

附表四：行政院客家委員會「築夢計畫」成果報告書

2009 劉三妹演前進修計畫

姓名：劉亮延

出國期間：2009 年 1 月 17 日至 3 月 12 日

出國目的地：北京，中國

一、前言。

「劉三妹演前進修計畫」一圓我多年來對於戲曲表演的憧憬，也讓我實際體驗到中文舞台演出劇本在編創的過程中，僅僅枝微末結的咬字發音，便有傳達好幾個現實的可能。在重新理解「我可以怎麼演劉三妹」的功課上，我找到幾個施力點，對於始終焦慮的正統與否、道地與否、傳統與否的問題得以重重放下。回顧 2001 年以來從寫作轉換到劇場，一直在秘密堅持的文字與意向的品質，乃至思想的表達，問題的提出等，這一路能夠走到親身學習老戲，實在是當初無法想像，但又似乎冥冥相連的。

我相當感謝台灣的藝術文化政策能夠持續釋出空間給我這樣眼睛老擺在手上的藝術家，而兩個月的北京生活，我更實際地意識到台灣的自由與不可取代的特殊性。而今年如果我終於能夠站上舞台，並且用我的母語去翻轉與扭曲我想要表達的問題，我會知道那其中有至少八成的信心來自於這天寒地凍的兩個月的觀察學習與準備。

二、實際執行情形：

(一) 一月十七日至三月十二日活動

地點：北京，上海

執行概況：這個學習計畫主要內容是請到中國戲曲學院主修花旦表演的表演碩士葛璟嬌老師，以一對一的方式教授我本人京劇<金玉奴>中<棒打薄情郎>選段。葛師為荀派名家孫毓敏少數指導之碩士生，並曾跟隨孫師學習保存劇目《金玉奴》、《勘玉釧》，並有其他拿手劇目如《坐樓殺惜》、《掛畫》、《辛安驛》、《玉堂春》、《坐宮》；昆曲《思凡》、《痴夢》、《百花贈劍》、《刺虎》等。此次特別選擇這段集合荀派唱腔、念白之大成的代表性劇目教授我，實在是萬般請託之下的決定。由於該劇特別在唱腔上涉及許多技巧，一個音一個字的調整，花了非常多的時間與體力。對於我來說，這幾年摸索出來的創作路線，也正好在這段戲的學習當中得到驗證與再精進的目標。機會相當難得。

我一共學了兩大唱段，無奈本人肢體僵硬，自小並無舞蹈基礎，對於牢記肢體動作相當遲鈍，於事此次學習之中葛老師便省去有繁複形體動作的戲碼，最後還是決定教授<金玉奴>的唱段。

這兩大段唱的唱詞經過孫毓敏老師的編修，已與 1959 年荀慧生老先生將原本結局的金玉奴與莫稽大團圓改為眾人毆打負心漢莫稽的版本有所不同，孫老師的版本時至今日仍膾炙人口。而我所學習的唱詞如下：

「花燭夜勾起我綿綿長恨，恨難抑思前情惡怨成仇更添膺，苦命女，偏遇著負心人（以上為孫版）。林大人暗地裡巧計設定，囑咐我洞房鸞鳳和鳴。他本是無義人把天良喪盡，我焉能俯首聽命，飛蛾撲火自燒自身，丫環們準備下無情棒棍，等到來呀著力打不可留情（以上為荀版）。」

「非是我性倔強不肯從命，思前情想往事我傷透了心，他本是落魄人萬般窮困，那一天大雪紛飛北風凜冽，他身無衣腹無食，奄奄一息倒臥在我的家門。金玉奴女兒心頓生惻隱，想不到救他命也暖不了他的心。我的父人忠厚，心地良真，實指望收留他，兒婿兩當半子傳孫，實可嘆為趕考同把京進，老爹爹年邁人，忍飢餓受欺凌沿途乞討，成就了他的功名。只說是（呀）得佳婿改換門庭，唉呀誰知他面如秋霜心如冰。他嫌我父女二人出身卑賤，配不上他這聖人的門生，做官的人。他忘卻了風雪中救活一命。下絕情，把我這結髮之妻，救命恩人推推入了江心。多虧了老義父救我活命，今日裡洞房之中當著了義父義母，要把這嫌貧愛富薄情無義，冤仇血債算一個清。兒要問作縣令，知法犯法罪加幾等？望義父明鏡高懸執法嚴明。老義父若不把恩情准，我父女沿街乞討，再奔京城把冤伸。也不讓這忘恩負義，陰毒手辣不法之惡徒，他他他在害黎民。（以上為孫版）」

值得一提的是，藉著這個機會，我把用客家話重新編了〈非是我〉這段，並且全部加進〈劉三妹〉的劇本裡，據說京劇二黃用客家話唱還真是頭一次。對我來說，以我這種非專業的立場，根本沒有資格去主張京劇就應該只有西皮二黃兩種板式才是道地，同時我也沒有資格去主張客家戲就必須有平板老山歌等調式。我沒有保不保留，正不正統的問題，經過這幾個月，我深深體會到荀派唱腔與板眼的巧妙設計，能夠把「演」、「唱」與「唸」完完整整的「程式化」，也就是將之「框限」起來，表演者的肉體被這樣的框限刺激著，進入一種感覺的技藝層次。例如在「林大人暗地裡」短短一句當中，光是靠著「人」字的轉板與抖板，就可以傳達出一種金玉奴有可能展現的風騷勁，雖然在劇情裡明著說是謝謝相救，但表示命運波折之苦，但只要演員多費點氣，使點眼神，這個「人」與「裡」便有著無限風情困於一身的言外之意。

三月一日，我拜訪了孫毓敏院長，幾次拜訪都是在她家裡，已年過七十的孫院長相當熱情，記憶力驚人。他對於2007年十一月僅看過一遍的〈曹七巧〉還能講得出台詞。我與他相談投緣，談論到京劇表演與新創編的構想，他收下我新編的劇本選集〈嬌恨〉，說讓他讀幾天。過了兩天他一早打電話來，他說劇本他讀了好幾個，他覺得〈曹七巧〉可以再精修，〈劉三妹〉相當有意思，而翻譯劇本〈一千條線〉若要改成京劇，可能稍嫌無聊，還有寺山修司的劇本，他看完覺得那個世界真是扭曲殘敗。我對於她的回應很振奮，因為這麼大的年紀對於戲劇文學的閱讀還能保持如此高度的興致實在少見。她立即吩咐我如何如何改一個短一些的版本，把〈曹七巧〉過幾天拿給他再研究研究。又過了三天，我交給她一份刪了八頁左右的〈曹七巧〉，當面他替我打了好幾通電話，馬上安排好一位編腔老

師，一位身段老師，以及她的御用琴師周志強先生。隔天，我便認識了編腔老師，同時也是一位年輕優秀的老生演員宋昊宇，他前幾年曾經替孫老師的高徒，北京京劇院的花旦常秋月從民初小說家柔石的小說原著〈為奴隸的母親〉編了相當叫好的新戲〈典妻〉。以及一位北京戲曲學校的老師滕莉，當天有位從天津京劇院來拜師的花旦演員，請了一大桌酒菜，孫老師還當著一桌人面前念了幾句〈曹七巧〉的詞，孫老師的神態其精道，演惡毒的寡婦又還要徐娘半老，我直拍手叫好。這幾天下來，我對於孫老師處理事情的高效率非常敬佩，又同時看到名師收徒的排場，心裡想著我這個現代戲劇不上不下的小資無業藝術家，可能連個小禮金都付不出來，更不敢想像當天在孫老師家瞄見的那包天津來的紅袋子與水果禮盒裡面裝了多重的東西。接下來幾天，由於孫老師要開人民大會，一連十天都被關在飯店裡，於是我們多用電話聯繫。常常一大早大約八點鐘孫老師的電話便打來，批哩啪啦提點了劇本的問題。這段計畫的後期，我分別與孫老師推薦的幾位學生老師溝通討論。同時，也結識了一位現任於北京京劇院，頗具知名度的乾旦劉錚先生，他同時也是受到孫毓敏老師的鼓勵，當初進入北京戲校學習。我與這些朋友均相談甚歡，並且開始醞釀往後幾年有可能的合作事宜。收穫非常豐富。計畫的最後三天，我前往上海，欣賞了由梅派青衣史依弘主演的多媒體音樂劇場〈白娘子〉，以及一部上海話劇藝術中心的新戲〈女性生活〉，並同時拜訪了該劇的編劇北嬰女士，連續幾天與北嬰女士討論了許多她親身經歷的文革時期以及鬥爭場景，提供了我下一齣與文革有關的新戲〈陳清陽〉許多重要的批判與思考的面向。

三、實際經費支出明細表。

（明細表見附件）

四、成效評估。

- 1，在零下 10-20 度的北京，二個月之間扣掉砲聲隆隆煙硝瀰漫的春節一週，我出遊的機會相當少，要不就在室內聽唱、看書，要不就是去超市買菜煮飯，有上課的時候，往往都是一早起來梳洗完後，一開始調嗓複習等大約三個小時，之後連午飯也不用吃馬上累倒昏睡到下午 4 點，醒來後煮飯給葛璟嬌吃，有時她的新婚先生也在，會多聊一下子，晚上大部分不是看影片就是看一些經典演出，不是葛璟嬌講就是我講，絕口不提早上上課的內容。如此前前後後我一共學會兩大段二黃，分別是荀派名家孫毓敏最重要、最富有獨創性，也是集張派與荀派之唱腔大成的《棒打薄情郎》（原 金玉奴）裡面的「花燭夜」與「非是我」，全長近 13 分鐘。這兩大段的特色是唱腔設計奇難，在轉板、抖音、尾音等部分都有很精緻的巧思，加上前後節奏變化豐富，工藝性十足，在演唱上需要相當程度的肺活量。

- 2, 可惜的是, 因為時間不夠, 後來因為授課老師葛璟嬌的身體因素, 在 3 月 12 日計畫結束回台前, 無法進行到身段與念白兩個部分的學習, 雖然本案已結。但日後直到《劉三妹》一劇演出前, 還有四個月的時間, 本人已安排在有可能的時間內繼續延伸本案, 再增加有可能的課程。
- 3, 荀派的念白一直以來是非常有特色的, 尤其是在前額頭腔的共鳴特色之下進行念白, 若掌握得宜, 可以是風騷有勁又歷歷清晰。這個部分的訓練必須從大段大段的老戲裡面去體會, 由於本次進修主要針對《劉三妹》一劇的需要, 其實在客家語言的念白處理上, 已經存在有許多幾乎是京劇無法規範的特例, 我想還是要在實際排練之中從表演者的體力與習慣上面找到平衡點為上策。
- 4, 這次學習計畫除了學了兩段壓箱外, 與孫毓敏老師有更進一步的交談, 也由於孫老師的關係, 結識了好幾個戲曲界的朋友。尤其是北京京劇圈最備受矚目的張派男旦劉錚。更由於孫老師的熱心提點, 有機會在未來籌備一個新製作。
- 5, 這個進修計畫的促成, 因緣際會起源自 2004 年, 我對於戲曲的接觸始終都與劇場創作有關。再一次又一次的接觸體驗之間, 慢慢改變與成長, 我希望每一次的創作, 對觀眾對演員對導演都可以拋出不同層次的問題, 我越來越看清自己所要回應的對象, 與其說是模糊而美好的傳統藝術, 不如說是急迫困窘的當代感受。
- 6, 另外, 我將《棒打薄情郎》中的「非是我」, 整段編成客家話, 準備用在今年演出的《劉三妹》裡, 對於客語戲用京劇二黃來編, 各方意見分歧。我期待演出後的反應。新編的歌詞如下:

「(二黃原板) 劉三妹 (唱): 莫看捱顛顛倒捱麼無願意, 好出身好家庭捱想起傷心, 坐路口等賺食日日無日頭, 有時節沒閒吃飯洗身睡目, 就算係難剃頭, 忍受逼害捱也都煞忙省檢。Hatsu 桑劉三妹無論仰般, 仰般形天邊海角都跟你走阿走~去~假使那烏烏暗十八地獄, 作不得放下我也客家婦~人。捱不要不願意苦苦等候, 魔神鬼帶我走跟你走天邊受難吃苦。我願意跟你去魔神, 給我幸福, 魔神鬼帶我離去, 威呀~我不怕強姦打劫沒有錢。莫棄嫌我兩腳婦人出身下賤配不到你也壞人介名聲作官的人, 你還記得介暗部安利相好, 你歡喜帶我也屑屑八八賺食顛媽... 飛~飛上了天際。捱願意跟你去任何地方, 從今後無論是十八地獄九重天堂只要你也男蠻壞人匪身後生給我幸福帶我飛。

蔡金花 (白): (緊張出) 三妹, 三妹, 快開門!

劉三妹 (唱): 唉叻威估不將捱自己脫天氣按熱, 捱佬你脫淨衫褲朗朗利利, 說什麼作兵人作不得, 大日頭浪浪蕩蕩脫淨淨洗圓身, 捱墊手你軍官大爺日本皇軍 Yamato no, 脫脫脫, 軍服一身」

- 7, 這個進修計畫在大陸部分已結束, 但是在台北針對《劉三妹》的相關演前訓練工作近日已經開始密集進行。目前已訂於 7 月份由本人於台北演出, 與 08 年

客家電視台播出時的表演比較，這個歷經大半年正式經過京劇老師一對一的訓練過程，對於劉三妹這個角色的表演確實有很多突破，尤其在唱腔的技巧。希望不僅能讓客家觀眾能留下深刻印象，在其他部份希望也可以有突破以往的表現。相關演出平面文宣預計於 5 月上旬會完成，印刷品上會標明「築夢計畫」字樣。

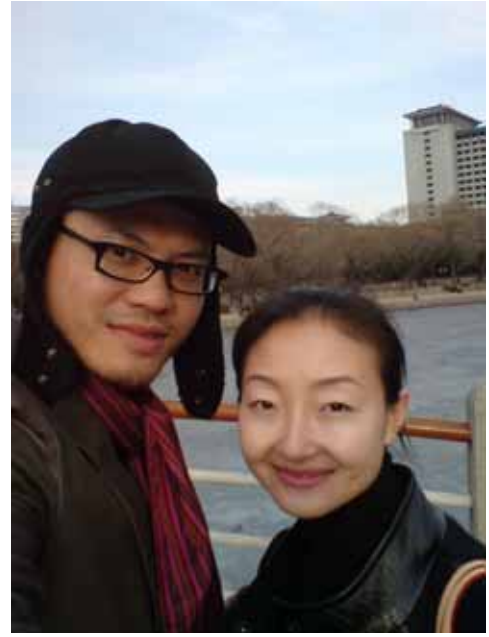
8, 英國演出行程擬定延後至 2010 年,但<劉三妹>一劇現已獲邀參加 9 月份之「青年戲劇節」,於北京東方先鋒劇場演出四場。(相關證明文件見附件,該行程相關費用正準備開始募款中)

五、檢討與建議。

- 1, 建議經費核報的程序能夠簡化。
- 2, 檢討由於網路通訊不穩定未能每週回報客委會學習進度,盼請包涵。
- 3, 由於本案執行日期因故提前,在短時間之內公文往返、撥款核定,客委會同仁能夠立即處理,效率之高,實在令人感激。
- 4, 本案結案報告所附之演唱錄音,為本人練習時的簡單錄音,伴奏音樂年代久遠,麥克風收音品質不良,還請見諒。

我與葛璟嬌遊法源寺，一月二十日，北京

我與葛璟嬌散步公園，二月十日，北京

結冰的紫竹園，二月七日，北京

融冰的昆玉河，三月四日，北京

年節期間逛琉璃廠廟會垃圾滿地人滿為患約至下午 5 點即廣播驅散群眾，一月二十六，北京

元宵期間遷入葛璟嬌先生新購的奧運村附近公寓，並與葛璟嬌密集上課 10 天，23 層望去煙霧瀰漫，北京

從住處二樓公寓望出去的清晨六點，北京今年第一場雪，二月十七

雪一直下到晚上，二月十七，北京

中國話劇百年紀念碑，三月四日，北京

拜訪劇作家北嬰女士，三月十一，上海