

從《西廂記》唱到《沙家浜》 張派大青衣王蓉蓉 明年香港亮相

長安大戲院裡，《沙家浜》的鑼鼓敲得震天響。京劇名家王蓉蓉飾演阿慶嫂，把一段耳熟能詳的《智鬥》唱得高潮迭起。在我這個外行聽來，這位張派大青衣的阿慶嫂，嗓音圓潤中帶着勁道，透着點帥氣的硬朗；眉眼帶笑的她更賦予這一經典革命人物一種更接地氣的圓滑練達。

明年香港藝術節，北京京劇院與王蓉蓉將訪港，帶來張派名作《西廂記》、《狀元媒》、《望江亭》，以及八大樣板戲之一《沙家浜》，從傳統戲到現代戲，讓觀眾盡賞張派唱腔的神髓。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港藝術節提供

前一晚才唱了整晚的《沙家浜》，第二天早上坐到記者面前的王蓉蓉，笑盈盈的，沒有一點疲態。她笑說自己身體好，恢復快，胃口也是棒棒的，「吃得飽，睡得着」。別笑，對於表演強度吃重的京劇名角來說，只有一副好嗓子不行，身體好也很重要。「京劇演員要是身體不好，沒有力氣你唱不出，心裡有你也表現不出來，這個（身體）是至關重要。」

王蓉蓉是北京京劇院的頭牌大青衣，梅花獎得獎人；她師承名旦張君秋，是當今張派的代表人物。張派的代表作，有《西廂記》、《狀元媒》等傳統戲，在觀賞這些戲寶之前，先有機會看她演出現代戲《沙家浜》，很是新奇。

演活阿慶嫂 細節顯功夫

《沙家浜》是八大樣板戲之一，其前身是滬劇《蘆蕩火種》，後經當時的北京京劇團改編為京劇，又在稍後被拍攝成京劇電影，名噪一時。劇情講述抗日戰爭時期，地下黨員阿慶嫂智鬥「忠義救國軍」司令胡傳魁與參謀長刁德一，掩護新四軍傷員轉移的故事。

王蓉蓉從2005年開始扮演阿慶嫂，至今已經鑽研這個角色十年，《沙家浜》也成為了現在北京京劇院的重點劇目。她把張派處理唱腔的技巧運用到這一當年的樣板戲中，大大加強了戲劇效果。「當年他們和我說過洪雪飛老師的版本，劇場效果沒有我現在的好。因為她本身是唱崑曲的，不是京劇演員，京劇裡面這麼大段的唱已經很難為她了。我演這個戲就用了許多張派的處理，把很多技巧糅在裡面。其實唱腔我一個音符都沒有改，完全是按照當年的電影版本來學的。」她請來當時亦有參演電影《沙家浜》的岳惠玲，專門給自己講戲、排練了一個月，把記憶中當時洪雪飛的演唱、動作細緻傳授，「細到包括一個手勢一個眼神，比如擦那桌子，擦到什麼程度，怎麼翻抹布。大家看戲裡面的動作好像很隨意，其實不然，全是固定的，但要你做出來像生活中一樣自如。」

王蓉蓉說，京劇難就難在如何將規範的程式與生活結合好，就像阿慶嫂，一個特別生活化的形象，如何在舞台上活靈活現，其實尤其考功夫。她每天練習，從步態到表情到手勢，逐漸把人物打磨得妥妥貼貼，多一分太過，少一分不達。

17歲始學戲 拜師名旦張君秋

演活了阿慶嫂的王蓉蓉，當年還未學戲之前魂牽夢縈的，卻是另一現代戲經典《杜鵑山》裡的柯湘。當時十二、三歲的她因為看了《杜鵑山》一下迷上了京劇，「在電影院中連續看了四場，不出來了。」後來便是跟着收音機，把唱詞練得倒背如流。恢復傳統戲後，全國藝校開始招生，王蓉蓉順利考入了中國戲曲學院。

17歲才入藝校，當時的王蓉蓉已經出落得頗為高大，基本功卻要從頭練起，每天咬着牙地壓腿、下腰，「當時班上四個最硬的就有我一個。」但好在她天生骨骼軟，時間不長就已迎頭趕上。「像我這種情況在京劇界中也是極少的、特殊的範例。人家都是從小（學戲），我已經17歲了，但還能練出來，學出來。嗓音條件好是很有利的先天條件，但後來的付出也很多。」

王蓉蓉與恩師張君秋的緣分，也始於中國戲曲學院。當時張君秋剛好調到學院當總顧問，就通過助教傳授學生張派藝術。最讓王蓉蓉印象深刻的，是張君秋對角色細節的要求，到了絲絲入扣的地步。「那個時候就學《四郎探母》、《望江亭》、《玉堂春》。張老師當時就給我們說，鐵鏡公主穿的那是旗裝旗鞋，這個旗人要怎麼走路，她的形體感覺是怎麼樣的，肩要怎麼自然地垂，這個走的時候旗頭不能晃，要怎麼正着，手絹怎麼拿法，怎麼疊法，走的時候胳膊甩的角度和幅度大小……非常嚴格，別提多詳細了！還有請安見禮，手在什麼位置，特仔細。現在在我看來，舞台上很多演員演這個戲，這腳步不對，這手絹也不對，跟拎着抹布似的，那可不行。」

從念白，到穿戴，到動作，到演唱，張君秋嚴格要求從人物出發來設計舞台動作和表演。「特別是唱，張派的唱真的是唱出喜怒哀樂，你就知道他內心多麼豐富，因為要心裡面有才能唱得出來。現在演員功力不夠，只能唱音符和節奏，但是感情唱不出來，我覺得現在的觀眾是要求唱出感情的，不論你是什麼流派。」王蓉蓉印象最深刻的，就是老師一直告誡要演出角色的內涵。「張老師以前就經常和我說：『人家那唱詞裡都告訴你了，你怎麼不把人家的意思唱出來呢？人家那念白都寫着那台詞了，你得把人家意思表達出來呀。人家劇本都告訴你了，你是演員怎麼不用功呀，怎麼不研究劇本呀？回家看劇本去！什麼意思就按照什麼意思唱。』我覺得話很簡單，道理太深了。」

17歲始入梨園，一日日地下着苦功，終得名師指點，王蓉蓉唱戲唱了三十多年，《西廂記》、《狀元媒》、《望江亭》等張派名本都已經純熟地入了骨髓。回頭看看，當年藝校的同學，出國、下海、轉行的不在少數，真正還留在舞台上的人卻寥寥無幾。「我酷愛這個。」王蓉蓉說，「說戲，唱腔，就說上一天我也一點不煩。但是因為大環境的緣故，要克服很多其他的東西。」她說，一直謹記恩師教誨——「台上認真唱戲，台下認真做人。」「這個刻苦呀，一生都不能停止。我們有句話，說『藝無止境』，現在的我體會越來越深。」

中樂選輯推本地作曲家作品

香港文匯報訊（記者 張岳悅）香港作曲家聯會與香港中樂團合作推出《香港作曲家當代中樂作品選輯》，收錄7位本地作曲家的8首中樂作品，多圍繞香港主題，展現濃厚的本土情懷。

選輯曲目包括陳錦標的《電車走過的日子》、梅廣釗的《彩雲追月狂想曲》、莫健兒的《圓來緣去》、許翔威的《飛舞九龍城》、黃學揚的《八仙過海二樂章》、鄧樂妍的《選界令》及洪銘健的《婆羅浮屠》，其中充滿異域風情的《婆羅浮屠》為首次在港演奏的新曲。據主席盧厚敏介紹，聯會一年前即開始邀請會員自由投稿，除以藝術水平為標準選曲外，還會考量中樂團對該曲目的熟識程度，因為「若要排練新曲，至少要兩個月的時間」。他又指出，現時錄製唱片最大的

困難是預訂場地，為兼顧選輯樂曲的統一性，要在同一個地方連續錄製四五日，今次的製作費超過50萬元。

既是新曲，又非展現本地風土人情的作品，《婆羅浮屠》的入選或許可見香港作曲家聯會和中樂團對本地作曲家的重視。香港中樂團藝術總監兼首席指揮閻惠昌笑說，自己也是第一次看到《婆羅浮屠》的樂譜，但應以實際行動鼓勵本地作曲家的創作，「這首曲目極具挑戰性，我們在演奏時也在不斷作出調整，互相配合，爭取達至完美。靜場錄音的優點是可在時間允許的情況下重複演奏多次，並經由後期製作剪輯修飾。」

閻惠昌認為，推廣音樂作品不僅要發行唱片，

張派《西廂記》 唱出「詩情畫意」

王蓉蓉的恩師張君秋生於上世紀20年代，曾拜師尚小雲和梅蘭芳，後來與李世芳、毛世來、宋德珠一起被稱為「四小名旦」。當時的媒體評價他「扮相，如窈窕淑女，似梅；唱功，有一條好喉嚨，似尚；腔調，婉轉多音，似程；做工，穩重大方，似荀」，又說其嗓音「嬌、媚、脆、水」，把梅尚程荀四派的優點都融合其中之餘，又自成一格。

王蓉蓉說，張派在繼承了四大名旦的基礎上，豐富、發展了旦角的唱腔藝術。「張派大部分戲都是以唱為主，在各流派中，它的唱腔難度最大，技巧最高。梅尚程荀四個流派的特點它都有。比如程派的悲劇、梅派的雍容華貴、荀派的小姑娘嗲的那種情態，又或是尚派的烈女，張派把這四大派的特點集於一身。為什麼它的唱腔好聽呢？是因為時代感強、節奏感好，表現力就強。程硯秋因為嗓音受局限，所以多唱低迴婉轉；張老師嗓音條件好，中高低都能唱，在唱腔藝術上來說，是豐富了旦角的唱腔。所以他的人物也最豐富，秦香蓮這種普通的勞動婦女、柴郡主這種有身份的年輕的皇家子女，又或是崔鶯鶯，有文化的、細線條的，都能唱，唱腔非常豐富。」

明年來香港演出，除了自己的招牌戲《狀元媒》，王蓉蓉也將為觀眾帶來最富張派特點的《西廂記》。這個版本的《西廂記》成形於上世紀50年代末，是著名音樂家田漢根據元雜劇改編，為張君秋度身打造版本。它也是京劇舞台上少見的以崔鶯鶯而非紅娘為主角的一版西廂，其中包括大段的唱腔，被形容為張派唱腔藝術板式最全的代表作。王蓉蓉說，這版西廂更像是「中國歌劇」，崔鶯鶯沒有太多念白，裡面大段的唱腔，唱得就是「詩情畫意」；若沒有非常好的演唱條件，實在難以駕馭。「當年的唱腔，是張老師一點點琢磨出來的。當年創作這個戲以後，因為年齡的關係，張老師也沒有唱太多。到現在還是我演得最多，比如裡面的一段『碧雲天黃花地』，也變得比較流行。」她又笑着說，演《西廂記》那麼多年，她絕對有自信讓觀眾的情緒被自己牽引，到時來香港演出，「我肯定讓他哭得稀里嘩啦！」

張君秋青衣名劇選

主演：王蓉蓉

2016年2月24日

《秦瓊觀陣》、《西廂記》

2016年2月25日

《擋馬》、《狀元媒》

2016年2月26日

《望江亭》（由王蓉蓉的門生王茜茜主演譚記兒一角）

2016年2月27至28日

《沙家浜》

詳情請參考香港藝術節網站：<https://www.hk.artsfestival.org>

眾人在唱片發佈會上支持推廣本地作品。 張岳悅攝

還應出版相對應的樂譜，便於大眾演奏。他期待未來可與更多中外團體合作，將香港作曲家的作品帶去更多地方。香港中樂團現時每個禮拜都有演出，今年開始漸多與歌手合作，本月13至14日邀請王馨平參與音樂會，12月將與林一峰同台演出。

取 觀 舞 台

文：梁偉詩
本欄由本地知名評論人小西與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

紐約「下一波藝術節」 2015 觀後

盛夏訪美三月，九月份剛趕上紐約布魯克林藝術中心(Brooklyn Academy of Music, BAM) 於每年秋季舉辦的「下一波藝術節」(Next Wave Festival)開鑼。早已風聞BAM的觀眾年齡層面和氣質與別不同，尤其與七月林肯藝術節(Lincoln Center Festival)的傳統成熟觀眾群迥異。BAM的觀眾多是年輕、有型、時髦，對藝術態度非常開放，目測個個都像從時尚雜誌裡走出來的潮人模樣，彷彿就是我們夢寐以求的藝術愛好者和arts audience，曲線讓許多邊緣表演藝術都有它的舞台。在紐約如此人口構成龐雜的商業城市，政府又沒有大力投放資源在小眾表演藝術，百老匯長期佔據表演舞台的主流，究竟以BAM為代表的高質素前衛演出，大概是怎麼的一回事呢？

紐約布魯克林藝術中心是紐約歷史最悠久的表演藝術機構。所營辦的Next Wave Festival每年皆由九月延伸至十二月，節目多元跨界，與英國愛丁堡藝術節、法國亞維儂藝術節並列為世界三大藝術節。相對於林肯藝術中心的與民同樂，戶內戶外活動色色俱備，營造綜藝閭家歡的形象，Next Wave Festival顯然比較精英、強調表演藝術的實驗性和世界性。因此參與的表演藝術品牌，亦每每展現出當代表演藝術上更多的可能。單是我所在的九月，BAM的戲碼已先後有台灣雲門舞集《稻禾》、澳洲Kid Koala的《Nufonia must fall》、Juliette Binoche 參演的《Antigone》和James Thierrée的《Tabac Rouge》等等。光看節目單，已然令人心跳加速。

雲門舞集對於華文世界的觀眾，可能已是耳熟能詳的舞蹈品牌。而在世界舞蹈之林，雲門自有其獨特的位置與魅力。繼1995、2000、2003、2007及2011年，2015年為雲門第六度受邀到BAM演出，並成為「下一波藝術節」的揭幕演出。當中對於大地的感情、春夏秋冬季節更迭的感興、生死循環的自然更替，都藉着24名雲門舞者踏上台東池上稻田(投影)而展開。芭蕾舞、現代舞、武術，甚至打稻不用的農具竹棍長桿，皆為鮮見於舞台但又活現水稻豐收之舞的舞台元素；音樂上更有台東山歌、歐洲詠嘆調的融合，成就一場視聽繽紛的色彩盛宴。

至於被歸入「音樂類」表演的《Nufonia must fall》，並非傳統的音樂演奏會，而是一個「多媒體拼碟騷」，我戲稱之為「泥膠公仔騷」。改編自同名小說的故事主角全部以泥膠公仔模樣登場，由手偶師、拼碟達人、樂手現場合奏配樂，live投影說故事；與香港藝術節2015的《紙影院之奧德賽漂流記》用紙偶展示奧德賽的故事異曲同工，《Nufonia must fall》所講的是一個機械人的戀愛故事。從職場上屢次受挫、追求心儀女孩子，到最後抉擇是否遠走他方，種種場面設計精巧，配以不同的拼碟聲效，活潑又過癮。機械人被炒後沮喪在街上流連，手偶師旋動佈景讓他永走不完歸家的路；最後抱得美人歸，粉紅燈泡閃耀全場，情景動人。完場後，大會還讓觀眾近距離參觀各場景部件，細味箇中操作。由此可見，BAM所謂「音樂類」的作品，已超越傳統藝術節對音樂表演的認知框框，開扉首個音樂騷已是「拼碟講故事」。

另一個叫座力強勁的戲碼，自然是影后級人馬Juliette Binoche擔綱的《Antigone》，甫開售不久就被秒殺。邀得國際巨星演出劇場作品，一直是BAM的得意之作，過去便有姬蒂白蘭芝出演過，而Juliette Binoche亦曾於2009年踏上BAM台板。

《Antigone》是傳統的希臘悲劇，女主角安蒂岡妮不顧國家的禁葬令，冒死要讓兄長入土為安，甚至與建制展開對於國家與倫理、個人與群體之間種種辯論。BAM的時裝版《Antigone》，開宗明義要揭露安蒂岡妮dark side、dark soul的一面，一如所料引來更大的好奇和獵奇。《Antigone》的舞台佈景以月亮的盈缺為核心的視覺裝置，大有「月亮背面」的隱喻，時裝版處理也容易讓作為女性的抗爭者，有更流暢的自白機會——Antigone對於「雜種」身世的困惑、外在世界成規的鄙夷——Juliette Binoche演來非常bitchy，完全逆反傳統Antigone的受壓迫者形象。縱然今回的《Antigone》似乎脫離希臘悲劇的軌跡，Juliette Binoche是否適合演希臘悲劇也人言人殊，畢竟改編所盛載的顛覆性極強，為解讀Antigone帶來更新鮮的向度。

「下一波藝術節」原是紐約前衛藝術的縮影，大膽好玩、賣潮賣品味，不但羅致遠東或有流行元素的表演藝術品牌，也邀請明星增強叫座力，入秋後的《Tabac Rouge》甚至是力量型形體劇場的展示。可惜我已踏上歸途，惟有寄望以後吧。

作者為2015年香港駐紐約經濟貿易辦事處
亞洲文化協會獎助金得主

節目推薦

上海越劇院《甄嬛》

今年的世界文化藝術節，上海越劇院帶來早前熱爆舞台的新作《甄嬛》(上下本)。戲作改編自熱門小說《甄嬛傳》，講述嚮往自由的甄嬛捲入命運無法自主的後宮爭鬥，痛恨權謀的她為了生存不得不參與其中，更一步步走向權力的頂端……作為上海越劇院的重頭戲，《甄嬛》獲第三屆中國越劇藝術節「優秀劇目獎」，首演場場爆滿，一票難求。演出更別出心裁地分為上下本，上本由新進年輕演員擔綱，風格青春亮麗；下本則集合了王志萍、錢惠麗等名家，功架純熟，演繹細膩淋漓。

除卻《甄嬛》，上海越劇院還帶來經典戲寶《梁山伯與祝英台》、原創劇《雙飛翼》及精選折子戲專場，以饗觀眾。

《甄嬛》

時間：11月11日、12日 晚上7時30分

《梁山伯與祝英台》

時間：11月13日 晚上7時30分

《雙飛翼》

時間：11月14日 晚上7時30分

《精選折子戲》

時間：11月15日 下午3時

地點：香港文化中心大劇院