

戏 曲 画 册

情
探

上海人民美術出版社

演 員 表

劇 中 人

飾 演 者

敦 桂 英

周 慕 蓮

王 魁

陳 桂 賢

拿 鬼

李 文 果

和 聲

De

前 記

“情探”是“焚香记”中的一折，又名“改良活捉”，内容是叙述：秀才王魁在济宁落魄，困臥长街，發病交迫。幸遇妓女敫桂英相救，结为夫妇。大比之年，王魁进京赴试，桂英送至南坡，在海神庙盟誓而别。不料王魁得中状元后，入赘相府，竟将桂英休弃。桂英忿而自尽，其鬼魂潛至王魁书斋，初以婉语规劝，但王魁卒不悔改，遂被桂英活捉而去。

这个故事在唐代已流传，宋代衍成戏剧。徐文长“南词叙录”里说：“南戏始于宋光宗朝，永嘉人所作赵贞女、王魁二种实首之。”宋以后，这故事流传益广，故在元剧中，“王魁负桂英”已成为惯用语，足见它在广大群众中已留下极深刻的印象。

川剧保留南戏的剧目很多。又经过前辈艺人的不断加工，使这些剧目更加富有感染力了。几十年前，四川流行着这样个歌谣：“周玉萃孝婆婆临江汲水，谭芸仙红梅阁幽会放裴，杨素兰游御园贵妃酒醉，蔡锣锣海神庙活捉王魁。”可见蔡锣锣的“活捉王魁”在当时是很负盛誉的，川剧中旦角演此戏都学蔡的路子，其剧本一般也就称为“蔡锣锣本子”。(注一) 清末时，荣县赵尧生先生(注二)改写了一本“焚香记”，全剧分为“誓别”、“听休”、“冥诉”、“情探”四折。“情探”即是“活捉”的一场，与“蔡锣锣本子”就大不相同。原来的“活捉”只是写桂英来讨还命债，报仇洩恨，大快人心而已；但赵尧生的本子，在“情探”中却细致而生动地刻划着王魁和桂英的人物性格及其内心活动，从剧本的艺术成就上来说，较过去的本子又提高了一步。

在赵尧生的笔下，首先肯定王魁与桂英当初是有真挚的爱情的，后来王魁由于利慾熏心而变了心，休弃了桂英；桂

英忿而自缢，她恨王魁，要向王魁索还命债，这是活捉的动机。但由于桂英的性格是那样善良而多情，她在活捉之前，又顾虑到“犹恐他从前恩爱依然在”，就不肯孟浪行事；她还希望王魁能够回忆旧情而回心转意，起初她一再以其情来感动王魁，后来又假意哀求作妾作婢来激起王魁的同情。王魁在桂英的感动下，虽曾一次又一次地发生了动摇，但一考虑到自己的名利地位，终于一次又一次地暴露了无情绝义的狰狞面目。这场戏就是从这两个人物性格的矛盾上，逐渐延展开来的，剧情如滚滚的浪涛，一波紧接着一波，逐步推向高潮，到了最后，王魁的无义、无情、无耻，完全暴露无遗，桂英的善良多情也到了情至义尽的地步，王魁仍不能回头，桂英就只得活捉。所以这场戏，剧情的起伏，层次清晰；人物的性格，爱憎分明；人物的心理，更是错综复杂；而作者仅仅用了二三千字来说明这些问题，更显示这个剧本是具有高度的思想性和艺术性。

当初，川剧著名小生康芷林先生和名旦周慕莲先生，由于喜爱这个剧本，合作演出，以他们精湛的表演艺术，塑造了王魁与桂英两个活的舞台形象，当时就受到广大群众的热烈欢迎，赞誉他二人为“双绝”。好戏加名角，相得益彰，从此这折“情探”就成为川剧中生旦戏的典范，甚至民间的围鼓（川剧的清唱组织）亦无有不会此戏的。

康芷林先生逝世后，周慕莲先生曾以此戏在川剧中享有三十余年的盛名。解放后，周先生本着“推陈出新”的方针，将赵尧生的“情探”剧本，又作了几次润饰。这本画册是根据周先生1957年的整理本而摄制的；说明文字，也是根据周先生的口述而记录下来的。

注一：清光绪时候，刻有“全本目莲传”，内中的“红鸾配”就是“活捉王魁”。这个本子又是根据明·王玉峰“焚香记”改编的。又有人叫它做“阴阳告”。蔡耀铤是根据这个老本演出的。

注二：赵熙字尧生，荣县人，清壬寅进士，翰林院编修，江西道监察御史，著有香宋诗文集等书。

川剧“情探”中的敫桂英，是由鬼狐旦应行。早年蔡耀镗（即蔡月秋）曾以此戏负誉一时。他的扮相是以青油敷脸，不擦粉，搨网子，打水发，暴眼，黑嘴、杠子眉；身穿青色大襟布衣，白绸裤，躁躁，挂着两串黄色纸钱，形象凶煞可怕。许多观众对蔡耀镗的演技非常赞赏，而对他的造型却很有意见。有些观众说：“这敫桂英形同泼妇，不配做状元夫人。”有些观众很诙谐地说：“这样的敫桂英，王魁可以休的。”这样说来，由于敫桂英的造型不美，却替王魁开脱

了罪过。周慕莲先生吸收这些观众的合理的意见，他扮演敫桂英时，就作了适当的修改：施红敷粉，用愁眉，口涂紫红，用黄白二色绦条来代替纸钱，形象比较美观，也能符合敫桂英的善良多情的性格。

周先生对敫桂英的形象虽然予以美化，但他在一定程度上仍保持着传统的规矩。例如头上戴的“绣球”，形式同花旦相仿，但颜色上却有“阴”“阳”之分，桂英这时是鬼魂，因此绣球只用黄色和白色，即所谓“花旦不沾红”。脸上画的是“愁眉”，不能画“柳叶眉”；身上的服饰，仍是青衣打扮，力求朴素，决不能以浓艳取胜（参看封面照片）。从这里，我们可以体会到：“改良革新”与“保持规矩”是并不抵触的，如果恣意乱改，否定传统，这就不行了。

周先生不仅创造了舞台上敫桂英的形象，而且还勾勒了她的性格。他认为敫桂英是个善良、多情、勇敢而又有坚定意志的女性。当王魁落魄时，她同情他，她敢爱他，还愿意把终身许给他；王魁进京赴试，她是一心一意地等待着他，期望王魁成名，帮助她跳出火坑；不料王魁高中后就变了心，将她休了，锡儿逼她改嫁，她坚决不答应，宁可以身殉情，以“死”作为对这种“无情”的反抗；这时，王魁已是钦点的状元，相府的嫡客，可是桂英仍敢恨他，敢到海神面前告他，还敢带了鬼卒来捉他；这些地方都可以看出桂英的勇敢，而且具有强烈的反抗精神。到了王魁的书斋门前，她回忆前情，却又踟躇不前，因为她是善良的，多情的，她对王魁还有些未了之情，还想再作一番试探。周先生根据他对敫桂英这一人物的深刻体会，充分地表达出敫桂英的善良、多情、勇敢、机智的性格，塑造了生动的敫桂英的舞台形象。

上图是周慕莲先生扮演敫桂英作鬼形的姿式：一足“金鸡独立”，一足提躁，垂手，偏颈，两肩上下耸动，这是川剧鬼狐旦的传统表演方法。

王魁出場，唱
“月兒高”：

更闌靜，夜色哀，
月明如水浸樓台。
透出了凄風一派！

注：唱詞下加·者，
都是幫腔。

幫腔是川劇高腔戲
的特色，川劇藝人呼之
為“齊吶喊”。它的作
用，大抵有以下數點：
(一)製造氣氛，启发感
情。(二)描寫劇中人的
內心活動。(三)代表第
三者說話，有時含有對
劇中人物指責或贊嘆的
意義。

按照王魁这时的处境來說，應該一切都是愉快的，唱完这段“月兒高”，展开折扇，显出那副风流倜儻的斯文样子。可是在帮唱“月明如水浸樓台”时，他两手放在背后，仰起头，对着这般夜景，却感到一陣哀伤（見上图）。接着帮唱“透出了凄風一派！”，他若有所思，臉上忽然浮起一层疑訝的神色，然后轉身進門归座。

鬼卒走“过场”（图1）。
 敫桂英走快步出场，至台中亮相（图2）。

按老路子演法，敫桂英要在王魁念到“啊！垣牆外如何阴风飒飒”时才出场，但周慕莲先生认为习惯上的说法，鬼是从风的，既有“凄风一派”，鬼就应出现，所以在王魁唱到“月明如水浸楼台”的尾声时，敫桂英就率领鬼卒出场。

周先生说：“我安插这个出场，有两种用意：（一）告诉观众，敫桂英已经来了。来了怎样？剧情将怎样开展？都能引起观众的注意和关切。（二）说明敫桂英来此的目的，并运用一些优美的舞蹈，使舞台气氛活跃些。

这场戏是“哑剧”，完全以舞蹈动作及手势来说明剧情。

亮相后，提蹻(图3)，挥舞水袖，身子向右转，亮相(图4)。又边舞边转，转向左方亮相(图5)。表示敕桂英带了鬼卒，进入偌大的韩丞相府，在四处找寻王魁所居的书房，因此有左旋右转，御风而行的舞蹈动作，这些动作还是与剧情紧密地结合在一起，并非是单纯地为舞蹈而舞蹈。

舞毕，回至台中，用手势来交代她的内心活动：她奉了命(图6)来捉王魁(图7)。想到这里，她内心充满着怨恨、嫉妒、忿懣，她的脸上的表情是冷酷的、愁苦的、愤怒的。

接着又是一連串下場的舞蹈動作。

這些舞蹈姿式，周先生是在傳統的表演方法上還吸收了一些外來的技術。1931年，周先生曾到北京、天津、上海、南京、漢口等地游歷，看了一些名藝人的演出，還跟一個法國舞蹈家學習“蝴蝶舞”和“鳳凰舞”。周先生把這些新穎的舞式，予以融化在我国的傳統表演中（圖8、9、10、11）。

舞蹈結束，又作鬼狀(圖12)，显示出敫桂英这时已是一个鬼魂了。

川劇的傳統，認為鬼魂身輕如烟，其行動應與一般的青衣花旦有所區別。因此周先生在這場單人舞蹈表演中，他的步伐是輕盈而敏捷的，動作是矯健而有節奏感的，同時揮舞着兩條雪白的水袖，猶如一片鴻毛在風中飄旋，舞姿非常優美，從而也可以看出他具有深厚的蹻功底子和熟練的水袖功夫。

接着，舞水袖，轉身，飄飄然走急步下場(圖13、14、15)。

这个下場身段，走着迅速的云步，两袖飄颻，也使人有乘风而去的感觉。

王魁念定場詩：

玉殿傳金榜，君恩賜狀頭，
洞房今夜坐，咳！心事却如秋！

前三句是寫王魁高中和入贅相府的得意情緒。可是他休了敫桂英，到現在還沒有得到明確下落，不免有些忐忑不安，因此說：“心事却如秋。”而且在這句前再加上一聲“咳！”更能流露出他的納悶，演員在念這一句時，聲音漸漸緩慢，臉上也略帶些愁容（見上圖）。

王魁：下官王魁，
自从招赘韩相府第，
不觉二月有余，女貌
郎才，欢同鱼水，但不
知那海神庙送行的敦
桂英是何下落(图1)?
这本帐已一笔勾销，
敦桂英哪敦桂英，今
生是我用的情，前生
是你修的命(图2)。

(风声)王魁: 啊! 園牆外如何西風瑟瑟(圖3)?

(關門, 入座看書)

這一段自白, 除了說明王魁的忘恩負義, 還詳盡地描摹出他此時錯綜複雜的心緒。當王魁在寫休書時, 曾有這樣一段唱詞: “韓丞相權高勢大, 我出林嫩筍, 怎禁得泰山高壓, 最使我心驚膽怕, 無非是頭上烏紗。說負心, 負心也罷, 凡百事由命不由咱, 我把這回書寫下, 讓她埋怨讓她嗟。” 從這幾句話里就可以看出王魁的虛榮、負義和狠心了。他入贅相府之後, 滿想把他與桂英的這本旧帳一筆勾銷; 可是桂英从前對他的恩愛, 南坡送別時的山盟海誓, 也不可能完全使他遺忘呀! 所以他聽到牆外西風瑟瑟時, 就會感到不寒而慄了。

桂英（内唱头
子“三段子犯园林
好、水红花”）：
阴风飒飒，黑月无
辉。

桂英又率鬼卒
上（图1）。

想思血泪旧盈腮。

桂英：（重唱）

阴风飒飒，黑月无辉。

想思血泪旧盈腮（图2），

到而今化为孽海（图3）。

拿鬼：前面黑气朝天，那是王魁寢室了（图4）。

桂英怀着满腔仇恨，前来活捉王魁，可是到了这书房门口，想到她即将与这负情的旧情人会面了，禁不住楞了一楞，接着又回想起往日的恩情，她的心又软了下来。

周先生说：“剧作者先用拿鬼的话来作引，从而撩起多情的敫桂英的感情，这显然是有深意的。因为象桂英这样多情的女子，是不会伸出手来就捉王魁，况且从前有过那般的恩爱，对他还存在着幻想，到了这时，很自然会产生千迴万轉、触目伤怀的感慨，因此，剧情到此，犹如奔流进入回旋，起初是悲愤，漸漸轉为哀怨。”

周先生在这里是用面部表演，层层传达出敫桂英内心的转变：由悲愤而轉为哀怨，終于悲不自持，以袖拭泪（图5）。

