

女伶

魏海敏的影像自述

作者 ◆ 魏海敏
文字撰述 ◆ 陳慶祐

女伶

魏海敏的影像自述

作者 魏海敏
文字撰述 陳慶祐

女伶：魏海敏的影像自述／魏海敏著；陳慶祐文字撰述——初版。——臺北市：積木文化出版；家庭傳媒城邦分公司發行，
民95 面：公分。(游藝館：9) ISBN 978-986-7039-27-9 (精裝) 1. 魏海敏—傳記 2. 國劇—傳記 982.9 95016689

游藝館 09

女
伶

——魏海敏的影像自述

作者／魏海敏

文字撰述／陳慶祐

攝影／林榮錄

攝影協力／范毅舜、郭政彰、陳鵬昌、廖震環、邵亭魁、謝春德、謝安、當代傳奇劇場

製作協力／魏海敏京劇藝術文教基金會

書系主編／蔣豐雯

特約主編／陳慶祐

發行人／何飛鵬

總編輯／蔣豐雯

副總編輯／劉美欽

版權主任／向艷宇

行銷企畫／林俞君

法律顧問／台英國際商務法律事務所 羅明通律師

出版／積木文化

台北市建國北路二段116巷22號3樓

電話：(02)25007008 傳真：(02)25036529

讀者服務信箱：service_cube@hmg.com.tw

發行／英屬蓋曼群島商家家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

台北市民生東路二段141號2樓

讀者服務專線：0800-020299 24小時傳真服務：(02)25170999

郵撥：19833503 英屬蓋曼群島商家家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

網址：www.cite.com.tw

香港發行所／城邦（香港）出版集團有限公司

香港灣仔軒尼詩道235號3樓

電話：852-25086231 傳真：852-25789337

馬新發行所／城邦（馬新）出版集團

Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)

11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi,

57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

電話：603-90563833 傳真：603-90562833

美術構成／楊啓巽工作室

製版／上晴彩色印刷製版有限公司

印刷／科樂印刷事業股份有限公司

2006年（民95）9月28日初版

Printed in Taiwan.

售價／550元

版權所有・翻印必究

ISBN 978-986-7039-27-9

目錄

【編輯室報告】／蔣豐雯

【自序】藝術打造的人生／魏海敏

【推薦序】女伶／王安祈

【舞台】金鎖記：曹七巧

【人生】從青衣到壞女人

我是誰？曹七巧！

溫柔婉約的青衣美學

信守最初的承諾

「慾望城國」毀譽參半的首演

花二十年經營一個角色

採訪手記

【舞台】慾望城國：教叔征夫人

【人生】守護一生的印記

三姊妹的獨立生活

爸爸是座挺拔的山

安穩的嘉義歲月

一場左營的應試

〇〇二

〇〇四

〇〇八

〇一七

〇二五

〇二六

〇二八

〇三二

〇三五

〇三六

〇四〇

〇四一

〇四九

〇五〇

〇五二

〇五六

〇五九

從「魏敏」到「魏海敏」

告別爸爸，告別童年

採訪手記

〇六〇

〇六二

〇六四

【舞台】骨子老戲

汾河灣：柳迎春

奇雙會：李桂枝

四郎探母：鐵鏡公主

打漁殺家：蕭恩

擊鼓罵曹：禰衡

〇六五

〇六六

〇七〇

〇七二

〇七四

〇七八

【人生】我的人生，是爲了上台做準備

粉墨初登場

遲到的母親角色

短暫的影視經驗

一個真正屬於自己的家庭

藝術生涯的起跑點

余公公的知遇之恩

採訪手記

〇八一

〇八二

〇八六

〇八八

〇八九

〇九一

〇九四

〇九六

【舞台】梅派戲

貴妃醉酒：楊貴妃

宇宙鋒：趙豔蓉

〇九七

〇九八

一〇四

霸王別姬：虞姬

一〇八

天女散花：天女

一一二

西施：西施

一一四

穆柯寨：穆桂英

一一六

穆桂英掛帥：穆桂英

一一八

三堂會審：蘇三

一二二

鳳還巢：程雪娥

一二四

洛神：甄宓

一二六

【人生】

拜入梅門，找到屬於自己的藝術呈現

一二九

盛大的拜師禮

一三〇

這是我的願望，也是我的承諾

一三三

拜入梅門，專研梅派戲

一三五

在情感中甘心歸於平淡

一三八

尋找好聲音

一四〇

自許「京劇推銷員」

一四二

採訪手記

一四四

【舞台】

新編京劇與崑曲

一四五

王熙鳳大鬧寧國府：王熙鳳

一四六

釵鈿情：楊貴妃

一五二

樓蘭女：美蒂雅

一五八

無限江山：大周后、小周后

一六二

奧瑞斯提亞：克萊頓皇后

梁祝：祝英台

【附錄】京劇場

壹、扮裝

大頭扮相

古裝扮相

貳、蘭花指

指式、掌式、握拳式

持扇、拿馬鞭

拿拂塵、拿寶劍、托盤

參、練功

靜坐、臥魚

雲手

舞劍

肆、頭面

伍、魏海敏重要紀事

【後記】戲肩膀／陳慶祐

感謝名單

一六八

一七二

一七七

一七八

一八〇

一八六

一九〇

一九一

一九二

一九三

一九四

一九四

一九五

一九六

一九七

二〇〇

二〇二

二〇五

女伶

魏海敏的影像自述

作者 ◆ 魏海敏
文字撰述 ◆ 陳慶祐

編輯室報告

積木文化總編輯 蔣豐雯

二〇〇五年冬天，我的作者范毅舜回台舉辦攝影展，並且利用這段時間，替國光劇團拍攝劇照。有一天，他隨口問我是否有興趣同行，對於有機會去後台看京劇演員妝扮，著實讓我興奮莫名，卻沒想到還因此結下了幫魏姐出書的因緣。

小時候，黃昏時分巷子裡常被京劇的高亢樂音盈滿，誰家播放京劇，門外經過的人都會知道。我當時雖然聽不懂戲裡唱些什麼，但就是愛旦角的扮相，對她們的衣服髮飾總是好奇萬分，眼睛也老盯著螢幕上的人影不放，希望看出個所以然來，然而總是看得不夠真切。

從事編輯工作後，藉由出版形式將美的事物與人分享，便漸漸成為我的習慣。京劇之美，也屬於我想出版的範圍，只是一直沒什麼特別的機會完成此願。那天在後台，親眼看著魏姐上妝，那麼專注，那麼美，當下就想用影像將這一切紀錄下來跟讀者分享。

魏姐的扮相美，我一直深深記得。

但可以如此貼近她，將我們期望看到的內容一步步形塑出來，對我來

說，過程即便繁瑣，卻相當美好。

能夠成為京劇名角是件相當不容易的事，要通過這種紮實的訓練並表演完熟，是沒有一絲僥倖的。也正因為如此，名角出書，單單側重文字敘述的回憶錄，或只是相關劇照寫真的集成，就我看來，都還是稍嫌可惜。所以我特別邀請慶祐擔任本書的文字撰述，因為他的文字一向細膩，能感受他人相當細微的情緒，由他來採訪魏姐，是再適合不過了。這部分，只要讀者讀下去，就會發現此言非虛。

在本書的寫作和編輯過程中，魏姐和慶祐常常出現在積木辦公室，每次一來，往往就耗掉整個下午；期間，攝影師榮錄也曾多次帶來大量的圖檔，大夥兒就這樣圍坐挑選，百中取一，看到兩眼乾澀，結束後，腦中暫留的圖像滿滿的，要過一段時間才能慢慢消褪。

我常覺得，我們有太多太多好東西都因為缺乏適合的表現形式，無法完整傳播和保存，才逐漸任人淡忘。也就是因為這些感嘆和充滿傻勁的熱情，讓門外漢的我們願意自告奮勇，努力進入，再將之編輯出版。

規劃《女伶》這本書，我們花了很多時間討論、翻案，最後得到現在的樣貌。期望這個嘗試能滿足魏海敏的粉絲和京劇迷，而那些本來不太接觸京劇的朋友，也能因此願意多接觸京劇，進而喜愛、認識它。

一起期待下一次的演出。

藝術打造的人生

魏海敏

那個夜晚，我正在後台上妝，依稀還能聽見前台文武場準備的聲響。

先在自己熟悉的臉上拍了油白、油紅，描眼眉、畫口紅、戴頭套；然後，我拿起一個個晶亮髮飾，細細戴上。

就在我穿上戲服、準備上台的那一刻，忽然一個念頭從腦中閃過：一會兒要唱的戲，我還會啊！

那一瞬間，我嚇出一身冷汗，焦慮與壓力鋪天捲地而來，讓我完全站不住腳。

腿一軟、腳一彎，我才從床上驚醒過來。

有段時期，我常做這樣的夢。

一個人站在台上，不確定下一步該往哪裡走，然後一個不小心踏空了，從高空中墜落……

演員其實是一個高壓力的工作，一旦站上了台，一切只能靠自己。觀眾看到的，都是美麗，都是繁華，卻不知道，演員肩上扛著的重量。

這樣的壓力，曾經讓年輕時候的我備感艱辛。一直到我漸漸領會舞台上心無旁騖的專注力，才開始享受當一個演員的快樂——重現一個角色，讓

■這是我多年來在世界各地表演時，蒐集而來的耳環與首飾：拍照那天，特別拿出來掛在一個古董竹簍上，請攝影師替他們留下團體照。

她在我身上駐足停留、創造經典，那種自我完成的成就感，是什麼都無法比擬的。

我一直覺得自己是個幸運的人。從小學戲，就學得比別人快，在這條演出的道路上，也幾乎沒遭遇什麼挫折。以前老師們常說：「這是祖師爺賞飯吃。」

我常在想，自己前幾世應該也都是從事表演藝術吧。唯有這樣幾世的修練與輪迴，才能有這一世的我。我珍惜自己的天份，真心喜愛京劇，也更願意付出努力；就是因為祖師爺的眷顧，加上自己的不懈怠，今天，我才會依然站在這裡，戰戰兢兢期待下一次演出。

在這本書中，我紀錄了自己三十年的演藝生涯，還有大半生的生命故事；除了收入從小到大的資料照片、舞台上的劇照，還寫下許多一路相伴的長輩、好友對我的鼓勵。我也將自己的收藏，包括戲服、戲鞋、頭面、首飾，透過影像紀錄下來。

出版這樣一本書對我來說，也像一次演出，完美主義的我要求每個細節都要盡善盡美。當我一張張挑選這些年來拍下的照片，角度不好的不要、扮相不好的不要，這樣極度挑剔的片刻，我彷彿看見童年初初學戲的自己，連跑龍套也要求同學們要整齊劃一。

舞台三十載，還是有些最初的堅持與夢想，沒有被年歲磨損，反而愈見清亮。

中華文化有很多傳承方式，何其有幸的，我也是其中一個載體，讓別人

從我身上看見文化藝術的洪流；這些浩瀚與深厚、精緻與神妙，都不是我一個人能創造出來的，它們只是經過了我的手，為這個時代留住一些歷史的精華。

我的人生，是藝術打造而成的；我就身在傳統文化河水中，舀起一勺水，攪鏡相照。

我衷心盼望，京劇能夠既傳統、又時尚，也希望你能從這本書裡，找到這樣的精彩。

魏海敏，台灣全能旦角第一人，

擁有個頭、扮相、嗓音、聰穎、亮眼等各種好演員的條件；

她集無數的榮譽於一身，包括「世界十大傑出青年」、「梅花獎」、「白玉蘭獎」等等。在京劇舞台上，從不拘泥傳統演出，勇於嘗試創新，到如今依然為鍾愛的京劇藝術努力不懈。

目前為國立國光劇團主要演員、當代傳奇劇場主要演員、魏海敏京劇藝術文教基金會董事長、中華民國國劇協會理事長。

並任教於國立台北藝術大學劇場藝術研究所、台北市大安社區大學。

女伶

王安祈（國立國光劇團藝術總監、國立清華大學教授）

乍看「女伶」二字，不太喜歡，以魏海敏在藝文界的份量，這兩字好像不夠尊貴。不過，一轉念，明白了，這就是魏海敏，不以藝術家、文化人自居，本本份份盡「伶」的責任，練好四功五法，做好專業演員。《女伶》書名，實實在在反映了她對藝術的禮敬。

海敏走紅的早，十幾歲就主演「秦香蓮」、「二進宮」，「小海光」最閃亮的明星，競賽戲都以她為主，等到主演當代傳奇「慾望城國」，和吳興國攜手將台灣京劇現代化的成果推上國際舞台，更成為全球觀眾的焦點。可是站上最亮位置的魏海敏，卻一度不太想唱了，因為「我找不到進步的途徑，不知如何才能讓自己音域更寬、韻味愈醇！」當紅明星的徬徨，我們很難想像。

一九八二年，北京上海兩團聯合到香港演出，這應是文革後大陸京劇到香港的第一次大型演出，當時台灣仍戒嚴，卻有大批戲迷湧進香港，魏海敏挺著八個月身孕也飛過去了，當時她絕沒有想到，這次觀摩經驗對她的影響有多大。影響分兩條路進行，直接的震撼來自梅葆玖，海敏坐在台下驚嘆：「原來戲可以這樣唱！」「鳳還巢」、「別姬」自己唱過多少回了，

梅葆玖舉手投足的節奏分寸，以及咬字、發音、落腔、歸韻的精準所形成的氣度，卻是前所未見的。這般的看戲經驗重新激發海敏藝術探索的信念，兩岸一開放就飛到北京拜師，跟著梅葆玖從頭開始練習發聲部位、重新尋找共鳴點，跟在梅劇團老人身邊從鑼鼓點裡找身段節奏。對一位早已走紅的演員來說，拋掉自己的過去、放空歸零重新開始，是多大的轉折？何況這個階段耗時甚長，不是三年五載能見成績的，期間還要熬過梅派戲最難過的「化繁為簡」關卡。梅派簡易沖淡，要展現「沒有特色的特色」，要體現「蘊藏在內裡的力道」，旋律一點都不花俏，動人處全在韻味醇厚、氣韻大方，而什麼叫「大氣」？沒人能說得明白，只有內外兼修以求心領神悟。海敏這段臨摹修練期很長，那時做為觀眾的我們都很擔心，「慾望城國」的創意到哪裡去了？把自己框在梅家規範裡，追求遙不可及、無可捉摸的「大氣」，眼看著多少年過去了，眼看著台灣美學觀念、文化思潮一變再變，只有她文風不動，一次公演一齣梅派戲，繳交功課表似的，練發聲、找共鳴，急死觀眾了。

她內心應該也有一分焦慮吧，有一回看她遙望著遠方，幽幽的說：「現在唱得好不好，沒人知道囉！」語調中有一絲蕭索寂寞，而不到一秒鐘，轉回身來，又意氣風發的說著：「貴妃醉酒」要高拉低唱才能顯現宮廷貴氣和人物身份。

一九八二年香港行給海敏的第二層影響要到二十年後演「王熙鳳大鬧寧國府」才體現。當梅葆玖以「別姬」、「掛帥」感動觀眾時，童芷苓演的

貴妃醉酒

是「王熙鳳大鬧寧國府」，兩種不同的美學呈現，前者淡筆著墨、抒情寫意，後者七情六慾細膩刻畫、以寫實筆法形塑人物演繹情節，兩種審美型態同樣動人，海敏對童芷苓的演技也大為讚嘆，只是自己選擇的藝術道路是梅派，因此雖然曾拜童為師卻仍一心追求孤梅冷月。因此當我初到「國立國光劇團」建議海敏演王熙鳳時，她愣了幾秒鐘才想起此戲。人生機緣真是深不可測，那時已是二〇〇二年了，二十年的感動與修練，剎時間兜到一塊兒來了，香港觀劇經驗對她的影響竟是顯隱雙線、前後交織，兩種美學特質竟在繞了一個大彎之後匯集於一身，如果沒有拜師學梅的專注，王熙鳳將只是童的影子；而梅家氣韻上身之後，學自童芷苓的王熙鳳，卻在出台一瞬間就讓觀眾看到了魏海敏自己的特質，那份穩練、沉著、大氣，儼然金門玉戶的當家少奶奶。排戲時聽她問導演：「我闖進寧國府大鬧時，知不知道我那口子賈璉就躲在後面？」這個問題充分體現了女性心思的細膩，爲了除去婚姻裡第三者而擺出大鬧姿態的妻子，最在意的是丈夫看著她撒潑時的眼光，同樣的，賈璉一把推開她奔向尤二姐時，海敏眼神裡的絕望、落寞、酸楚，令人竟對鳳姐產生一絲憐憫。女性內心細膩刻畫，是海敏自己的體驗。

王熙鳳「脫化」了魏海敏，接下來連續推出的「掛帥」、「楊門女將」、「昭君出塞」，繁複身段裡的穩練大方令人無法小覷，直到在新編戲「金鎖記」裡飾演曹七巧，由壓抑到變態的性格扭曲，直令人不寒而慄。我之所以想到改編這題材爲京劇，是因人設戲、專爲海敏量身打造的，而張愛玲

王熙鳳大鬧寧國府