

北有崑曲 南有評彈

從中國戲曲節看傳統之繼承

新編本的《李後主》傳奇正式拉開了「中國戲曲節」2011的帷幕，粵劇牽連粵港人心底濃濃的戲曲情，延續傳統而又具有新意的《李後主》全場爆滿。然而既為戲曲節，自然除了我們本地的戲寶，更有五湖四海各個中華戲曲流派齊聚一堂。京北北崑、閩南高甲戲、潮劇和上海評彈，各表一支的多元戲曲藝術在本港的土地上綻放了不同地域的卓絕特色。今次我們不妨換個角度接近這次戲曲節，暫且不談我們再熟悉不過的廣東粵劇，而來了解一番江南評彈和北方崑曲兩種不太熟悉的劇種。無論是繞樑三日的崑曲之美，或是婉轉伶俐的蘇白評彈，都繼承了傳統戲曲中瑰麗的聲韻情懷。強調美感的崑曲，和強調語言的評彈，代表的是一北一南兩種地方特色。我們也有幸與兩位各自領域的出色表演藝術家，一起分享其中精華。

文：香港文匯報記者 賈選凝

北崑新版
《西廂記》

史紅梅飾
趙京娘

領略北方崑曲之美

享譽國際舞台的北方崑曲表演藝術家史紅梅，今次以《千里送京娘》與本土觀眾見面。她演過昭君，也演過貴妃，是扮相俊俏、身段飄逸的旦角，才子佳人的故事她演得優美細膩，而這次她帶來的京娘，則是一位十足古典含蓄的東方少女。身為崑曲演員，她用她的情感，詮釋着這齣經典的英雄美人劇目，而透過她的表演，我們更可以從中看到北方崑曲藝術家的獨到審美與個人境界。今次有幸與這位表演藝術家展開對話，她與我們分享了這次演出劇目的諸般特點，和北崑的精彩魅力。

記者：這次帶來香港的幾齣劇目有怎樣的特點？

史紅梅：我們這次是依照劇院中堅骨幹演員的個人特色，演出一些傳統劇目。新版《西廂記》是我們近年投入較大的一齣戲，完全按照《西廂記》原著劇本，作出新的整理與刪節，演員創作中融入了現代對古代的認識。而《金不換》、《絮閣》、《斷橋》等折子戲本身就是歷代藝人傳承下來的、經過老一輩藝人淬煉過的經典劇目。

記者：你所主演的《千里送京娘》是一齣怎樣的劇目？

史：在演出樣式上尊重北崑劇院最早版本，《千里送京娘》不只是傳統劇目，更經過老藝術家整理改編而被固定下來。從侯永奎到侯少奎，一路這樣傳下來。而每代藝術家如想演好這齣劇，都一定要把情感和靈魂與劇目本身融合。這齣劇和過去我演的許多劇目，題材上都不相同，因而情感過程也不同。故事講的是趙匡胤搭救京娘之後，千里護送她回荊州的故事，京娘戀慕上這位俠肝義膽的義士，而趙將軍則胸懷大志，一心想報效國家，兩人最終依依惜別。京娘的感情保持了東方美感中最內斂、優雅的純真含蓄，而不像現代人那樣直白去表明心跡。而趙匡胤一方面要保護這個女孩，另一方面更不想自己殺過土豪而連累她。這種情感交流是非常打動人的。我首次演京娘已是十多年前，但今日再演，卻依然有新的體會。舞台的傳承

調度其實並未改變，但我在其中能更多融入當下的感受。

記者：你認為崑曲在繼承傳統的同時，該如何進行創新、改編和整理？

史：繼承傳統是崑曲永遠要做的事。崑曲中的許多文學劇本都有極高價值，但折子戲從時間長度上，因為篇幅過長，可能現代人很難拿出幾十個小時去看完《牡丹亭》這樣的整本戲。因而創作者可以通過節選和改編一些最能對現代人有啟發的篇幅，來實現自己的藝術風格、體現寓教於樂的審美。

記者：你認為通過何種方式，可以加強對崑曲的保育？

史：今年在非物質文化遺產10周年論壇上，我們許多專業崑劇團和一些業餘曲社，也都齊聚一堂，大家都希望崑曲能有更好的生存環境。對於我們北崑劇院來說，因為現在還沒有固定劇場，所以長期演下去也需要這方面的支持，否則就像一個沒有家的四處流浪的人，很難具備傳承的條件、傳承速度會很慢。舞台上演員的風格很重要，但這項藝術不可能通過藝術家一個人來完成，而需要一種整體的保護策略，不只是演員的傳承，更需要整體的行業保護。

記者：這次來到香港，希望帶給香港觀眾一些怎樣的對崑曲的認識？

史：只要是對崑曲藝術有興趣的觀眾，就請一定來到劇場，看一看不同風格的劇種，看看北崑舞台上中青年代表演員們對藝術的愛和對情感的解讀。

中國戲曲節2011：北方崑曲劇院
時間：7月8日至10日 晚上7時30分
地點：葵青劇院演藝廳

從事評彈70年
的陳希安

評彈被譽為
「江南曲藝之花」

被譽為「江南曲藝之花」的評彈

這裡講的「南」截然不同於粵港式的南派文化，而是「江南」吳儂軟語的溫香。起源於江蘇蘇州的評彈從明清一路沿襲至今，是江浙一帶最為本土的曲藝藝術。優柔婉轉的蘇白，在評彈的撥弦說唱中，娓娓道來得含蓄秀麗，深得上海蘇州等地人民喜愛。所謂評彈，其實是彈詞和蘇州評話兩種，又被稱為「小書」和「大書」。

今次來到戲曲節的上海評彈團，作為上世紀50年代初便已成立的匯聚精英評彈表演人才的著名藝團，則半個世紀如一日地將這門「江南曲藝之花」演繹得枝繁葉茂。該團十八藝人之一、現年84歲的陳希安先生是親身從事評彈70年的一位老藝人。他擅演長篇評話、說表清晰，唇齒間的伶俐就已道盡《珍珠塔》、《西廂記》的人世悲歡，所謂動人心弦，全憑語言。因而他也認為，評彈的最根本魅力，即是語言。語言可以栩栩如生，可以與觀眾交流古今故事中的情感迎送，更可以見證眾生沉浮的歷史長河。而所需的全部道具，不過是一桌兩椅（「大書」更只需要一位男藝人）、一塊醒木、一把琵琶、一個三弦，再加多一把摺扇。

「評彈既是對傳統文化的發揚，也是一種藝術享受。」將畢生的曲藝生涯都獻給評彈的陳希安，見證了這門藝術從舊社會的船塢碼頭、街頭巷尾，走到今天的對傳統文學性的繼承。「評彈的創始人，那些老先生們過去能唱紅，都是因為和觀眾的接觸面最廣。」一個人可以說書，兩個人可以搭檔唱演，身段韻味都在藝人的眉目口齒間。「無需燈光或是舞美，我們這張嘴，就令觀眾聽得開心。我們用嘴描述人物、噱頭也靠嘴上功夫。」

50年代時，評彈的觀眾數量僅次於電影，而今雖然因着時代轉轉，多元藝術門類的發展為評彈帶來衝擊，江浙一帶的廣播電視、劇場，甚至是大學校園中，卻仍遍地皆有這舊派瑰寶的演繹，其受歡迎

程度遠遠高於其他劇種。陳希安說：「我們的優越性是與群眾緊密相連。沒聽過的人，一聽也會上癮。」因為講的、唱的都是樸實百姓最喜聞樂見的英雄故事、家庭倫理、兒女情長。雖說是江南的在地文化，此前來港、去台灣演出卻都場場爆滿，方言誠然是種隔閡，卻也從另一層面上，更能點燃異地老蘇浙移民對故里的魂牽夢縈，那些委婉親切的唱詞韻腳，都是家鄉的音、故土的情。

和其他傳統曲藝一樣，評彈一樣面臨着適應現代社會、求得長遠發展的挑戰。然而談及在傳統的基礎上革新，陳希安站在資深老藝術家的立場上，卻有一番清醒的堅持。「評彈的改進，應當是從將傳統曲目唱得更有韻味下面下功夫，提高中青年演員的綜合素質，去掉一些過於鄉土、今天人們聽不懂的語匯。」陳希安強調，傳承是根本，而不是將評彈生改為現代化形態。「我個人不贊成傳統角色轉型。就比如包公如果突然說起現代話，這也會讓觀眾覺得不舒服。」

評彈是傳統價值極為豐富的一種藝術形式，因而才更要在傳承的基礎上去完善，而非加新。作為非物質文化遺產，這門藝術中流淌的是古往今來的民間智慧，最貼近生活本質無需雕飾的原生態喜樂。因而今次上海評彈團來港，我們也有了緣去親近這門江南的質樸曲藝，方言雖然是海上軟語，卻也能令我們領略到另種南方文化的婉柔。精彩的語言配上古風古韻絲絲入扣的轉軸彈唱，我們從而得以進入那段屬於江南的、屬於傳統中國曲藝人的歷史。

中國戲曲節2011：上海評彈團「吳音風韻」
日期：7月22至24日
詳細地點及場次請見康文署文化節目組網頁

我們可以如何保育 灣仔視集

近年歷史保育、本土文化、集體回憶成風，愈來愈多人關心會因為社會及經濟的發展而產生對社區關係及個人生活的負面影響，例如因為要重建舊區，將已有的本土人文特色連根鏟除，所以大家都希望在發展之餘，能夠保留到一些有歷史及文化價值的街道及建築物。不過，也因而引出另一重問題，如果選擇了保育的話，究竟要如何保育，是保留，是活化？由政府還是私人牽頭及運作？也正因如此，保育其實一直都是甚具爭議性。

收集灣仔的視覺記憶

在去年底，筆者曾報道由「灣仔視集」(Wan Chai Visual Archive)及俄羅斯Strelka學院合辦的「城市故事」工作坊，幾十位莫斯科研究院學生在一星期內遊走香港不同地方，分組設計出跟灣仔有關的iPhone程式方案。項目策劃人香港理工大學設計學院教授葉長安(Alvin)還帶筆者參觀一幢在裝修中的灣仔服務式住宅，一樓作為展覽之用，上面兩層會用來出租。

過了幾個月，「灣仔視集」早前正式「開張」，筆者再訪時，發現建築物可說是體現了「灣仔視集」本身的宗旨——以非牟利非政府的新姿勢冒起，嘗試在市區重建、文化旅遊和社區藝術的脈絡之間培育文化萌芽，更找來良心企業和設計學院共同部署，邊討論邊創作，仲要做研究，不忘齊齊進化。

葉長安曾告訴筆者，這次成功其中一個原因是業主，即是「灣仔視集」的總監Carl Gouw(吳家耀)，因為建築物在兩三年後擬定會改建

為酒店，但在這段「空檔期」，與其空置着等待拆拆，不如試試可否有其他用途，當中就包括變為藝術創意平台。

「現時地面是大龍鳳酒吧，一樓就是不到200平方呎的藝術空間，營運全靠上兩層的出租公寓支撐，希望做到自給自足，也同時能吸引藝術工作者，以及街坊的聚集，所以不單純是藝術家的展場，也是藝術與社區的互動平台，之前辦過的工作坊也主動邀請居民一同參與。」

為配合正式開幕，「灣仔視集」展出之前舉行4個工作坊的作品，當中一個就是「都市物語：莫斯科看香港」，可以看到去年底45位Strelka研究生為香港編織了12個概念式的iPhone應用程式計劃書，以時下最流行的溝通軟件細看這片我們「以為」熟悉的土地。

另外的展品還包括「針孔照全家福」：新春時，20戶灣仔街坊在針孔照張震揚(Martin)和香港理工大學設計學院帶領下，拍下的另類全家福——在傳統的中式影樓，利用自製的針孔相機影全家福，利用藝術創作來記錄街坊們的共同回憶；「聲畫」：藝術家曾慶豪(Thomas)及彭倩嫻(Beatrix)，加上理大及港大學生和一班聾啞人士齊齊帶上LED，用手語製作了專為「灣仔視集」而設的聲畫——聾啞人士將說不出的感覺及記憶，以光影畫出獨特的影像，可說是灣仔的文化符號記錄；「視集設計」：札藝工作室及平面設計新秀「三語」，以室內設計及視覺形象設計演繹對另類社區

藝術家曾慶豪和彭倩嫻、理大及港大學生與一眾聾啞人士齊齊帶上LED，用手語共同製作了這個專為視集而設的聲畫。

在開幕日，嘉賓們一同試影針孔照全家福。

展覽詳情：
展期：5月24日至7月31日
地點：灣仔慶雲街5-9號

藝術空間的看法。活化的為何與如何

大家有沒有想過活化是為了甚麼？它的大前提其實是可持續性。歷史建築物缺乏了生命力，才會被空置，如果日久失修，甚至會變成危樓，即使業主不想將建築物賣出，或改建成新酒店或辦公室，樓宇本身也難逃拆卸之結局。

活化就是要令歷史建築物重新有生命，也就是有目的，有方向，也有可能存在下去。固然有些高度價值的是需要政府保留下去，但問題是成本高，而且在香港這個地小人多的地方，這方法反而未必是最完美的方案。因此，或者「灣仔視集」可以是一個既非牟利，也非政府的參考例子。

文、攝(部分)：曾家輝