

◆魏海敏與吳興國主演的《慾望城國》改編自莎士比亞名作《馬克白》。

◆魏海敏在《樓蘭女》中飾演樓蘭公主米蒂亞。當代傳奇劇場提供

對香港觀眾來說，京劇梅派傳人梅葆玖的大弟子、台灣京劇藝術家魏海敏是老朋友，她所主演的《慾望城國》、《樓蘭女》、《金鎖記》、《孝莊與多爾袞》等都曾來港演出。舞台上，魏海敏演繹過各種各樣精彩紛呈的女性形象，有楊貴妃、穆桂英等梅派劇目的經典女性角色，也有新編戲劇中演繹改編自古希臘悲劇或莎士比亞名著的樓蘭女與敖叔征夫人。這些角色或堅韌或秀美，或壓抑或奮身不顧，皆個性獨特、情緒濃烈，讓人留下深刻印象。

對於魏海敏來說，從梅派「非仙即后」、高雅純真的女性角色，到跨越文化、個性迥異的多元女性，東西、古今戲劇審美中又有何不同的女性之美？

◆文：草草 綜合中新社報道

2021年的台灣國際藝術節，魏海敏呈現了獨角戲《千年舞台，我卻沒怎麼活過》。藝術家再現其表演生涯中的六個經典角色，也回溯台灣過去的六十年。穆桂英、楊玉環、曹七巧、孟小冬、米蒂亞，以及歐蘭朵，跨越東西，穿越古今，是各具特色的女性形象，也如同是魏海敏留在舞台上的靈魂碎片。而最引人細味的是，在劇中魏海敏首次演出《魏海敏》，將自己的半生情緣細細道來，訴說自己如何「活在」舞台。

對魏海敏來說，這數個角色於她有着獨特意義，其中出自梅蘭芳《太真外傳》中的楊貴妃與《穆桂英掛帥》中的穆桂英，特別能表達她對梅派藝術的觀察。

梅派的純粹乾淨

「上個世紀二十年代，娛樂還沒有那麼多元，但已有了唱片，使京劇黃金期的創作得以流傳。1927年，梅蘭芳大師以《太真外傳》，在《順天時報》舉辦的評比中獲選為四大名旦之一。這齣戲光在選材上就非常大膽，例如華清賜浴一場，這樣『洗澡』的情節，梅蘭芳大師竟有辦法將之細膩地鋪陳演繹為重點場次。梅大師以完全創新的唱腔，細細地鋪陳了貴妃的羞澀情態；華清池水氣氤氳的氛圍，將一個絕代美人給後人的想像空間完全展現。梅蘭芳大師是男性，他以素裙子和白紗象徵了貴妃的裸體，將之完全昇華成一種視覺的美感，滿足了觀眾的遐想。一段《聽宮娥》，唱腔婉轉動聽，將《色

給雅化了，創造出一種高雅雍容的風情萬種，令人感到角色的冰肌玉骨，一種骨子裏的潔白乾淨。」魏海敏說。

這種對角色的乾淨本色的呈現，在她看來，一直延續到了梅蘭芳的壓卷之作《穆桂英掛帥》中。「時至1959年，梅蘭芳已經許久沒有創作，他從河南梆子戲中取材，將被朝廷冷落多年的老年穆桂英要不要在國家有難時重掌帥印的心情，轉換為極為經典的《捧印》一場。穆桂英在余太君的勸解下，理解到當回歸初心、只問自己能否為國家做什麼，過往朝廷的冷遇抑或二十多年沒上戰場，都不再是問題。不可思議的是，梅大師並不直接以語言表達這心境的躍升與轉化，而是從《姜維觀陣》中吸取靈感，以啞劇的方式表演，純粹以舞蹈來說明穆桂英的思慮。當穆桂英最終唱出『難道說我無有為國為民一片忠心』時，角色澄明乾淨的心志有難以言說的動人力量。這份純粹的琉璃心，梅大師畢生都保有，也反映在他創造的角色上。很幸運的是，《穆桂英掛帥》成為我演出最多的梅派劇目，我也渴望盡到自己那一份純粹。」魏海敏說。

對「性感」體認大不同

除了東方傳統女性，魏海敏亦銳意求新求變，成功演繹了多個西方戲劇中的女性形象，吳爾美筆下由男變女的歐蘭朵、改編自古希臘悲劇《美狄亞》的《樓蘭女》、《慾望城國》中以馬克白夫人為改編原型的敖叔

征夫人，皆性格強烈，讓人一見難忘。

演繹這些角色，是否體認到東西方文化對女性形象塑造的不同？魏海敏分享道，她最強烈的感受是東西方對女性「性感」的認識截然不同。「我曾經排過一齣《艷后和她的小丑們》，講埃及艷后的故事。埃及艷后在西方故事裏是一個非常美麗也非常有智慧的女性帝王。我演這個角色時感到，西方語境中女性的『性感』，其實散發在這個女性的所有面相中，譬如她的說話、動作。在東方人看來，這可能叫做『賣弄』風情，但西方人對身體散發的性感，似乎看作一件很自然的事。這個性感不是貶義詞，是褒義詞，是可以以在女性身上看到的一種風情。而在中國，雖然古語說『食色性也』，但我們在各個朝代裏，為了杜絕男女之間關係的紊亂，似乎始終將『性感』視為『不允許發生』的，尤其在戲劇當中。雖然歷代詩詞裏還是可以看到對風月場所女子風情的描繪，但正常人家裏面好像絕對不可以談論這個，我想這是中西很不一樣的地方。」

而她在梅派藝術中所感受到的女性美，則在於舉手投足間令人如沐春風。「比如梅葆玖老師一直跟我說，虞姬的美在於她在項羽眼中的美，即便項羽落魄，她依然笑臉相迎，這種包容、寬厚與溫柔才是讓項羽覺得迷人的地方。這大概就是不同文化之下美感的呈現。」

◆1996年，梅葆玖（左）赴台灣演出期間，與弟子魏海敏合影。中新社

憶梅葆玖赴台盛況：戲曲在兩岸間始終青春

不久前的一場「兩岸戲劇名師對話」，讓疫情下難以相聚、同台的兩岸戲曲藝術家久違地齊聚一堂。在訪問中，魏海敏也再次聊起兩岸戲曲交流的往事與她對戲曲在兩岸發展延續的信心。

台灣從來不缺票友。魏海敏說，50年代台灣就有很多票房、票社，學校裏也有「國劇社」，演出時還會請來專業演員為參演師生化妝。票友之中，喜愛梅派的尤多。魏海敏有機會從小熟悉梅蘭芳大師的聲音，正有梅派戲迷的功勞。她十來歲還未從劇校畢業時，就因是梅派新秀受到許多票友喜歡，票友們贈給她梅蘭芳的唱片、卡帶，還給她唱腔上的指導。魏海敏自認，能在拜師梅葆玖前脫去唱腔的「奶黃子味」，票友朋友們功不可沒。

「台灣觀眾思念戲曲流派、思念梅蘭芳大師、思念傳統藝術，這種思念在1993年大陸京劇表演團體赴台灣達到一個高峰。」魏海敏解讀，她在台灣的老師輩自大陸來台後一直演出傳統老戲，使戲曲這份珍貴的中華文化能活態地保存在台灣。只不過，他們來台時大多20歲上下，來台後全靠從前所學，又要摸索面對不一樣的觀眾，成長十分不易，故在特定流派的「地道」上，或有欠缺。因此大陸20世紀80年代起將傳統老戲恢復起來後，台灣觀眾對大陸戲曲如飢似渴。當1993年大陸名角兒來台，「觀眾簡直是川流不息」。

魏海敏回憶，那時觀眾白天看戲，晚上就到演員們住的酒店探望。梅葆玖、葉少蘭、張學津……每位名角兒都有大批粉絲。魏海敏無論何時去酒店，梅葆玖的房間都滿是人，只要沒有戲就被請去吃飯。「好像是在舉辦一個盛大的慶

◆1993年，梅葆玖（左二）赴台演出，弟子魏海敏（左一）與眾多人、戲迷朋友到機場迎接。中新社

典，人人都好開心，酒店滿滿都是人，房間裏也都是人。我們有這麼多角兒，這麼高超的藝術，揚眉吐氣了！」

魏海敏說，梅老師累到嗓子都啞了，但戲迷的熱情一次都未拒絕。「老師說梅蘭芳大師很希望來台灣，但一直沒有機會；現在他能代表父親來台灣，有這麼多觀眾朋友喜歡他，一定要把全部的時間給他們。」

後來梅葆玖一直與台灣戲迷持續互動。過年時他總會親自去照相館洗劇照，寫上新年賀詞簽名寄給親友、戲迷，其中一部分就是送給台灣的戲迷朋友。魏海敏幫忙轉交過好幾次，包括給名伶顧正秋、政界人士辜振甫等。魏海敏說，他們中許多人年輕時看過梅蘭芳的戲，因此看梅葆玖分外親切。

師從梅派二十年來，魏海敏自覺慢慢體悟到為何梅派藝術讓大家那麼喜歡。她說，首要就是梅蘭芳大師刻畫女性絲絲入扣，「他不只是演一個女人，而是有女人味的女人。」京劇是中華文化的精髓，代表着中國人的審美，梅蘭芳敘述女性人物時，一個畫圓的手勢，就能展現出東方審美中的女性特質。「他在性別轉換上達到了極致，建立了『非仙即后』、風格化的表演。」

魏海敏說，後輩們沾了前輩很多光，

一直在運用他們的藝術與觀眾交流。但新生代演員以前輩藝術高度為目標的同時，也要繼承他們的創作精神，跟着時代向前走。對她而言，這意味着詮釋出更多元、豐富的女性形象。近年來，她在新編京劇中塑造了突破傳統女性角色的王熙鳳、樓蘭女、曹七巧等形象，令觀眾眼前一亮。她很高興地告訴記者，她的新戲在大陸有不少年輕粉絲，他們認為她的表演與眾不同。可惜的是，當前受疫情所阻，無法與他們有更多交流。她很希望能在大陸舉辦戲迷見面會，與年輕朋友聊一聊她對傳承梅派、對如何理解不同女性角色內在的想法。

「現在的年輕人是我很喜歡的族群。年輕觀眾裏熟悉戲曲的是少，但也因此沒有門戶之見的包袱，只要踏進劇場、覺得好看，就一眼愛上。京劇很豐富，裏面有我們的歷史、文學、音樂，還有人生的況味，很值得推敲。年輕人不怕推敲，一推敲就吸收得更快。」魏海敏說，在台灣，她也看到了戲曲演藝團隊與觀眾的年輕化，而年輕人的新觀念正為戲曲帶來「意外之喜」。

「不要忘了，梅蘭芳大師的年代，看戲、演戲都是年輕人多。」魏海敏笑說：「戲曲一直都是很青春的。」

文：中新社

京劇名家 魏海敏：從虞姬到艷后 跨越東西 呈現千面女性靈魂

回應時代脈搏 展現女性的內在與精神

問魏海敏，為何探索塑造多元的女性角色如此重要，她說：「在梅蘭芳大師的時代，男性的距離，使她能在藝術手法上，以風格化的方式創造出許多極美的女性。四大名旦各有不同的聲音、形象，塑造的角色人物也不同，因此在性別轉換之時就可以建立風格。而女性演員打扮、表演起來，聲音、身段其實比較雷同，再談形象風格的建立，其實已不大有空間了。我身為女性，獨有的是真實的女性生命經驗與現代的處境，也使得我更長於人性的剖析。我們這個時代的演員，我認為最重要的就是對女性內在的挖掘，如何把女性的各種精神層面挖掘出來。戲劇是跟着時代走的，不同時代的人有不同的生命經驗，身為演員，我得想想這個時代的觀眾需要的是什麼，人又有什麼新的面貌。」

她認為，今時今日，女性看起來地位有所提高，所受的限制也比以往少，但女性的內在是否得到真正的、豐富的展現，卻仍有很大空間。「女性還是有很多被誤解的地方，也還是有很多女性被禁錮、被漠視。很多對女性的評價都是簡化的。而這個世界需要陰陽協調的能量，才能創造出和平美好的社會。當然，所謂陰性能量也並不單指女性的力量，它指的是人類之中包容、慈悲、溫柔的力量。」

周末好去處

「綻放大館 2023」光影匯演

繼去年9月份的第一季「綻放大館」取得巨大成功後，全新一季「綻放大館 2023」載譽歸來，並將於即日起至2月12日帶來更璀璨耀眼的光影匯演。這項表演由創意和技術合作夥伴 The Electric Canvas 與一群本地藝術家攜手合作，再度以嶄新的演繹方法，震撼視覺張力。

第一季「綻放大館」以幻影敘述了歷史古蹟營房大樓的歷史故事，「綻放大館 2023」匯演將帶領觀眾進入截然不同的世界，讓觀眾隨光影牽領到虛幻世界，大館建築物將成為主角，由流動的光影賦予建築物盎然生氣，展現出一系列氣勢磅礴的古典建築元

素，在觀眾眼前顯得活靈活現、繪聲繪色。匯演中，光影的動畫將在現實與虛幻之間，以幻影扭曲建築的幾何原型，同時為觀眾回顧香港的特色與情懷，從煙花、傳統節慶到霓虹燈的蹤影皆一一盡現。

日期：即日起至2月12日
下午6時30分至8時30分
地點：大館檢閱廣場

