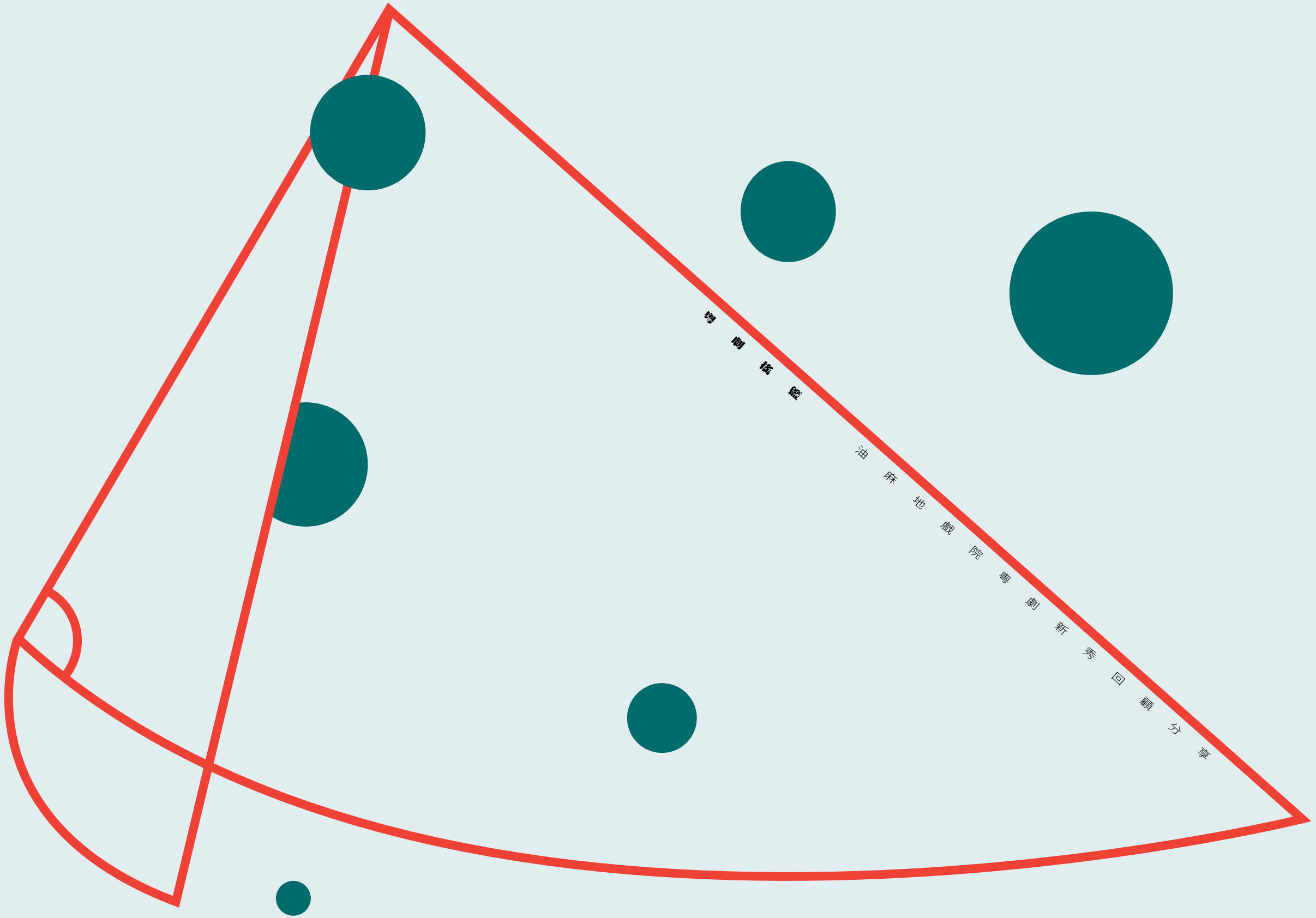

Hong Kong
Xiqu
Overview

香
—
港
—
戲
—
曲
—
概
—
述

2017
2018

粵劇搖籃

油麻地戲院粵劇新秀回顧分享

粵劇搖籃

油麻地戲院粵劇新秀回顧分享

文
文華

編按：作者自二〇一二年起參與油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」，本文主要談論作者於二〇一七至二〇一八年期間的演出。

香港八和會館主辦的油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」，由「粵劇發展基金」資助，康樂及文化事務署贊助場地，二〇一二年開始招考演員。最初由李奇峰先生、羅家英先生、阮兆輝先生、新劍郎先生、龍貫天先生五位紅伶前輩擔任演出的藝術總監，後來再加入著名花旦尹飛燕小姐和王超群小姐，旨在通過藝術總監執手指導，把粵劇藝術傳授予新一代演員。我有幸自二〇一二年起便加入新秀演出系列的大家庭，蒙總監們的提攜和傳藝，讓我的舞台表演技藝漸趨成熟，並因此獲得更多觀眾的認識和愛護。

回想加入計劃之初，我仍是一個業餘粵劇工作者，獲指派的多是次要角色，如小兵、路人、朝臣，甚至跨行當的武生角色，透過實踐，學習演繹不同類型的角色。計劃除了供新秀演員演出機會外，還提供定期的基本功訓練、唱腔指導、粵劇程式培訓等等，更有不同的交流活動，使新秀們提升本身技藝之餘，亦接觸到不同的戲曲模式，擴闊大家的藝術胸襟。

我在二〇一五年初，辭去了原職，全身投入粵劇工作，而總監們也逐漸委我以重任，參演更多我從未接觸過的劇目。二〇一七至二〇一八年我先後獲六位總監指導過不同的劇目，參與新秀系列的演出場次超過五十場，可說收獲甚豐。這一年度，我主演得最多的是由是「大龍鳳劇團」麥炳榮先生開山的名劇，計有《燕歸人未歸》、《旗開得勝凱旋還》、《桃花湖畔鳳求凰》、《十年一覺揚州夢》、《百戰榮歸迎彩鳳》。這些戲的男主角有一個共同特色，就是在戲中有比較「火爆」的唱情和功架，我亦從而明白了前輩麥炳榮先生被暱稱「牛榮」的原因。

我過去比較少接觸這類莽撞的角色。在輝哥（阮兆輝）、田哥（新劍郎）和旭哥（龍貫天）的指導下，我得以演出這一系列饒富特色的大龍鳳劇團戲寶，啟迪了我掌握這類劇目的技巧。例如《旗開得勝凱旋還》旭哥親自指導單刀鑼邊花的運用；《桃花湖畔鳳求凰》田哥親自示範錘

椅技巧；《百戰榮歸迎彩鳳》學會了落敗出逃的演出法。而《燕歸人未歸》我更曾在數年的演期中，分別獲輝哥、田哥和旭哥三位總監指導演出，在輝哥身上學習如何演繹魏劍魂的沉穩，向田哥學習唱情的委婉，向旭哥學習演情的力量，同一個戲能演出多次，也直接提升演出的自信，真的獲益殊深。

這年度，也學了兩個重要的大審公堂戲，分別是由輝哥執教的《紅菱巧破無頭案》和燕姐執教的《香羅塚》。這兩個戲均由唐滌生先生編撰，劇情曲折，充分表現粵劇傳統公堂戲的特色。例如《紅菱巧破無頭案》的左維明，在戲中有三場戲與審案有關，但其中一場〈對花鞋〉卻又表現了人物的睿智和幽默，對文武生的演技考驗很大。《香羅塚》陸世科一角，雖是小生，但卻有一場超過四十分鐘的大審戲，從攔與接狀、階下審犯，到三司會審，層層遞進，其中讀狀考的是口鉗，傳統戲曲用的是白狀紙，演員看著白布，利用眼神流動就如看狀，心中有字，手中無字，口中讀狀，加上是鑼鼓白，稍一不慎便易出錯，極度挑戰演員的心理質素。《香羅塚》還有一場〈路遇〉，是小生與文武生的重頭戲，我有幸與阮德鏘做對手，因為兩人的身形反差很大，我的秀氣巡案和他的粗莽皇爺形成強烈對比，這場戲兩人透

龍貫天先生與《旗開得勝凱旋還》（2017）演員合照 — 照片由作者提供

羅家英先生指導演出古老排場戲《斬二王》(2017) — 照片由作者提供

過口白力量、表情身段，引起全場觀眾多次鼓掌。演出後我們都非常激動，所以我把這個戲搬到自家「天馬菁莪粵劇團」再度演出，把劇本稍作整理，用不落幕的舞台手法，令重演效果更邁進一步。

另外，我獲羅家英先生指導演出古老排場戲《斬二王》張忠一角，雖然只是一折戲，但包括了粵劇傳統古老排場戲的唱做技藝，如大靠大架程式、鏟椅、跌枱和關城門的虛擬表演。我得以全面認識粵劇小武功架，過去也少見坤生出演此場跌枱的表演，在自己體能和武功還能應付的情況下成功演出此戲，是很值得把握和珍惜的機會。

「粵劇新秀演出系列」能讓新秀演員嘗試演出不同類型的角色，發掘自己不同的潛質。我在二〇一七至二〇一八年間，曾獲指導演出兩個反派人物，一個是輝哥指導的《大鬧廣昌隆》的趙懷安，此人騙財騙色，最後被女鬼報仇勒死。我透過此劇成功練了甩髮絞紗，也挑戰了一個不曾演過的好人角色。另一個由旭哥總監，《洛神》裡城府極深的曹丕，我很喜歡這個角色，因為他的內心戲很多，這是非常壓抑的一個戲，演員需要有較好的唱功和內心表達，才能讓觀眾明白和同情劇中扭曲的人性和非主流的愛情追求。

這一年我還演過兩個比較難處理的戲，分別是羅家英先生指導的《英雄兒女保江山》和王超群小姐指導的《風流文士戲宮花》。難處理是因為我從未看過這兩個戲，不可能有舞台紀錄可借鑒，而數十年不演的戲，也必定有它的舞台限制。作為文武生的我，面對未看過的戲，只能透過總監指導，慢慢學習自我揣摩角色，把人物呈現給觀眾。也因為沒有固有的人物概念，在表演上就能較自由發揮，對我們將來處理新劇本，是很好的基礎鍛煉。

在「粵劇新秀演出系列」的數年，不但豐富了自身的技藝，開拓了眼界，也直接認識了許多紅伶前輩，令我有機會在二〇一七年初，大膽地向新劍郎先生提出，請他為我主理的天馬菁莪粵劇團總監《帝女花》一劇。田哥知道我想還原《帝女花》全劇的許多資料，需要他協助全劇的整理和審訂，考慮了一周才答應我的請求。正如田哥在是次演出的〈總監的話〉中言道：「歷年來，無數劇團不斷搬演《帝女花》，若有統計，相信近十年來演得最多的粵劇劇目，《帝女花》必在三甲之列。今次應『天馬菁莪粵劇團』之邀，擔任此劇的藝術總監，實有點戰戰兢兢，因此劇已深入人心，觀眾早已習慣既有的演繹模式，故而可供調度之空間有限，如何在有限空間下，作出一些處理，實在頗具挑戰……今年乃是唐滌生先生百歲冥壽，由一個相對較新之劇團，第一次承演其戲寶——《帝女花》，寓演出於學習，我覺得別有一層意義。看著團隊為是次演出付出頗多時間進行各項準備工作，包括劇本整理、換景程序、分組排練、全樂隊總響排等，期盼觀眾給予他們多些包容、支持及鼓勵。」可見田哥在總

監這個戲時，也承受了頗大壓力。得到田哥的全力支持，以及廖國森先生、溫玉瑜先生等前輩的優秀配合，我團製作演出的《帝女花》獲得空前成功，補充了現在已不見演出的許多片段，完整展示《帝女花》原劇面貌，利用不落幕技術，在三個半小時內完成全劇。觀眾的熱烈迴響，成為我用同手法、繼續製作任白經典名劇的動力，也讓我更有信心邀請不同的名伶前輩前來參與，或者指導我團演出，讓天馬菁莪粵劇團逐步走上全職業劇團的演出模式，而高質的製作，也得到更多觀眾的認同和支持。

油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」，讓新秀演員得到較全面的指導，在一個固定的場地經常演出，豐富新秀的演出經驗，在較完善的演出規範下得到技藝的提升。因為有政府資助，票價較便宜，對拓展粵劇觀眾群也有很大幫助，這個計劃把許多不常看戲的觀眾，慢慢變成了油麻地戲院的常客，也為新秀演員廣納了不少戲迷。多年來計劃內容不斷調整優化，增設了中小學推廣和大學專場，培養年輕一代觀眾，又推出不同的戲曲講座，提升粵劇的學術地位，鞏固粵劇的本土文化特色。透過計劃，不少原來的新秀，已成為可以獨當一面的演員，新一代的粵劇課程畢業生，又可投考，繼續接受培訓，達到代代承繼、薪火相傳的效果，令人十分鼓舞。

新劍郎先生指導《帝女花》(2017) — 照片由作者提供

文華 (李暉)

畢業於香港中文大學中文系，後修畢香港演藝學院中國戲曲文憑(粵劇)課程。天馬菁莪粵劇團團長，編劇，舞美設計，演員。香港作曲家及作詞家協會會員。二〇一二年起參與香港八和會館油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」，隨各藝術總監學習。

香港戲曲概述 2017、2018

HONG KONG XIQU OVERVIEW 2017 & 2018

版次 2021年1月初版

First published in January 2021

資助 香港藝術發展局

Supported by Hong Kong Arts Development Council

計劃統籌、編輯 陳國慧

Project Coordinator and Editor Bernice Chan Kwok-wai

文章統籌、編輯 張文珊

Content Coordinator and Editor Milky Cheung Man-shan

編輯 朱琮愛

Editor Daisy Chu King-oi

執行編輯 楊寶霖

Executive Editor Yeung Po-lam

助理編輯 郭嘉棋*

Assistant Editor Kwok Ka-ki*

英文編輯 黃麒名

English Editor Nicolette Wong Kei-ming

英文校對 Rose Hunter

English Proofreader Rose Hunter

協作伙伴 香港八和會館、八和粵劇學院

Partners Chinese Artists Association of Hong Kong,
Cantonese Opera Academy of Hong Kong

設計 TGIF

Design TGIF

© 國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司

© International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印、轉載或翻譯。

All rights reserved; no part of this book may be reproduced, cited or translated without the prior permission in writing of the copyright holder.

出版 Published by

國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司 International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

香港九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L3-06C室

L3-06C, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2974 0542

傳真 Fax (852) 2974 0592

網址 Website <http://www.iatc.com.hk>

電郵 Email iatc@iatc.com.hk

國際書號ISBN 978-988-74319-1-6

International Association
of Theatre Critics (Hong Kong)
國際演藝評論家協會(香港分會)

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

國際演藝評論家協會(香港分會)為藝發局資助團體
IATC (HK) is financially supported by the HKADC

香港藝術發展局全力支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

Hong Kong Arts Development Council fully supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

*藝術製作人員實習計劃由香港藝術發展局資助 The Arts Production Internship Scheme is supported by the Hong Kong Arts Development Council