從中來。

盧夫人一再地詳問，才知道湘靈就是當年同時在春秋亭避雨，並且相贈鎖麟囊，幫助她建立家園的大恩人。湘靈在盧家全力幫助下，一家團圓，盧太太還平分一半家產給湘靈重建家園。

湘靈遭此大難，深深體悟到，人世間一切事物變化無常，財富如過眼雲煙，如何善用本身的力量或財富幫助別人，才是人生最有意義的事。

◎ 欣賞指導

《鎖麟囊》是由民國初年的編劇家翁偶紅，採取民間故事，依據中國四大名旦之一——程硯秋，他的表演特色、演出風格而量身定製的戲碼。

劇中女主角薛湘靈，是「青衣」腳色。在傳統戲曲中，青衣扮演的都是端莊正派的人物，行動安詳穩重、注重唱歌技巧、唸韻白。

薛湘靈在戲裡，有不同風格、心情、境遇的演出，如：出嫁前的湘靈是養尊處優、驕氣性傲、不知人間疾苦的大小姐。在挑選鎖麟囊時，表現出富家女，不遂心意，挑剔頤指的氣勢。

出嫁時於春秋亭避雨，身在轎中，手上沒有任何可以濟助的物品，只有聚集母親愛心的鎖麟囊。在一剎那間，不吝惜地慷慨送囊、仗義相助的善念，為她日後得好報的結局，埋下伏筆。

當大水沖散了薛湘靈的親人、沖毀了家園財富時，湘靈由萬貫家財的富家女，轉瞬間變成身無分文、身處異鄉、舉目無親的伶仃女子，所以她要表現出從來沒有的驚慌與害怕。

在盧家當保姆時，想起自己從出生到嫁人，身邊隨時有奴僕供使喚，如今卻是寄居人下，供別人使喚。盧家小小少爺的一顰一笑，勾起

了對寶貝兒子的思念。這一段心境的調適，以哀怨動人的歌，緩緩唱出，所有聽者都會為她心酸落淚。

《鎖麟囊》是程派的精典名作，也是程派後學者爭相學習的名劇，有機會用「心」去欣賞，回味無窮受益良多喔！

七、岳家莊

在岳雲的心目中，有一個極崇拜的偶像——就是爸爸岳飛。他天天夢想能和爸爸一起，縱橫戰場，保衛國家。但是，母親李氏並不希望他步入父親的後塵。因為，她不希望岳家的後代有任何傷亡；也不願意一年三百六十五天，有三百六十四天看不見岳雲。所以，她要岳雲棄武習文，好好讀書，不准練學武藝。岳雲既不敢違背母親的命令，又不願意捨棄自己的喜愛，只好偷偷的練。如果不被母親發現，還

練武是岳雲最開心的事

得驚動老祖母講情，才能免除竹筍炒肉絲的大餐。話雖如此，他還是
小心地、偷偷地、用功地練。因為他相信總有一天，他的武藝一定能
派上用場，他的夢想一定能實現。終於，有一天……

金兵統帥兀朮，在攻不敗岳飛軍隊的情形下，秘密地派遣番將薛
禮花豹和張兆奴帶領士兵，偷偷地到河北湯陰縣，襲擊岳家莊，逮捕
岳飛的家眷，作為威脅岳飛投降的籌碼。

岳家莊被金兵重重圍困，想對外求援的道路被封鎖；要奮勇抗戰
，莊內的男丁們，又沒有實際作戰的經驗，情況真是岌岌可危。大家

正發愁無計可施之時，岳雲急匆匆地從學校趕回來，以堅定地口吻對祖母說：「孫兒雖然只有十二歲，但是偷偷地練武也有一段時間，我使用的兵器是一對重達二百四十斤的銀錘。金兵圍困村莊，與其坐在這裡等死，不如讓孫兒去跟他們較量，說不定能反敗為勝，保住全村人的性命。也叫他們知道虎父無犬子，岳飛的兒子岳雲，可不是等閒之輩。」

岳雲的姊姊岳銀屏，在平時也打拳學武，練就一身的好武藝，此時也請求上陣，幫助弟弟退敵。祖母說：「好！你們真不愧是岳家的

岳雲憑著一對銀錘打敗金兵，保全了岳家莊。

◎ 欣賞指導

好子孫，趕快去準備應戰。祖母我親自挑選莊丁幫助你們。——
在小主人岳雲、岳銀屏帶領下，莊丁們每人以一當十，奮勇的為
保衛家園而戰。岳雲就憑著一對銀錘，不但打敗金兵，還生擒金兵將
領，岳家莊也因此得以保全，未受战火的殺戮。經過這一次金兵的襲
擊，最讓岳雲開心的一件事，就是以後可以正大光明的學練他的最愛
——武功囉！

這段戲曲故事，取材於演義小說《精忠說岳傳》第四十回「殺番兵岳雲保家屬」。

劇中男主角岳雲，雖是屬於「小生」（註一）腳色，但是又具有娃娃生、武小生的特質表現。原因有三：

一、正派人物的表現：景仰宋朝忠臣岳飛的英勇事蹟，給予他的後代清秀、英俊、亮麗小生的扮像，凸顯忠臣後代的與衆不同。

二、年齡的表示：正值於兒童、少年尷尬時期，也就是現在的國中生時期，既未脫離稚氣，又有一點小大人模樣。所以在扮像上

以類似「娃娃生」的姿態展現。

三、事實的表現：當金兵圍莊時，岳雲所表現的機智與英勇氣魄，不輸給大人，所以在表演成份上，歸類為「武小生」。

演員學這齣戲時，必需每天「錘不離手、手不離錘」，反覆不停。以期表演時，展現出「穩、美、活」的專業水準。

的練習。以期表演時，展現出「穩、美、活」的專業水準。

穩：要求舞耍雙錘的技術、動作、音樂節拍之間的穩健。

美：舞耍雙錘的動作與身段配合時，所展現的美態。

附註

靠、短打等等。○
小生再細分類，文小生有扇子生、窮生；武小生有翎子生、長

活：雙錘在動態時的操演，舞者身手不但要穩健；還要讓雙錘，能滴溜溜的、靈活的操演。

八、除三害

一位身材魁梧，相貌不凡的大漢，剛和朋友喝完酒，在回家途中突然聽見：「唉，這是一個甚麼世界，真是天理不存哪！」原來是位老先生在路旁哭得很傷心。

大漢好奇地問：「老先生，您為甚麼哭得這樣傷心呢？是誰欺負您？」告訴我，我去替您討個公道回來。」

「這位壯士啊，謝謝您的好意，像我這把年紀，不要說沒有人欺

負我

，就算有人欺負我，我也不會去計較的。

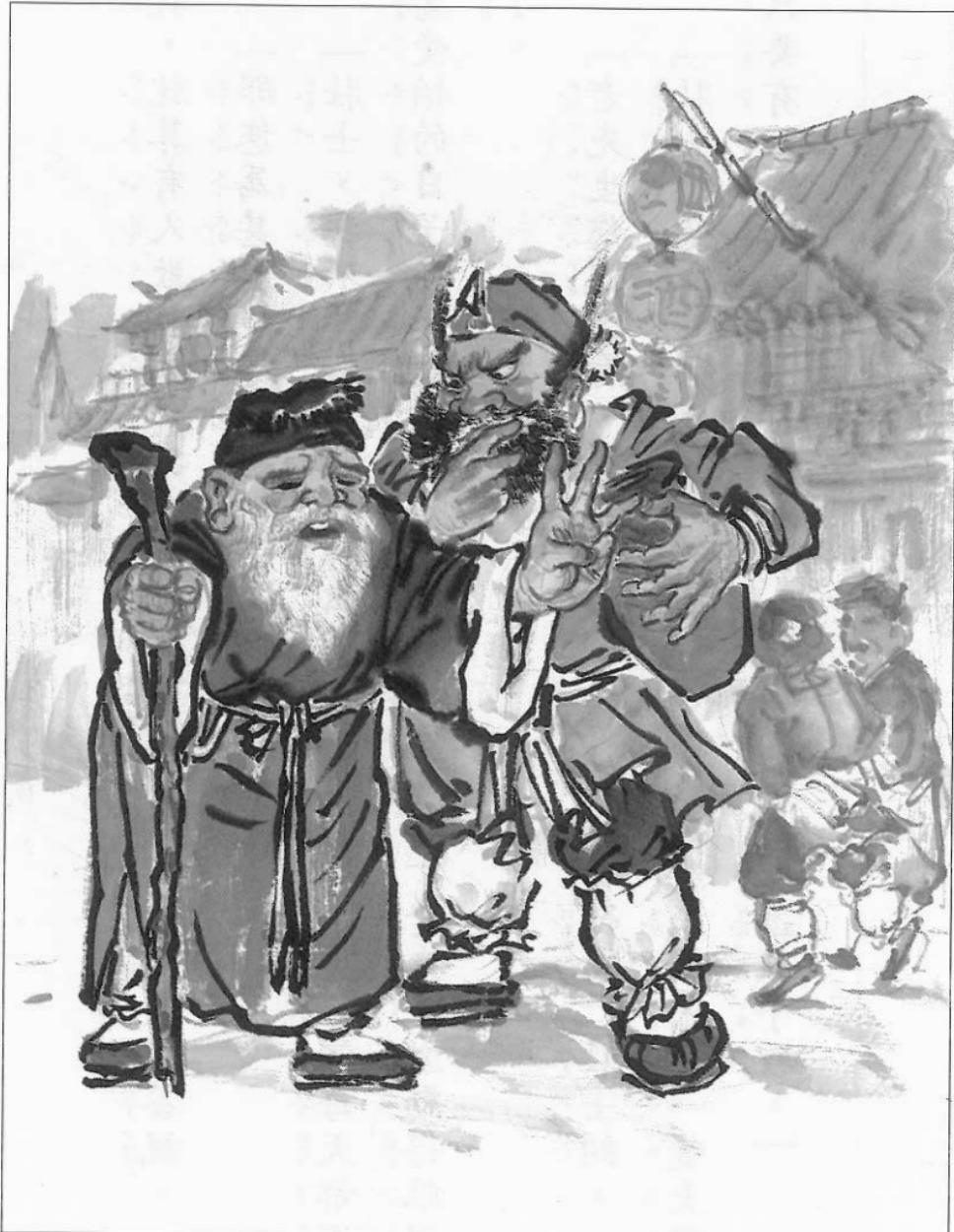
——老先生回答說。

「那您為甚麼這樣傷心呢？」壯士又問。

「壯士，您不知道，宜興縣出了三個大害呀！百姓們每天都過著擔驚受怕的日子。您說，這種日子怎麼過呢？」老先生激動得眼圈又紅了。

「老先生您說說看，是那三害？也許我能幫忙。」壯士問。

「壯士請聽。宜興三害中的第一害，就是終南山出現一隻大猛虎，只要有人經過，牠就會撲上去，連皮帶骨全吞進肚子裡。」

壯士，您不知道，宜興縣出了三個大害呀！

「嗯！確實兇猛，那第二害呢？」壯士緊接着問。
「第二害比那第一害更兇猛，在長橋下有一隻蛟精。只要有船經過，牠就興風作浪，不但打翻船隻，還淹沒河兩岸的稻田房舍。
「嗯，這條蛟精確實比猛虎扎手一點！那第三害又是甚麼呢？」
「噓！我們四處看看，有沒有人偷聽？」老先生害怕地四處張望。
壯士看著老先生的舉動，很疑惑地問：「這第三害真有那麼可怕嗎？」
著。

老先生壓低著聲音說：「壯士，你信不信，這第三害不是虎也不？」

是蛟，但是卻比虎蛟更可怕萬分。」

「哦？到底是個甚麼東西？」壯士極為好奇地問。

「他是位器宇軒昂、魁梧壯碩、個性直爽、勇猛有力的男人。」

「啊？他既是人，怎麼會成為一害呢？」壯士不信的問著。

「這個人的父親很早就去世，他從小沒有受過家庭教育，也沒有享受過家庭溫暖，思想偏激、是非不分，到處欺凌善良、詐騙商家，還結交一群壞朋友，結夥以武力壓迫鄉里；整天與人怒目相向，惡言滋事；鄉里沒有一個人不怕他，但是也沒有一個人能制服他。」老先

生滔滔不絕的數說著。

「為甚麼不去告官呢？」壯士問。

「那裡敢告，這個人的橫行，連衙門官員都怕他三分。」

「這個人是誰？」

「你們不敢，我敢。我來替你們除害。」

「壯士很氣

憤的問。

上身。

「不行，這個閒事我管定了，快告訴我，是誰。」

「好，我告訴你，可是聽完就走哩！你打不過他的，倘若惹出事來，連我也會遭殃的。他姓周名處……」老先生話還沒說完。

「啊！」好像晴天霹靂，大雷轟頂似的，壯士愣住了。

「怎麼樣？害怕了吧？」老先生一副被說中的得意相。

「天哪！到今天我才知道，我令人憎恨得連禽獸都不如。老先生我向您發誓，從今天開始，宜興三害永遠絕跡。」壯士斬釘截鐵的對

著老先生說。

「感謝壯士的義勇除害。請問壯士，尊姓大名？」老先生問。

周處上山除虎患

下河斬蛟龍

「我就是你們最憎恨的第三害，周處呀！」

「哎呀，我再也不敢了，請您饒了我吧！」

老先生嚇得跪下來，

頭如搗蒜般地磕頭求饒。

「老先生請起，謝謝您一言驚醒夢中人，三年後的我，將不同於現在，請您拭目以待吧！」周處說完，轉身就上山除虎患、下河斬蛟精，自己還到陸機、陸雲二位學士那裡求學。後來，在西晉學術史上，周處還榜上有名呢！

至於那位有計劃、有目的、唱作俱佳，假扮父老，挽救周處向善

的老先生是誰呢？他就是西晉有名的大臣王濬！

◎ 欣賞指導

這是一齣千真萬確的歷史劇，在《世說新語》的自新篇和《晉書》

周傳都有記載喔！

全部《除三害》演出，包括周處的橫行鄉里、父老的勸解、除虎斬蛟自新等，一般只演父老的勸解。王濬把周處視為不認識的第三者，以悅耳動聽的唱歌方式，一來饗宴觀眾，二來顯現愛的教育感召，

三來以軟性的方式，不自覺的改變一個人的人生觀，是一齣集視覺、聽覺、音樂、教化，合而為一的好戲。

劇中的周處，是屬於火爆浪子型的個性，把他歸類為「淨」行裡的「架子花臉」，簡稱「架子花」。以工架、唸白、表演為主。允武的演員，纔有能力擔任「架子花」的工作。也就是說身為架子花的演員，必須具備深厚的武功基礎、不同凡響的唱唸水準，以及絲絲入扣的表演能力，才能晉升為「優秀」二字。

王濬，是一位鬥智不鬥力的智慧型老者，把他歸類為《老生》行

裡的「唱工老生」。唱工老生的表演以唱為主，動作次要，表演態度安穩沉著，是屬於唱將級的演員。劇中的王濬比劉德華有魅力，周處比藍波還酷，有機會試看看！

九、三娘教子

薛倚哥放學回來，先到廳堂上看望正在織布的母親王春娥。春娥
覺得很奇怪，今天為什麼放學時間比往日早。倚哥回答說：「因為老
師不在學校，所以回來得早。」

「既然這樣，你就背一段書給我聽。」王春娥提出複習的要求。

「媽呀！我吃了飯，再背吧！」倚哥賴皮的說。

「背了書再吃飯。」王春娥不妥協的說。

「好吧！要背就背。」倚哥心不甘情不願的把書丟給三娘，可是卻又一句也背不出來，春娥耐心的提醒，倚哥還是背不完整，春娥很生氣的說：「我在家辛苦的織布，就是希望你能安心無憂的去讀書，沒想到你卻貪玩，不用心讀書，長此下去會誤了你的青春。」說完，舉起家法（註一）就要教訓。沒想到倚哥說：「你要打就自己生一個打，幹麼要打人家的孩子，打別人的孩子你真不害羞。」春娥愣住了，沒想到含辛茹苦的教養孩子，卻換來一場莫名的羞辱，於是坐在織布機前傷心的落淚。薛保，是倚哥家中，忠心耿耿、

肝膽相照的老僕人，他知道小主人回來了，就出來找小主人吃飯，卻看到王春娥正坐在織布機前生氣，就問原因。春娥於是述說剛剛發生的事情，越說越氣拿起裁布刀把機頭（註二）割斷，薛保急了要小主人倚哥頭頂著家法，向三娘領責悔過，薛保再從中勸解、調和。三娘這才稍緩怒氣，娓娓說出前因後果……

「你父親薛廣，字子奇，是生意人，在你年紀很小的時候，往鎮江經商。在中途不幸喪命，多虧義僕薛保，費盡千辛萬苦才把靈柩運回來。那時候家中的人口，有你大娘張氏（薛廣的元配），你母親劉

氏（薛廣的大妾），還有我（薛廣的小妾），以及老僕人薛保。正當大家都還在哀痛之際，大娘張氏與你母親劉氏，不顧你年紀小，也不顧薛保的年齡大，離家改嫁去了。只有我王春娥立誓立誓守節不改嫁，即使再艱難困苦，也要把薛家唯一後代撫養長大。你如今既不好好讀書，又不好好學做人，我何必要守節呢？薛保這麼大年紀，又何必你要保護你，為保護薛家的一切而努力呢？」三娘越說越氣，舉起家法就要打下去，薛保突然閃身護衛在倚哥身上，口裡直說：「三娘，你要打就打我好了，不要打我的小主人，我是會心疼的。」三娘感動得

三娘，你要打就打我，不要打我的小主人。

用手扶起老義僕薛保和倚哥，並鼓勵倚哥從此以後一定要用功讀書，不要辜負大家的用心良苦。倚哥也發誓說：「今天聽了母親的一番話，從今以後我一定用功讀書，絕不辜負大家對我的期望。」

從此，倚哥判若兩人，因為他知道人必須先尊重自己，別人才會尊重你。因此不論在求學、做人、處事上，倚哥都更加倍的努力。

有一天，倚哥的父親薛廣突然回來了。起初三娘與薛保都不敢相認，經過薛廣解說才瞭然，原來是一場「誤傳」。當初薛廣到鎮江经商，中途遇到同鄉王文，相談甚歡就結伴而行。後來王文因病客死旅

店，誤傳是薛廣病死，才會有這麼大的風波，而導致人、情、事、物，如此大的變化。

後來薛廣棄商從仕，領兵立功而封官。因為離家鄉太久，特地向朝廷請假回家祭祖。一家人正在互訴離別之後所發生的事情時，倚哥考中狀元，衣錦榮耀還鄉。乍見薛廣時不敢相認，後經母親三娘的解說，才與父親相認。隨後倚哥雙手呈上皇上親賜的榮耀「鳳冠霞帔」，給不畏艱難、堅決守志、撫養孤兒的三娘。另外，朝廷還頒賜「忠孝節義」的牌匾給薛廣一家，忠者表彰薛廣的衛國有功；孝者表彰倚

哥知過能改，善事母親王春娥的孝行；節者表彰王春娥不畏困境、立志守節、撫養孤兒的貞節之心；義者表彰義僕薛保，在以前交通不便的社會裡，不畏艱難地歷盡千辛萬苦，把老主人的靈柩搬回故鄉。雖然忙中有錯，但是心志可嘉。再者薛保未因老主人的逝世，而拋棄女主人與小主人於不顧，另找雇主就業，反而堅守崗位，幫助女主人照料整個家計。

古人說：「路遙知馬力、日久見人心」，在急功近利的現代社會裡，恐不易有人願意去實踐。各位在這齣戲的故事中，有沒有領悟到

什麼呢？

◎欣賞引導

○
《三娘教子》又名《機房訓子》、《斷機教子》，限於只演教子。《雙冠誥》、《忠孝牌》、《忠孝牌坊》，限於只演教子。《王春娥》等戲名，則用於自薛廣經商離家、誤傳、搬運靈柩、改嫁、機房教子至父子雙雙做官回來、受朝廷頒賜等等，完整劇本的演出。

劇中人：薛廣與薛保都由老生擔任，唯不同者，薛廣帶黑鬍子有「官生」的架式，薛保帶白鬍子有「衰派老生」的演技。薛倚哥在機房訓子時，由娃娃生飾演，科考得中回來，由小生扮演。

《機房訓子》一折中，是一齣青衣（王春娥）與老生（薛保），呈現唱功技巧的戲。也可以說是歌王、歌后打擂臺的演出，若不具備唱將級的表演水準，是不敢硬接的。只要唱的功力強，「唱」就能感動得觀眾熱淚盈眶，滿堂喝彩。否則就是反效果囉！不信，您就試著聽

聽看，不比外國歌劇差喔！

附註

註一

家法：每個家庭對其子女，有不同的規範約束。若超越了約束範圍，就請出管教的工具，把言行有些失控的子孫，稍加修理。講明白些，就是父母教訓孩子的輔助器：板子。

註二

機頭：織布時，布與織布機接頭的地方。若損壞，整匹布就毀損，需要重新再織。

十、御碑亭

明朝時，浙江省金華縣有一位讀書人，姓王名有道，妻子孟月華，妹妹王淑英。有一天，王有道對妻子、妹妹說：「讀書多年，今年我要去參加考試，若金榜題名，一來展現我胸中的抱負，二來光耀門庭。」月華說：「你有此雄心壯志應當去應試，家裡的一切你放心吧，我會照料的。」王有道在愛妻、妹妹的祝福下，踏上考途。

事有湊巧，王有道剛走，孟月華的父母命僕人來接月華回孟家莊。

，參加清明掃墓祭祖。月華心想：「先生赴試不在家，家中不能只留下小姑娘一人，但是又不敢違背父母命令，不參加祭祖。」孟月華真是左右為難，最後以折衷的方法：加緊腳程，快去快回。既可祭祖盡孝心，又可以照顧小姑娘。臨出門前，月華一再地囑咐小姑娘要小心門戶，不可以接待陌生人，這才不放心地隨著僕人回孟家莊。

心急如焚的月華，祭祖事畢，趕忙向二老說明要趕回去的原因，偏偏清明掃墓人多，僱不到轎子，僕人要賴又不肯護送回去，在無計可施之下，只好使出最後撒手澗從後門「溜」。天色漸暗路線不明，

月華在跌跌撞撞的情形下，快步疾行趕回家陪伴小姑娘。
行至途中，突然雷電大作，風雨交加，寸步難行，不得已，在御碑亭內避雨。剛坐定，有一位年輕男子，也往亭內躲雨。月華心裡頭七上八下、忐忑不安，深怕遭到非禮。而這位年輕男子剛一進亭，看到亭內坐著一位女子，為了避嫌想要離開，另外找地方避雨。但是，一來雨勢實在太大，沒辦法脫身；二來這附近也沒有其他地方可以躲雨；三來倘若他一離開這裡，來了一位品行不良的人，對這位女子有所玷辱，他難辭其咎。因此他基於尊重女性、保護女性及愛護自己聲譽。

情形之下，他留下來了。但是他沒有進入亭內，只坐在亭子廊簷下避雨。就這樣，一人坐亭內一人坐亭外，兩人未曾交談隻字片語渡過一夜。

好不容易雨停了，天也亮了。年輕男子認為這個時候，這位女子應該不會有意外發生，再說他也急著進考場應試，因此就先行離開了。月華一看年輕男子先行離開，忐忑不安的心總算放下來了。相對地她也非常敬佩這位男子，在雷雨大作，孤男寡女共處一亭之下，不但沒有侮辱女性的非份之想，反而坐在亭外負起保護的責任，尊敬之心

一人亭內，一人亭外，兩人未曾交談隻字片語。

「油然而生。看雨勢已停，惦念著獨處家中的小姑淑英，趕緊往家奔。回到家，向小姑陳述在御碑亭遇到的事情。淑英聽了反倒調侃地對月華說：『世間上哪還有像柳下惠這種坐懷不亂的正人君子，反正黑夜之間不會有人看見，嫂嫂妳就不要再解釋了。』

月華很生氣的對淑英說：『妹妹不可以無中生有，說些毀謗別人名節的話。』

淑英趕忙道歉的說：『我只是開個玩笑，嫂嫂妳就不要生氣了。』

月華這才釋懷地說：「一夜沒睡又淋了雨，身體很疲乏，我要去休息。」淑英趕緊扶著嫂嫂到屋內休息。

王有道參加考試非常順利，喜氣洋洋的趕回家報喜訊。回到家卻只有妹妹來接待，就問淑英：「你嫂嫂呢？」

淑英說：「嫂嫂因為淋了雨，身體不舒服，正在休息。」

「你嫂嫂為什麼淋雨呢？」有道問。

淑英就把月華回家祭祖以及惦念小姑趕回家；在中途遇雨躲進御碑亭；在風雨雷電的晚上，與年輕讀書人孤男寡女共處一亭的事；全

部都告訴了王有道。王有道一聽，起了疑心，認為孤男寡女共處一亭，一定做出不雅的事，馬上寫了一封休書（註一），不顧月華身體的不舒服，硬是把月華從床上叫起來，騙他說：「你父母因你逃家氣病了，這是托別人帶來的信，趕快回家探望吧！」

月華一聽心急如焚，深責自己不該堅持己見偷溜回家，在匆忙中也忘了問信是誰托的？就坐車回家了。

月華回到家一看，父母健康的坐在客廳上，高興的說：「感謝老天爺，您二老的病已經好了。」

父母也很訝異的問：「我們沒生病啊！你回來做什麼？」

月華就把王有道說的話重複給父母聽，並把信呈上。父親打開信一看，滿面狐疑的把信給月華，月華看完，面色如土、心如刀割、傷心的說：「這是御碑亭躲雨惹出來的禍，我是清白的。」於是就把回

事，說給父母聽。父母安慰月華說：「事久自明，女婿會來接你的，你就在家裡，陪陪二老吧。」月華這時候深深體會到，即使是夫妻也不如父母瞭解自己，在子女急難時伸援手的人也唯有父母，這種情

形真是讓月華不勝歎歎，感嘆不已！

主考官申嵩，在批閱考生文章的時候，發生一件很奇特的事情，有一篇柳生春的考卷，文章寫得不是很好，連批三次在落榜籃內，卻又出現於正在批閱的文章內，申嵩深覺奇怪。適巧僕人送茶水，看到一位身穿紅衣的老先生，正笑嘻嘻的站在老爺身後，就趕忙向老爺報告。申嵩一聽，心中頓然明白柳生春一定是一位為善不為人知、積有深厚陰德的人，才會在落榜之後，連神仙都來幫忙。既然是為國家招考治國安邦的人才，除了要具備深厚學識之外，人品更是列入重要考

量，因此就錄取了柳生春。並在召見新科進士時，將批卷奇事告訴柳生春，問柳生春是否做過不為人知的好事。柳生春認為沒有做過什麼好事，只有御碑亭避雨的事，還算是一件好事。於是就說給申嵩老師聽。

「暗室之中不欺名節，算是大功德一件，值得讚揚，莫怪連神仙都來幫你。」申嵩激賞的說。

四名新科進士中的一位，突然抓住柳生春的手問：「年兄，你知道那位婦人的名字嗎？」

「我們雖然共處一夜，但是並未交談，我怎麼會知道呢？」柳生

春回答說。

「恩師，各位年兄，那位婦人就是我的太太呀！」原來，王有道也考中了。

「你有如此賢德的妻子，真是好福氣。」申嵩老師誇獎的說著。

「老師，我一時糊塗，疑心太重，沒有瞭解事實真相，把她給休了。」王有道懺悔的說著。

「哎呀，你怎麼如此莽撞，冤屈賢德人的作為，你回去之後，趕

快到岳家負荊請罪吧。

——申嵩老師指正說。

在王有道懺悔道歉，甚至下跪求饒之下，孟月華才釋懷地饒恕王有道，並允和好。當王有道知道柳生春還沒有娶妻時，在愛才愛德的情形下，把妹妹淑英，許配給難得的正人君子柳生春。

各位讀者，看完這齣戲你有何感想？以後，我們做事不要太魯莽，更不可以有「只要我喜歡，有什麼不可以」的想法與作法。凡事多站在對方的立場想一想，這個世界就不會有紛爭了。您認為呢？

◎ 欣賞引導

《御碑亭》、《金榜樂》、《王有道休妻》、《雙合歡》、《換天榜》都是在述說同一個故事。也許有些地域的演出，劇中人名稍作更改。但是基本上故事大致不變。

劇中人：王有道、申嵩、孟月華父親都屬老生角色。孟月華屬青衣角色，王淑英由花旦（註一）飾演，柳生春則是小生角色。

當孟月華急匆匆趕回家，中途遇雨，為了表現天雨路滑的情景，以「滑步」來表示。演員邊唱邊跑展現旦角跑圓場腳底的功夫，還必

須隨時掌握女性動作曲線美及劇烈動作時氣不斷，仍能讓觀眾清晰的聽到歌聲的功力。當走滑步時，必須不生不澀，配合音樂，恰到好處。

王有道與柳生春的表演，都必須要掌握住讀書人的書卷氣質，但是兩人遇事的處理表現卻迥然不同。當王有道獲悉妻子與不明男子共處一亭時，全然只有自我，不問青紅皂白很生氣的就寫休書將孟月華休棄，是「怒的表演」；當王有道獲知得中第二名進士時，頗有一朝得意，得意洋洋、喜不自禁的「喜的表演」；當王有道聽柳生春敘述

亭下避雨經過，知道妻子是冤枉的，所表現出既驚又喜又後悔羞愧的心態，百味雜陳的表演。「驚、怒、喜、悔、愧」是人內情感的發揮，但是不同個性的人所發揮的狀態，就各有不同。飾演王有道的演員，必須拿捏食古不化的讀書人，窮酸的心態，才能把「王有道」這個人物的表演，發揮的淋漓盡致。柳生春雖也是讀書人，卻能明白書中的道理並適時宏揚，凡事設身處地的為他人著想，充份表現出儒家「禮義廉恥」的修為，因而天人共助，柳生春反倒是這齣戲的最大贏家。

妹妹王淑英的表演，演員必須表現出少不更事、饒舌多嘴、想像力豐富的年輕小丫頭的言行舉止，及至後來哥哥因為自己的言語不當，而誤解嫂嫂，要寫休書休棄疼愛自己的嫂嫂時，想明白告訴嫂嫂又怕哥哥罵的心態，這都是屬於內心戲。「表」演，延伸至肢體表演「做」的發揮。

當孟月華與柳生春在亭下避雨時，每當音樂「起更」時（如同我們的正點報時），就會輪番出現一位巡查人間善惡的仙人，站在臺上所架設的椅子上「表示冥冥中，法眼的監視」，手持筆與功過簿，記

附註

休書：在舊社會中，男方可以在妻子有不當行為時，寫一封類似現代離婚書，把女方休棄回家，而女方不得有任何異議。這

錄善惡事項。也由此才能暗藏伏筆，延伸至後來申嵩閱卷時，有一位穿紅衣的老人，站在申嵩身後椅子上，以神力幫助柳生春考中。雖然這齣戲的神教意味深重，但是在世風日下的今日，這樣的演出多少能收到些許遏阻壞事產生的功效吧！

是 一 種 男 尊 女 卑 的 不 當 想 法 與 作 法 ， 不 值 得 後 世 採 取 ， 反 而 應
該 引 以 為 鑑 。

十一、空城計

當王平的繁營地理圖，傳到諸葛亮手中時，諸葛亮一看貳話不說，馬上派人快馬加鞭的調回駐守列柳城的趙雲老將軍。因為他知道街亭不但保不住，恐怕司馬懿的四十萬大軍就要直奔西城而來。

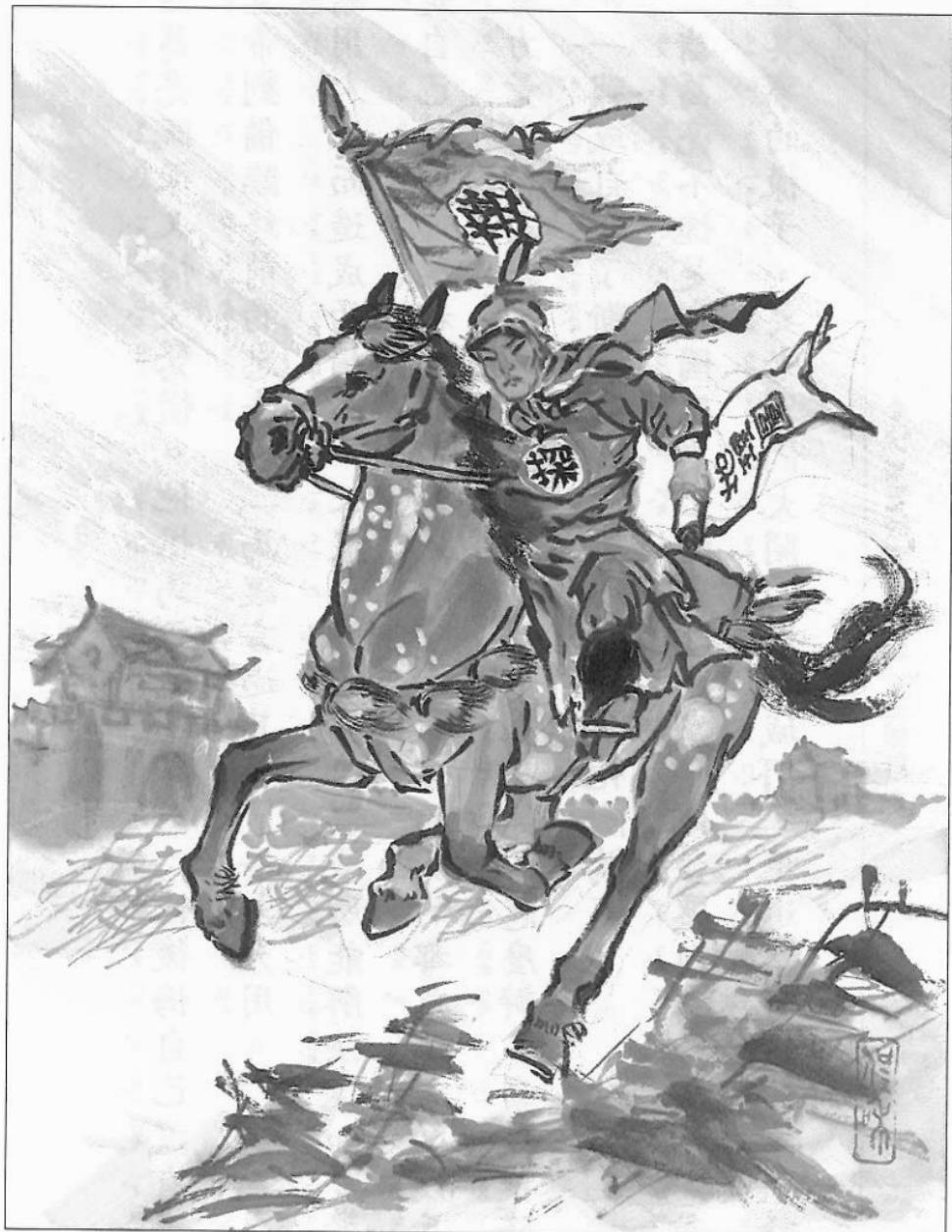
「啟稟丞相，馬謾失守街亭」；

「司馬懿的大軍復奪西城」；

「司馬懿大兵離西城還有四十餘里」，連著三次的火速傳報軍情

，諸葛亮既恨又悔又驚慌。他恨馬謖的不聽話；他後悔自己沒有遵照先皇帝劉備臨終前的忠告：「馬謖言過其實，終無大用。」因為自己的錯用人，而造成的損失，又豈是馬謖接受制裁所能解決；如今驚慌的是自己精銳部隊都調遣在各地駐守，留守西城的都是些老弱殘兵，那有力量對付司馬懿的四十萬雄兵。如果是你，怎麼辦？棄械投降、拼死一戰或自我了斷以謝國人或運用智慧化險為夷？

諸葛亮不愧是中國歷史上的大軍事家，他強壓內心的慌亂，面露若無其事的樣子，要老軍們大開西城的城門，把道路打掃乾淨，臉上

王平畫好地理圖，火速傳送給丞相諸葛亮。

不准有驚慌神態。自己帶著書僮捧著琴和酒，坐在城樓上，等候司馬懿的大兵。

當司馬懿兵臨城下時，看到西城的大門大開，道路又打掃得非常整潔，好像是有備而來。再看到諸葛亮坐在城樓上，既是喝酒又是彈琴，而琴音裡卻又聽不出任何慌亂的心情，心中感覺非常疑惑。莫非街亭的失守，是諸葛亮有意的安排，為了要引誘魏軍進西城，然後再一舉殲滅？還是西城真的是空城，諸葛亮不得已要耍詐自保？若是果真如此，諸葛亮怎麼可能在失掉街亭後，心情不受影響，神態自若的

喝酒彈琴呢？到底是真敗、是假敗？是空城、是實城？攻或不攻？司

馬懿越想越猶豫不決。

最後，司馬懿認為諸葛亮做事，一向謹慎小心，從不做沒有把握的事情。所以，他寧願失掉這次攻城的機會，也不願冒全軍殲滅的險，下令所有人馬前隊改為後隊，倒退四十餘里的地方紮營，西城也因而得以保全。

◎欣賞引導

九十五回《武侯彈琴退仲達》。又名《撫琴退兵》，取材自羅貫中的《三國演義》第

在中國歷史上，諸葛亮是一位博覽群書、有學問、高智慧，穩重內斂的人。傳統戲曲為了顯現諸葛亮的特性，大都以態度安閒、動作幅度小的肢體語言來表達，並輔以唱腔襯托心態，所以常由安穩沉著的「唱工老生」，來表現諸葛亮的與眾不同。

當巡邏兵三次快報，司馬懿大兵即將來到西城時，飾演諸葛亮的演員，瞬息間轉換面部表情、語詞聲調，來顯現情勢的急變以及諸葛

亮內心的焦急不安；在城樓上時，以動聽悅耳的唱腔，顯現諸葛亮不懼大敵當前的勇敢與鎮定；諸葛亮運用心理戰術，極力邀請司馬懿進城，反倒造成司馬懿猶豫不決、畏首畏尾的不敢進城；司馬懿多思多慮的動作與態度，更彰顯諸葛亮以靜制動的高智慧。

這齣戲高難度的表演，在於歷史人物的神韻。演員只能藉著正史、野史的記載，揣摩當事人的言行舉止、心態變化。若表演得過火，沒有中國大軍事家應有的威儀與神態；表達得不夠，則又不能引起觀眾的共鳴。絲絲入扣的鬥智情節；造型突兀的生動演出；不慍不火戲

中戲的表達，種種都是演員的一大考驗。有機會試試看，一定會產生欲罷不能的迷戀。

認識京劇 青少年表演藝術叢書

快樂看故事學京劇

主編者——國立臺灣藝術教育館

01

作 者——李來香

繪圖者——吳信和

策劃發行——陳篤正 柯基良

編輯委員——潘金定 劉安林 蘇桂枝

編輯——林清涼 王學彥 偶樹瓊

容淑華 蘇麗珍 何曉梅

總編輯——王鳳翎

執行編輯——王鳳翎 盧彩鳳

總務——薛衍信

會計——劉金定

出版者——國立臺灣藝術教育館

電話：（〇二）三一一〇五七四
臺北市南海路四十七號

印 刷——國堡印刷事業股份有限公司

* 中華民國八十六年三月初版

(版權所有◎翻印必究)