

藝文會通——粵劇《紫釵記》欣賞(中學生專場)

粵劇《紫釵記》的情與義
——《墜釵燈影》賞析

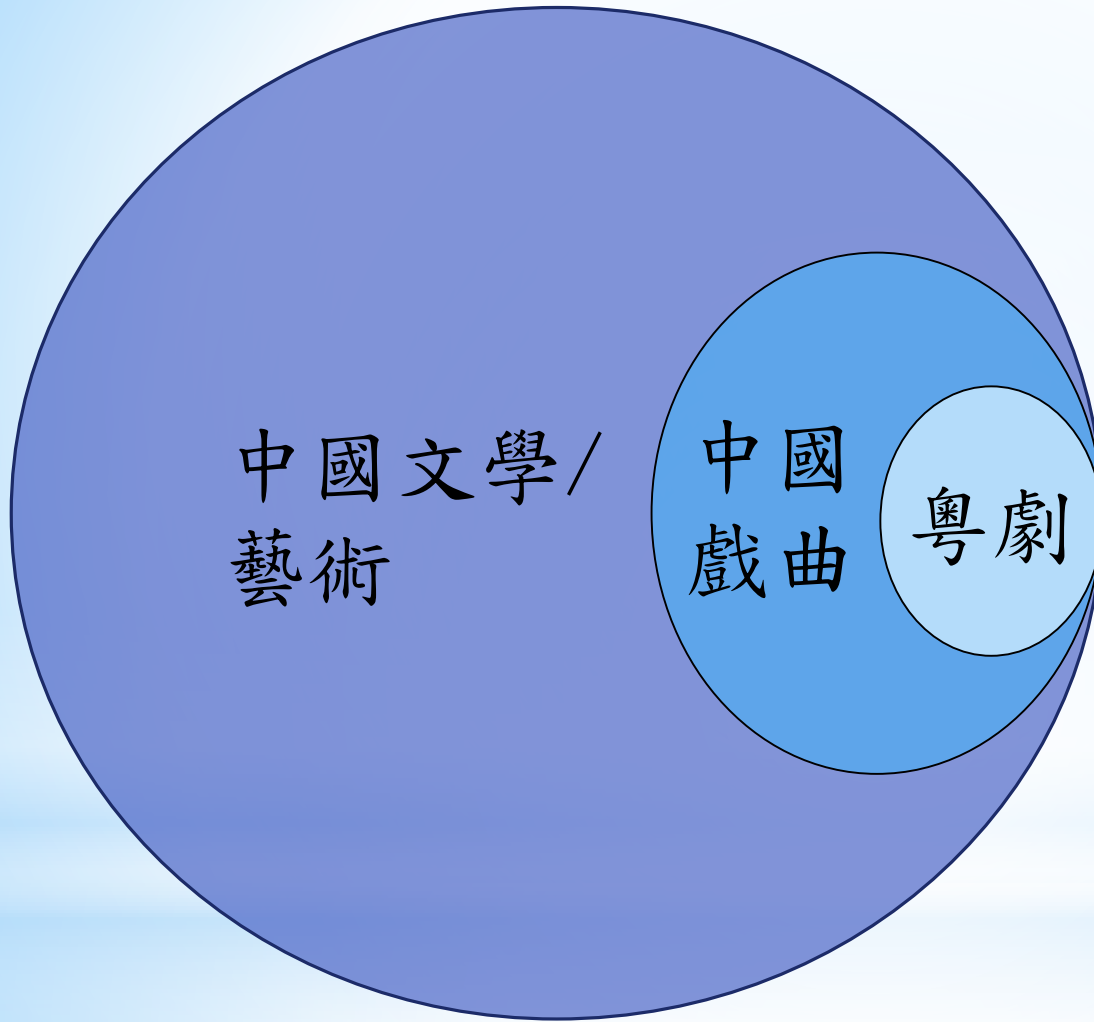
潘步釗

2023年11月22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

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)

《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，被挺斃堂前。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。

《紫釵記》的情與義

《邯鄲》，仙也；《南柯》，佛也；

《紫釵》，俠也；《牡丹亭》，情也

王思任(1574年-1646年)〈批點玉茗堂牡丹亭詞敘〉

慕才招嫁……

卻是人間真愛情的彰顯

《紫釵記》的情：真心相愛，生死不負

- 紫玉釵：貫穿全劇的最重要物象
- 烏絲欄素緞盟心句 水上鴛鴦，雲中翡翠。日夜相從，生死無悔。
引喻山河，指誠日月。生則同衾，死則同穴。
- 李益：縱有仰面還鄉之日，決無虧負另娶之時。
- 小玉：應念我委身侍郎，巢破名敗。
- 權勢盡看輕，只知愛情重；盟誓永珍重，未負你恩義隆。……十郎未慣同床異夢，更憶小玉恩深重。
- 李霍之婚，不註於姻緣冊而註於三生石上。

到底是一見鍾情，還是對釵玩耍

【允明走埋輕輕一拍李益介 口古】君虞，拾遺還釵，到底是一見鍾情，還是對釵玩耍？

【李益口古】允明兄，洛陽花也香也豔，隴西客也想宜室宜家。

【允明一才正容 口古】講得好，君虞既甘作護花之人，又可知道栽花之道？（介）丈夫以重節義創一生基業，女子以守貞操關係一生榮譽，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。

【李益亦正容 口古】允明兄，我都想通想透嘅嘞，如果想唔通嘅，點會選個良媒拜候她。

【允明白】哎，想得通又使乜再選良媒呢？君虞，你聽我講，（滾花）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。（以燈交益白）

【李益白】允明兄，你睇唔到咩，重門深鎖。

【允明笑介，白】噏，佢回頭一笑幾回眸，那有深鎖重門之理，君虞，不妨上前試試。

【李益鬼祟上前試門，門果然虛掩】【允明笑欲下介】

【李益拉允明 詩白】允明兄，允明兄，我只怕花院深沉人已睡。

【允明大笑 詩白】傻嘍，我包管佢暗裏挑簾倚絳紗。（白）去。（一推李益即卸下介）

栽生辱一，道榮人你想，可知創一生賒果你唔通，又節義一，若果你想，人重關係不完，（介）若果你想，之夫以貞操還債不痛快。（介）若果你想，護花守貞，不還債不痛快，可以跨鳳乘龍，甘作護花之人，不還債不痛快，可以跨鳳乘龍，既道？（介）女子一文錢，不還債，便可以跨鳳乘龍，君虞之道？（介）女子一文錢，不還債，便可以跨鳳乘龍，就應該臨崖勒馬。

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

《紫釵記》的義：歲寒三友，知恩感德

- 一 崔、李、韋的友情
- 一 崔允明的訓誨，最後以死捍衛李霍之婚
- 一 黃衫客彰顯人間公義

蘊含中華歷史文化

— 中國情人節：元宵與七夕

初望 觀燈 湯圓 乞巧 燈謎 牛郎織女 詩詞……

— 天下英雄入吾彀：科舉

「夠」 惟有讀書高 影響文學歷史社會發展……

— 歲寒三友：松竹梅

「風泉兩部樂，松竹三益友」 蘇軾《游武昌寒溪西山寺》

「益者三友，友直友諒友多聞」 《論語·季氏》

《紫釵記》的文學：以「墜釵燈影」為例

- 人物形象鮮明豐富：各有個性面目
- 曲詞典雅，含蓄蘊藉
- 推展流暢，賞心妙趣

盧太尉

絳樓高處弄雲霞
催馬嚴城親伴駕
那管得馬蹄踏碎禁城花

風動玉樵更初打
(鑼邊作風起介)

向陽花木早逢春
且看李益文章驚天下。

浣紗

你這個瘟秀才
明明借釵納福
站開些，(介)站開些，
站開些。

哦，紫釵你自會理會。
奴婢也不須侍候了！

第一場 墜釵燈影（亦作「燈街拾翠」）

【兩個賣貨郎企幕】【排子頭起幕】

【李益拈粉紅東牋，崔允明、韋夏卿雜邊台口上

【李益長二流】攜書劍，滯京華，路有招賢黃榜掛，飄零空負蓋世才華。（合）

【允明接唱】老儒生，滿腹牢騷話，科科落第居人下，處處長賒酒飯茶，問何日文章有價。（上）

【夏卿接唱】混龍蛇，難分真與假，一自秋闈經試罷，觀燈鬧酒渡韶華，願不負十年窗下。（士）

【李益拈桃東看，接唱合尺滾花下句】望不見渭橋燈月夜有一朵紫蘭花。疊疊層台，一片珠簾翠瓦。

【允明覺奇怪介白】君虞，你從來不慣寵柳驕花，何處得來桃東呢？

【李益笑白】允明、夏卿，呢件事你兩個唔知架嘞。（琵琶襯托）長安有一個鮑四娘，乃是故薛駙馬青衣，生平慣是同人穿針老手。昨日我客館無聊，與佢煮酒論長安風月，佢話勝業坊中，曲頭巷口，有個霍家小玉，佢生得冰雪聰明，慕我詩才，不攀權貴，趁此燈月良宵，到此曲頭訪豔。

【允明搖頭擺腦失笑介花下句】不是春燈能引蝶，引來蝴蝶為貪花。何不飛上粉妝樓，卻自徘徊燈月下。

【李益微微嘆息介白】唉！欲待尋芳，苦不知芳在

順手拈來貼切情境

【夏卿滾花下句】君虞欲訪纖纖玉，知否曲頭門巷幾人家。欲憑顧曲認芳踪，分真與假。（拉李益輕輕白）君虞，我與你十載相交，從未見你有今時興致，不若我同埋你去挨門過戶，探訪消息，信得過嫦娥居處，總有些不同動靜。

【允明白】你有你去嘞，我有我嘗

輕補一筆，李益非登徒浪子

【內場喝白】打道！

【允明驚閃於樹後，李益、夏卿驚閃於門角介】【賣貨郎三人卸入衣邊】

【四軍校持白梃，車夫推香車，盧燕貞拈紅色絳紗，王哨兒伴香車，盧太尉打馬上介】

【太尉中板下句】絳樓高處弄雲霞。催馬嚴城親伴駕，那管得馬蹄踏碎禁城花。（花風動玉樵更初打。（鑼邊作風起介）（太尉食住鑼邊風起下馬介）

【李益、允明、夏卿卸出衣邊台口介】

【用扯線扯去燕貞手上之紅絳紗一直撲埋李益面上，

活現人物權焰

【李益拈絳紗埋香車前一揖還巾介】口古【風翻燈影，忽有撲面紅綃，想是姑娘之物，儒生特將彩巾還於蓮駕。（介）】

【燕貞重一才慢的的驚愛李益之貌，下車接巾羞笑介】口古【秀才郎氣宇不凡，談吐風雅，拜問大名高姓，待奴寫上薄薄輕紗。。】

【李益這個介口古】不敢不敢，彼此素昧生平，豈敢以姓氏污及香羅彩帕，何況拾翠遺巾，已是有傷大雅。（白）告辭告辭。（借故拉夏卿正面卸下介）

【賣貨郎出衣邊售貨】【允明衣邊舉頭負手作賞燈狀介】【太尉暗讚李益之才介】

【燕貞失望介】口古【爹爹，風送彩巾，想是天緣巧合，從今後我眼中無伴侶，心中只有他。。】

【太尉笑白】燕貞，不知秀才郎姓名，如何匹配？

【燕貞一才向樹下之允明關目低羞白】爹爹，小儒生走了，可問老儒生。

【太尉白】王哨兒，叫他過來。

【王哨兒白】老秀才有禮，太尉爺爺問話。

【賣貨郎卸入衣邊】

【允明白】哦，太尉爺爺，（受寵若驚介）太尉老

【太尉白】罷了，站立。（口古）崔老秀才，你可認
落拓酸老秀才
名誰？
是否秋闈試罷？（燕貞乘機閃開低鬟掩面遮醜介）

【允明口古】哦哦，方才拾巾之人，老儒生何只認識，我共佢朝同起，晚同睡，同枱而食，同書而讀，我雖則科科落第，佢對我情似子期遇伯牙。。

【太尉重一才怒介，白】呸，呢個崔老秀才真係窮酸得很，我向你打探拾巾人姓甚名誰，唔係同你打交道，倘若知其姓名快快講將出來。

【允明乙反木魚】佢家在隴西臨江夏，系出先朝宰相家。別字君虞人瀟灑，李益詩才將相芽。赴考秋闈初試罷，慈恩寺內暫棲鴉。若許才郎魁天下，不任儒生欠飯茶。。

【太尉一才白】哦，站立一旁。（介）燕兒過來，（台口口古）燕兒，我到嚴城伴駕，也正為文場取士，待我暗中關照，使李益金榜掄元之後，再談婚嫁。

【燕貞喜介】口古【爹爹，想四位姊姊，俱嫁武將為妻，你獨少一個狀元子婿，最怕亞爹你講得出做唔到，把口齒徒誇。。】

【太尉盛氣白】唏，想我在京管七十二衛，在外管六十四營，豈有自毀口齒之理，哨兒過來，（介）你立刻說與禮部，明日放榜，凡天下中式士子都要拜謁太尉府堂，方准註選。

【王哨兒白】知道。

【太尉滾花下句】近水樓台先得月，何愁蕭史嘆無家。向陽花木早逢春，且看李益

文章驚天下。(白)打道。

【燕貞上香車與眾人衣邊底景入場介】【太尉不理允明打馬跟下介】
(琵琶襯托)

【允明過雜邊台口樹下吟沉白】問咗一輪，多謝都無一句，就揚塵去了，(介)唔，貴人喜怒，神奇莫測，老儒生不怪不怪。

【李益、夏卿食住此介口卸上見狀覺奇介白】允明兄，何事沉吟？

【允明悲喜介口古】君虞，夏卿，我三十年來文場失意，呢一科我怕唔會落第，正話個白髮官員，乃是當今太尉，太尉大人都同我傾談幾句，從今後我當然不同聲價啦。

【李益笑介口古】允明兄，我都保佑你文星照命，

【一才內場叫浣紗聲】小姐，行快啲啦！

【李益笑介口古】咦！何以有環珮聲傳笑浪嘩。(企埋一邊介)

【琵琶襯小鑼 尺工尺上 尺工尺上 重奏】【小玉手搭浣紗肩上介】

【李益衝前一步回頭向允明介白】唉吔 她……(尺)(包一才音樂停)

【小玉食住一才亦回頭的由慢打快一拗腰跌紫玉釵，與浣紗羞下衣邊霍宅介】

【李益執起紫釵目定口呆 花下句】睇佢回眸幾累纖腰折，好似風中揚柳霧中花。是有意還是無心，卻把珠釵墜向梅梢下。

【允明白】君虞，你在此少立片時，自然可以知道墜釵人是否霍小玉，我與夏卿往別處遊耍一輪，再來見你。

【夏卿白】君虞，我擔心明日放榜之事，早歸衙舍，不能奉陪，祝君能會心上人，早成眷屬。

【夏卿允明雜邊台口下介】【李益拈釵把玩愛不釋手介】
(琵琶襯托)

【浣紗挑小園紗出門作搵釵狀 一路照理李益處】【李益收好珠釵 假作舉頭賞燈光介】

【浣紗一碰李益 微笑衿衽介白】秀才郎，可見地上有遺落紫釵？

【李益故作愕然介白】紫釵？紫釵點樣架？

【浣紗白】用紫玉雕成釵頭燕，更有紅絨纏定。

【李益搖頭白】大姐，燈照花街，只見有香鬟姐你嘅纖纖倩影，並不見有閃閃珠光。(介)哦，我記起嘞，方才橫巷之內，隱聽人聲嘈雜，莫不是發現墜釵遺翠？

【浣紗急白】唉吔，秀才，是哪條橫巷？

【李益亂指一通介】【浣紗向住李益所指方向急足 小鑼卸入介】

【小玉做手關目 回思失釵所在 低頭一路行開 拗腰一碰李益介】【李益欲扶介】

【李益一笑故意望定台口地上 自言自語介白】不是墜燈花，何以花街之上閃閃生光，重紅紅地嘅嘍。(起古譜漁村夕照)欲翻釵影要小心啲向地查。花街有光有彩似是紅絨和玉燕。(俯身，小玉跟住急足走埋俯身貼面介)哦，燈光映照落葉也。(執起紅葉一片介)

【小玉羞 閃開 續唱】生憎戲弄人，紅葉計原是詐，失君風雅，不再受狂蜂浪蝶詐。(過位自尋介)

【李益過衣邊台口白】咦，(唱)驚釵光暗詫，花枝冷月下，似玉蟬倒掛。(故意俯身向花枝，回頭向小玉招手介)

【浣紗怒白】有幸亦好，無幸亦好，等我去問佢擺。（欲前介）
【小玉低笑攔介白】唉吔，浣紗，此釵我自會理會。

【浣紗會意掩咀介白】哦，紫釵你自會理會
【李益白】小姐！

文學手法 曲辭典雅

【小玉唱】（起曲小桃紅）半遮面兒弄絳紗，暗飛桃紅泛赤霞，拾釵人會薄命花，釵賤洛陽價，落絮飛花辱了君清雅。（白）秀才，還我釵。

【李益接唱】此亦緣份也，真真是緣份也。借釵作媒問，願拜願拜石榴裙，再奉上珠釵定婚嫁。

【小玉接唱】初邂逅竟博得才郎論婚嫁，驚羞兩交加。歷劫不再是千金價，落拓不配攀司馬，親恩不報未能受禮茶。

【李益接唱】莫棄郎才華，風霜百劫李十郎未有家，仰慕你才華在衡陽曾獨霸。

【小玉接唱】偷憶詩中句，夢常伴柳衙，心暗自愛慕他，莫非三生緣份也。自覺辛酸自慚被貶花，破落那堪共郎話。

【李益起唱古譜小桃紅第二段】休說被貶花，他朝托夫婿名望，終有日吐揚眉話。

【小玉接唱】煙雨韶華，空對才華，驚怕命似秋霜風雨斷愛芽，驚怕落拓笙歌空說玉有瑕，唉，太羞家。

【允明暗場拗折一盞花燈食】
【李益接唱】歷劫珍珠不怕。

寫人物：驚羞宛轉的少女心情

【小玉接唱】伴母深閨須奉茶，唉吔，我如何能便嫁。（斷頭 羞笑掩面入門 再回身一望入門介）

【李益白】小姐，小姐，小姐慢行呀！（李益拈釵追上，被小玉雙手掩門一碰頭介）

【允明走埋輕輕一拍李益介 口古】君虞，拾遺還釵，到底是一見鍾情，還是對釵玩耍？

【李益口古】允明兄，洛陽花也香也豔，隴西客也想宜室宜家。

【允明一才正容 口古】講得好，君虞既甘作護花之人，又可知道栽花之道？（介）丈夫以重節義創一生基業，女子以守貞操關係一生榮譽，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。

【李益亦正容 口古】允明兄，我都想通透嘅嘞，如果想唔通嘅，點會選個良媒拜候她。

【允明白】哎，想得通又使乜再選良媒呢？君虞，你聽我講，（滾花）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。（以燈交益白）

【李益白】允明兄，你睇唔到咩，重門深鎖。

【允明笑介，白】噯，佢回頭一笑幾回眸，那有深鎖重門之理，君虞，不妨上前試試。

【李益鬼祟上前試門，門果然虛掩】【允明笑欲下介】

【李益拉允明 詩白】允明兄，允明兄，我只怕花院深沉人已睡。

【允明大笑 詩白】傻嘅，我包管佢暗裏挑簾倚絳紗。（白）去。（一推李益即卸下介）

完

謝謝!