

藝文會通——粵劇《紫釵記》欣賞(教師專場)

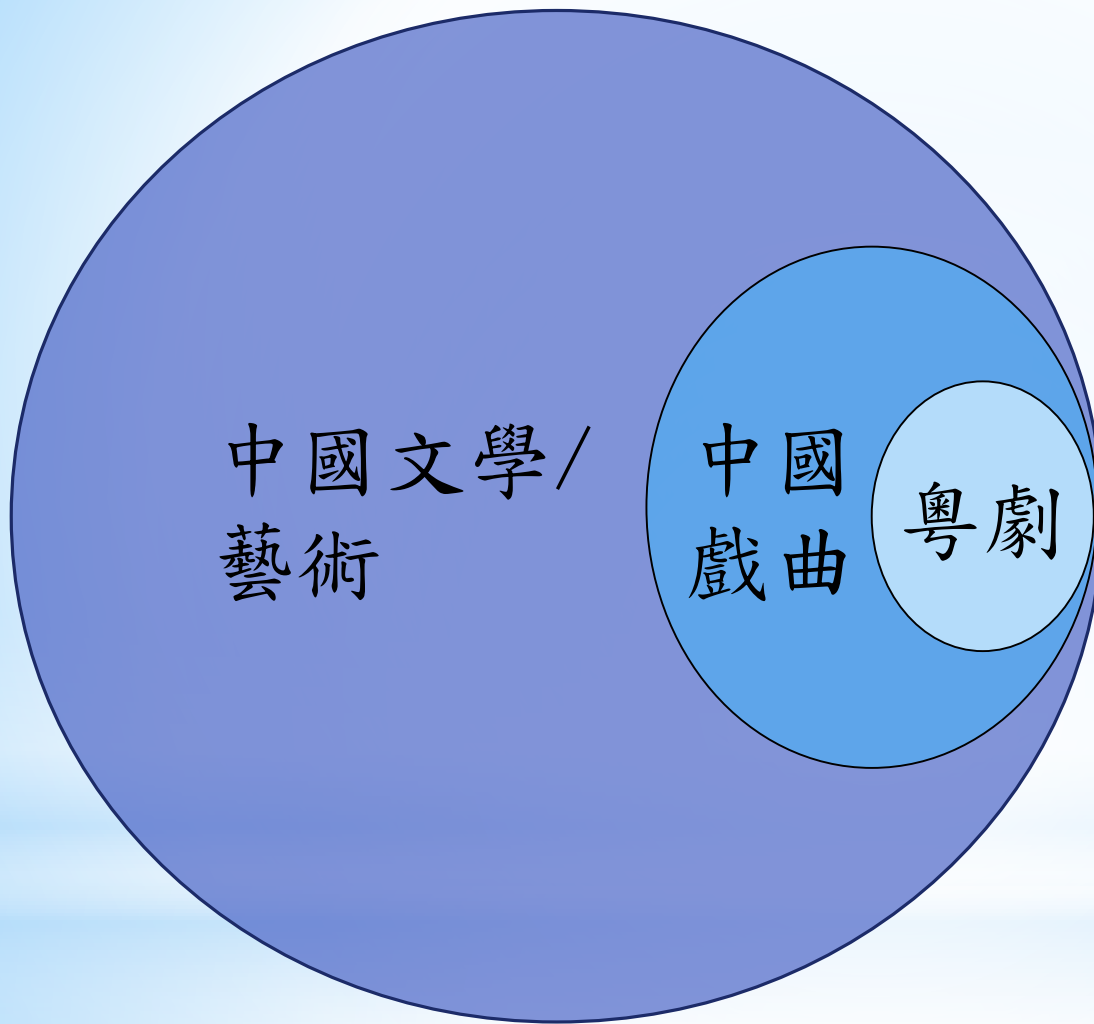
從文學、文化角度
欣賞粵劇的「爭夫」

潘步釗

2023年11月23日

高山劇場新翼演藝廳

教育局 香港八和會館

- 題材形式
- 語言文學
- 寫意傳神
- 中和含蓄
- 倫理尚善

美學藝術

- 綜合性
- 程式化
- 虛擬寫意
- 高台教化
- 滑稽喜樂
- 詩化含蓄

從粵劇開始.....

載體
範本
切入

從文學、文化角度欣賞「論理爭夫」

- 愛情故事的沿襲改編 — 敘事承傳
- 「爭夫」的道德勇氣 — 動人意旨
- 複雜交錯的矛盾衝突 — 劇力千鈞
- 每一個角色都在台上 — 人物處理
- 典雅有力的語言辭采 — 文學表達

不借小曲
語言 功架 衝突 氣氛 節奏

《紫釵記》 1957年8月30日 夜場 利舞台

才子李益仰慕長安勝業城歌妓霍小玉，早借鮑四娘暗通消息。元宵燈夜，與友人崔允明、韋夏卿同遊，先拾得盧太尉女兒燕貞香帕，燕貞遂心戀李益。其後又拾得小玉的紫玉釵，乃夜訪霍家求親，即晚聯袂。李益高中狀元，不拜太尉府，太尉怒甚，乃調其參軍塞外。李益在塞外相思愁悶，誤題反詩，盧太尉乃召李益返長安，逼允明為媒，允明不肯，被槌斃堂前。太尉乃先計騙稱小玉已改嫁，再以反詩誅九族，要脅李益娶燕貞。李益吞釵拒婚，卻被困盧府。小玉聞知李益另聘，在慈恩寺哭訴神靈，遇豪士黃衫客，告之傷心往事而去。豪士無限感慨，適李益與夏卿到寺賞花，黃衫客乃強挾其回勝業坊見小玉。夫妻重見，誤會冰釋，互訴淒涼。盧太尉知悉李益已回勝業坊，怒甚，命人捉回李益。小玉得黃衫客所教，以霍王女、狀元妻身份硬闖太尉府，據理爭夫。後黃衫客至，揭示王爺身份，懲治盧太尉。至此劍合釵圓，夫妻同慶。

蔣防 唐傳奇小說《霍小玉傳》

寫於唐代元和、長慶年間(806年-825年)

湯顯祖 明傳奇《紫釵記》

約成書於明代萬曆十五年(1587年)

唐滌生 粵劇《紫釵記》(1957年)

「論理爭夫」
成功的改動，
提升了立意。
完整了故事，
是極重要而

李益，肅宗朝宰相揆之族子。登進士第，長為歌詩。貞元末，與宗人李賀齊名。每作一篇，為教坊樂人以賂求取。唱為供奉歌詞。其《征人歌》、《早行篇》，好事者畫為屏障；「迴樂峰前沙似雪，受降城外月如霜」之句，天下以為歌詞。然少有癡病，而多猜忌，防閑妻妾，過為苛酷，而有散灰扃戶之譚聞於時，故時謂妒癡為「李益疾」；以是久之不調，而流輩皆居顯位。益不得意，北遊河朔，幽州劉濟辟為從事，常與濟詩而有「不上望京樓」之句。憲宗雅聞其名，自河北召還，用為秘書少監、集賢殿學士。自負才地，多所凌忽，為眾不容，諫官舉其幽州詩句，降居散秩。俄復用為秘書監，遷太子賓客、集賢學士判院事，轉右散騎常侍。太和初，以禮部尚書致仕，卒。

《舊唐書·卷137·李益傳》

*《新唐書·卷203·李益傳》所記相若

益，字君虞，隴西姑臧人。大曆四年齊映榜進士，調鄭縣尉。同輩行稍進達，益久不陞，鬱鬱去遊燕、趙間，幽州節度劉濟辟為從事，未幾，又佐邠寧幕府。風流有詞藻，與宗人賀相埒，每一篇就，樂工賂求之，被於雅樂，供奉天子。如《征人》、《早行》篇，天下皆施繪畫。二十三授策秩，從軍十年，運籌決勝，尤其所長。往往鞍馬間為文，橫槊賦詩，故多抑揚激礪悲離之作，高適、岑參之流也。憲宗雅聞其名，召為秘書少監、集賢殿學士。自負其才，凌轢士眾，有不能堪，諫官因暴其詩「不上望京樓」等句，以涉怨望，詔降職。俄復舊，除侍御史，遷禮部尚書致仕。太和初卒。益少有僻疾，多猜忌，防閒妻妾，過為苛酷，有散灰扃戶之談，時稱為「妬癡尚書李十郎」。有同姓名者，為太子庶子，皆在朝，人恐莫辨，謂君虞為「文章李益」，庶子為「門戶李益」云。有集，今傳。

《唐才子傳·李益》

「費一月之時間，填句補字，強能完整」，當中花耗的心力，一定不少。如果說改編《百花亭》是一場偶遇，那《紫釵記》就經歷更漫長和曲折的尋覓與心路歷程，清楚表明了一位活於六十年前的粵劇編劇，在處理古典戲曲時遇到文獻材料不足的困難。1957年，仙鳳鳴的第四、五屆演出，選擇了《帝女花》和《紫釵記》作演出。其中的《紫釵記》，唐滌生自言由蘊釀到寫成，經歷多年，其中全本難求是重要困難阻礙，所謂「固所願也，恨無所據耳」。到偶然在荷里活道發現了宋板木刻《繡刻紫釵記定本》，如獲至寶。他敘述當時的心情：「曲白完整，稍無損傷，雀躍之餘，不遑論價矣。懷抱而歸，窮三晝夜把《紫釵記》曲文反覆鑽研改編不易，但和氏之璧終為崑山絕寶，光彩射人，我亦不敢稍具畏難之心。」他那份無比的興奮，簡直躍然紙上，正可見當年改編古典名劇，完整版本之難求。

潘步釗《六十年欄杆再拍：從中國戲曲文學史說唐滌生》

君虞既甘作護花之人，又可以
知道栽花之道？（介）丈夫以
重節義創一生基業，女子以
守貞操關係一生榮辱，欠人
一文錢，不還債不完，賒人
一分債，不還不痛快。（介）
若果你想得通，便可以跨鳳
乘龍，想唔通，就應該臨崖
勒馬。

愛情的凜然不可犯，
真愛是「爭夫」的憑藉，
崇高的所在
——中華兒女愛情觀

拾釵人若是無欺詐，
已種蓮根早接芽。
莫負天仙候董郎，
送盞花燈你早去槐蔭罷

到底是一見鍾情，
還是對釵玩耍

重要的人物——崔允明

黃衫客

我愧無寸德酬小玉，
幸存忠義報紅顏。
你寄語十郎莫棄枕邊人，
我魂在望鄉台不散。

一場結髮夫妻，你奉上一杯，小賠不是。

十郎既未負心，你即是狀元之妻啦，妻憑夫貴，藉此大可回復霍王舊姓，更兼有郡主之銜，你應該戴鳳冠，披霞珮，大搖大擺，擺到太尉府前，分庭抗禮，據理爭夫，就算受屈而死，也死得個光明磊落。

編戲有如縫衣，其初則以完全者剪碎，其後又以剪碎者湊成。剪碎易，湊成難，湊成之工，全在針線緊密。

李漁《閑情偶寄·詞曲部·結構第一·密針線》

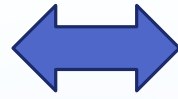
針線綿密
劇力萬鈞

戲劇衝突緊湊有力，
隨着劇情推展，
緊扣觀眾心弦。

精彩的戲劇衝突佈置：

- 盧太尉與李益：人物情性的衝突
- 盧太尉與小玉：語言機智的衝突
- 盧太尉與黃衫客：王法(天理)權力的衝突

太尉

李益

【太尉、夏卿、軍校等企幕】

【李益捧花球 鑼邊花上 台口大滾花下句】有一個來俊臣，重婚棄舊，（一才）受人唾罵萬千年。有一位侯思正，再娶瓊芝，（一才）未入贅已身殉權焰。（開邊 入介白）晚生拜見恩師，這鸞鳳綵球我交還過你。（雙手奉回綵球介）

【太尉開位接綵球笑介 白】這鸞鳳綵球便成就賢契你跨鳳之緣。（將綵球搭在李益手 並執李益爽中板下句）成好合，唯待一聲傳。。 丈夫須向鵬程展，莫向閒花野草再癡纏。。 玉堂高掛黃金匾，掌上明珠付少年。。 人來快把花燭點。

【李益白】且慢呀！（爽中板下句）憐淑女，病榻尚流連。。 不為明珠忘故劍，堂前難就合歡筵。。 聖賢書，曾指點，論婚須當父母前。。 北堂萱草仍在遠。（過序白）親不在，子不能娶恩師見諒。（反將綵球搭落太尉手中介）

【太尉接球憤然接唱】當日又緣何苟合並頭蓮，可曾當著娘親面？（三批擲綵球與李益介）

【李益緊接唱】此乃墜釵人結拾釵緣。。 蒂固根深難斬斷。（三批還綵球與太尉介）

【太尉緊接唱】釵情重抑或我情虔。。

【李益緊接唱】我自有功勳酬恩典。

【太尉緊接唱】酬恩難卻半子緣。。 贅東床，

【李益緊接唱】非所願。

【太尉緊接唱】交杯酒，

【李益緊接唱】酒難甜。。

【太尉更憤緊接唱】小玉若然遭病損，

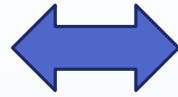
【李益緊接唱】十郎削髮（才）去逃禪。。（包重一才）

【太尉食住包重一才跌椅氣至發抖，在袖裏拈出謝恩詩介 大花】待俺重檢反唐詩，（一才）忙忙奏上金鸞殿。（踢袍作狀介）

【李益重一才快的的驚慌介 沉花下句】唉吡吡，一詩能陷九重冤。。（跌椅驚暈，夏卿趕前相扶介）

人物角色正面矛盾

太尉

小玉

【小玉白】霍王女，狀元妻，霍小玉拜見太尉老大人。

【太尉一才憤然 口古】嘿，翻視霍王族譜，從未見霍王有女，檢閱長安姻緣冊，亦未見李狀元有妻，你只不過是勝業坊一名歌妓，今日太尉並無飛牋佐酒，你知否闖席難恕免。

【小玉冷笑口古】老大人，霍王之女，不載於族譜而載於天道人心，李霍之婚，不註於姻緣冊而註於三生石上，究竟霍小玉是狀元妻還是章臺柳，你何須翻檢姻緣簿，只須一問堂中李狀元。。

【李益急白】霍小玉是我結髮之妻，有三尺烏絲欄盟心詩為證，小玉，你俾佢睇吓啦。

【小玉拈出烏絲欄介 白】大人，若不嫌兒女癡情，有污青鑒，請看三尺盟詩，情喻日月。

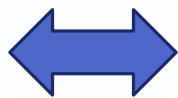
【太尉重一才拋鬚口古】呸，此乃勾欄苟合之詩，野花斷難誥封命婦之理，噓，李益啊李益，眼前一個是玉葉瓊芝，一個是閒花野草，你何不愛瓊芝，而偏戀此病狐輕賤。

【小玉冷笑口古】大人，你位列三台，德隆望重，似不應妄加輕賤於婦道之人，（介）想霍小玉雖是落拓寒微，早具有捨命殉情之心，素識從一而終之義，想令千金飽讀詩書，而竟爭夫奪愛，（介）你為民父母，而竟恃勢弄權。。

【燕貞嚶然掩面啜泣介】

語言機智，
人物形象鮮明有個性

太尉

黃衫客

【王哨兒白】回報太尉爺爺，那霍家小姐，報門之時，頭戴百花冠，身穿紫綬袍。

【太尉重一才拋鬚跌椅愕然，鑼鼓口白】吓，她頭戴珠冠，身披紫綬。（催快）想朝廷有例，不能棒打身披紫綬之人，想霍小玉自小淪落風塵，未懂朝規，今日到底她受了誰人指點？也罷，閻王既下勾魂令，不許無常空手回。（催快）哨兒，你出到門外，說道爺爺不見，我這裏虛動鼓樂，奏鸞鳳和鳴之曲，想婦人心腸狹窄，小玉一聞鼓樂，那有過門不入之理，（介）（催快）那時節我落她一個闖席罪名，先碎其冠，後除紫綬，一般也是她死於無情棒下。

【太尉與燕貞略作關目後撫鬚微笑介白】哨兒，依計行事。（拂袖介）

【太尉笑白】哦，論罪當誅九族。（快口古）哪哪，階前下跪者是狀元李益，曾在吹臺賦詩，有反唐之意，詩在老臣手中，經已不容置辯。（呈詩介）

【黃衫客白】慢來，慢來。（口古）俺入門之時，堂侯官曾說，太尉有女子歸之時，參軍入贅乘龍之日，老太尉明知李益有誅連九族之罪，姻親亦在誅連之列，何以偏偏妻之以女，締合良緣。

【太尉重一才蹲椅白】這個……

【小玉認得黃衫客愕然，暗與李益、夏卿關目介】

【太尉老羞成怒喝白】低頭。（才）

【黃衫客白】老太尉，某對於律法不明，特自踵門請教。（介）倘有官員以勢凌人迫才郎，強其棄糟糠，（才）重婚配，（才）威迫人命，又該當何罪？

【太尉這個白】罪該撤職。

【黃衫客重一才口古】哦，罪該撤職！（介）老太尉，本藩微服出巡，風聞太尉壓迫才郎，強其棄糟糠，重婚配，可憐老秀才拒為不義之媒，竟招殺身之損。

【太尉重一才茅介口古】噯，想老臣位列三台，那有不德之事，況且道路傳聞，不足為據，試問有誰指證我草菅人命，迫害英賢。。

【夏卿重一才激憤白】四王爺，證人在此！（跪下快口古）老太尉強迫故友為媒，將崔允明亂棒打死在府堂之中，乃是我韋夏卿親眼見證。

【黃衫客重一才喝白】撤座！

善惡明暗爭持角力

針線綿密——每一個人物角色(不論大小)
都有「戲」，互相襯托，映照相生。

幾乎每一個台上人物都有戲劇作用，不獨浣紗，連王哨兒，軍校、燕貞等俱不是閒筆，處處起着襯托、對比等作用。人物行動反應，有細致呼應。例如王哨兒在黃衫客面前的「嘍囉相」；燕貞的羞愧、軍校不忍打小玉、浣紗報門錢……

「唐滌生在劇本上……前後照應。」

(葉紹德(2016)。唐滌生戲曲欣賞(二)。香港：匯智出版有限公司，頁158。)

曲辭典雅

- 室如懸磬無溫暖，家有蒼蒼白髮年。應作鴻飛，莫自投鷹犬。
- 虎嘯太尉堂，魂飛森羅殿
- 蟠龍袖掩冰霜面，黃衫微服弄機玄。

其他文學含量

貼近人物內心和情境的人物語言

（琵琶急奏代絃索過序介）

【小玉喊白】浣紗，妹妹！所謂苦命親娘薄命兒，兩人同是風前燭，你番去同我侍奉娘親，也不枉我一場待你。浣紗，你去啦！你去代我話俾娘親知，你話小玉一生自負，我從來都唔肯喺佢跟前認錯，（介）但而家我知錯咯！（花下句）你話霍家空有連城玉，害到佢死後屍無掙口錢。

善用對比、比喻、典故等手法

- 一抹燈光掛綵樓，巍峨似座森羅殿
- 你話霍家空有連城玉，害到佢死後屍無掙口錢。

配合人物情感起伏及處境的文辭與節奏

太尉與李益的爽中板：贅東床，非所願，交杯酒，酒難甜。

（緊湊而配合舞台程式）

小結

從文學、文化角度欣賞「論理爭夫」

- 愛情故事的沿襲改編 — 敘事承傳
- 「爭夫」的道德勇氣 — 動人意旨
- 複雜交錯的矛盾衝突 — 劇力千鈞
- 每一個角色都在台上 — 人物處理
- 典雅有力的語言辭采 — 文學表達

謝謝！