

中國歷史文化系列一
西九茶館粵劇教育專場教師工作坊(網上)

賞析講解

2021年10月5日

林萬儀女士

戲曲學術、教育及評論工作者兼教育專場教學資源手冊著者

1. 歷史、文學與粵劇——《帝女花·香夭》賞析

1.1 重新詮釋歷史人物

- 長平公主和周世顯是歷史人物。《明史》記載長平公主(原封坤興公主，閩名朱媿媿，1629-1646)上書清帝請准削髮為尼，清廷卻命周世顯與公主成婚，並賜邸府、金錢等。公主抑鬱成疾，婚後第二年病逝。
- 黃韻珊(1805-1864)在道光十二年1832)用傳奇的體製寫了《帝女花》，除了開頭說公主、駙馬是被謫凡間的天女、金童，劇末說天女、金童返回仙界外，故事大致參考《明史》，借公主、駙馬的離合，寫社稷的盛衰，懷念故明。
- 唐滌生(1917-1959)編撰的粵劇《帝女花》加入公主和駙馬以死明志，主動堅拒籠絡的情節，在劇作中重新詮釋歷史人物。1957年首演。

1.2 粵劇/戲曲作品不合時宜，不能觸動人心？

- 「香」是年輕女子的代稱。「少壯而死曰夭」。(《釋名·釋喪制》)粵劇折子戲〈香夭〉搬演的是年方十六的明朝末代公主長平和駙馬周世顯都不願受清帝籠絡，成功爭取厚葬先帝及釋放太子後，在花燭之夜雙雙服毒自殺的故事，表現寧死不屈的氣節，做人最基本的尊嚴，刻劃臣對君的忠義、女對父和婿對翁的孝義，以及夫婦之間的情義。
- 行義是人生的最高旨趣。然而，面對欲生欲義的兩難，實際的處境往往相當複雜。〈香夭〉中殉國殉情的場面，在現代生活的脈絡中，給予觀眾各自思考的廣闊空間。

1.3 旦唱：「願與夫婿共拜相交杯舉案」

- 演員白雪仙以右手手指作杯狀，移至眉側，用東漢人妻孟光為丈夫梁鴻送飯時總把托盤高舉至眉側的典故。梁鴻夫婦的事載於《後漢書·梁鴻傳》。有腳的托盤叫做「案」，舉案齊眉，寓意夫妻相敬如賓。
- 對公主而言，眼前人不只是跟自己殉愛的夫婿，更是獻謀略令新帝厚葬皇父，救出皇弟，然後甘願在花燭夜一同殉國的前朝駙馬，對家、對國都有承擔。
- 公主對駙馬深深敬重。那不是因為駙馬是她的丈夫，而是感激丈夫對娘家的情義。
- 舉盞齊眉所代表的敬意，在這裡含有多重涵義。

1.4 旦唱：「落花滿天蔽月光」

- **落花**是〈香夭〉裡重要的意象，寄寓如花般的帝女美麗而短暫的生命。
- 《紅樓夢》第二十七回的〈葬花詞〉也是以滿天紛飛的落花開頭：「花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐」。
- 黛玉與長平的命運雖然不盡相同，但都在二八年華香消玉殞。唐滌生〈香夭〉曲首與曹雪芹〈葬花詞〉首句的意韻如出一轍。

2. 歷史、文學與粵劇——《穆桂英招親》賞析

2.1 戲曲中的歷史與虛構故事

- 《穆桂英招親》是楊家將故事的一個片段。楊宗保說他是宋室的楊家將，特意前往穆柯寨借降龍木破敵軍兵陣。穆桂英不允借出，楊宗保就舉起楊家槍。穆桂英施展回馬槍將楊宗保擊敗，並乘勢逼婚。其實二人碰面時已一見鍾情，但楊宗保起初嫌棄對方是山寇，聽見穆桂英說父親本為宋將，為避奸臣才落草為寇，並願意用降龍木擊退遼軍，終於答允婚事。
- 楊家男將如楊業（?-986）、楊延昭（楊六郎958-1014）、楊文廣（?-1074）等在歷史上確有其人。元代官修的《宋史》中有〈楊業傳〉，後附楊延昭、楊文廣的傳。楊門女將如佘太君、穆桂英的故事則是虛構的。明代的長篇小說《楊家府演義》、《北宋志傳》已經有楊門女將的故事。

2.2 從單支曲到單齣戲

- 粵劇《穆桂英招親》並不是從全本戲截取出來的折子戲，而是根據單支粵曲改編而成的單齣粵劇。
- 龐秋華（1928-1991）編撰粵曲《楊門女將》之〈招親〉，由羅家英（1946-）、李寶瑩（活躍於1950-80年代）原唱，1980年代灌錄唱片。
- 其後，羅家英、李寶瑩用粵劇的形式演繹粵曲《楊門女將》之〈招親〉，衍生出名為《穆桂英招親》的短劇。

2.3 對「女英雄」的解讀

- 穆桂英先打敗了名將之後楊宗保，繼而向他招親。這些情節既承認女子可以比男子強，又默許女子可以為自己的婚姻作主。然而，撰曲人讓楊宗保稱她為「女英雄」。
- 在英雄之前加上「女」字，究竟是對女子的武藝和氣概加以肯定，還是可以有另一種解讀：表彰女子為女英雄，骨子裡仍以男子為優勝？還是擺脫不了男強女弱的思維方式？

2.4 楊門女將故事的社會文化意涵

- 楊門女將的故事雖然純屬虛構，但是蘊含深刻的社會文化意義。《招親》裡的穆桂英不單以武藝壓倒男將，而且敢愛，自己婚姻自己作主。這些情節無疑是承認了女性的能力。不過，招親只是楊家女將故事的一個片段，這些女將，包括穆桂英在內，在丈夫死後不僅守節不改嫁，而且為了保衛國家而披甲上陣，實質上是宣揚和鞏固忠孝節烈的觀念。