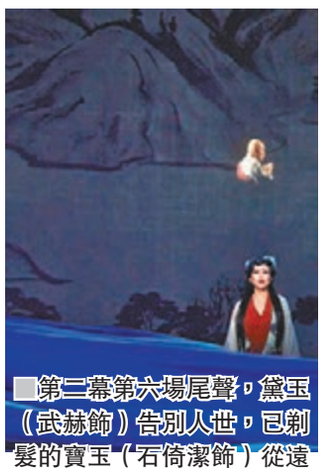
歌劇《紅樓夢》回鄉爭議與迷思

去年9月10日在美國西岸三藩市歌劇院誕生的歌劇《紅樓夢》，今年三月在香港藝術節亞洲首演，相隔半年後的九月，這齣原創歌劇回到《紅樓夢》故事誕生的中華大地，首先在北京舉行了中國內地的首演（北京保利劇院，8日、9日），再到長沙梅溪湖國際文化藝術中心大劇院（15日、16日），最後一站武漢琴台大劇院（22日、23日），共演出了六場，同樣大受歡迎，演出前後亦同樣引發了大量爭議話題。

文：周凡夫

■第一幕第二場黛玉與寶玉在瀟湘館賦詩細語的場面。 Keith Hiro攝


■第二幕第六場尾聲，黛玉（武赫飾）告別人世，已剃髮的寶玉（石倚潔飾）從遠處觀之。 阿姆斯特朗音樂藝術澤希提供

■第二幕第四場黛玉焚詩的場面，配合李百強的書法。 Keith Hiro攝

■第一幕第五場元妃（何佳陵飾）省親場景。阿姆斯特朗音樂藝術澤希提供

■第二幕第五場皇家錦衣軍來到大府抄家的場面。 Keith Hiro攝

■歌劇《紅樓夢》第一幕尾聲場景。阿姆斯特朗音樂藝術澤希提供

三角愛情 政治鬥爭

歌劇《紅樓夢》將情節和主題集中於寶玉、黛玉與寶釵的三角愛情故事，但卻將原著中清代皇帝與官宦家族運用貪腐作為政治鬥爭的背景加以突出強化，增添愛情故事背後的史詩式大時代氣息，將賈、薛兩家財產抄家沒收，賈府大觀園被焚燬作為全劇高潮。於是原著中四百多個人物，便只選取了七位主唱角色，和一位唸白演員，包括在中國民間幾乎是市井之徒亦熟悉的王熙鳳等大量人物，都在歌劇中消失了。此一選擇，在中國內地巡演時，仍未在舞台相見，已在媒體上引發廣泛討論，成為社會話題，從市場的角度而言，這自有助於售票了。

其實保留王熙鳳便會沖淡愛情故事，儘管歌劇大刀闊斧，全劇兩幕十一場近兩個半小時的戲中，仍保留了原著中的榮慶堂、瀟湘館、梨香院、怡紅院、鳳藻宮，還將黛玉葬花、焚詩這兩個「經典」場景設在翠竹林和桃花湖，更重要的是保留了原著又稱為《石頭記》的背後哲學，歌劇中的「序幕」，便透過和尚之口，將仙界石頭與絳珠仙草，雙雙被風月寶鑑吸入鏡中轉世，降生為寶玉、黛玉的「前世」道出，為這段東方愛情故事，加上了宿命框架。強調寶玉、黛玉前世注定不能結果的仙界下降凡間的宿命愛情，才是歌劇主旨，賈府毀於火中的戲劇性高潮，並非故事的終結，亦非題旨所在。

捨中取英 避去傳統

歌劇藝術精髓聚焦音樂，作曲家盛宗亮選取英文作為唱詞，明顯是考慮到組合演唱團隊的空間可以較闊。其實，浦契尼用意大利文來唱日本故事的歌劇《蝴蝶夫人》、中國故事的歌劇《杜蘭朵》，早已見怪不怪。以英語來唱《紅樓夢》是另一在內地巡演前後引發爭議的原因，只能說是這部名著的人物與情節，早已深入中國人的心坎，那則是欣賞心理的問題而多於歌劇藝術的問題了。

採用英語演唱在歌唱藝術上來說，最大的問題卻是英語的發音，相對而言較易譜曲而不會出現「倒字」，但腔韻發音卻會左右旋律的進行，色彩上很容易流於「非中國」化而出現「不三不四」的現象。幸好近兩個半小時的音樂在香港首演之夜聽來，這種現象並未出現，聽來不僅流暢順耳，亦無絲毫疙瘩感覺。盛宗亮的音樂，反而刻意避去傳統的中國音樂色彩，既無刻意突出五聲音階的採用，每當鼓、鈸交加，逐漸擊出中國戲曲的鑼鼓味道時便消失，可說力求避免出現太濃厚的傳統中國音樂色彩，這正是消減配上英語歌詞不倫不類效果的聰明做法。

中文版可挑戰改四連篇

其實，小說《紅樓夢》有一百二十個章節、人物超過四百個，要將之濃縮為兩個多小時的歌劇，確是只能大刀闊斧，將宏大的敘事刪繁就簡不可。這部英文歌劇《紅樓夢》，創作前後歷時五載，花費三百多萬美元，在中國巡演引發的爭議，亦應是選取《紅樓夢》來製作歌劇已早知會遇上的問題。本來，採用不同語言來演繹不同國家民族故事的歌劇多的是，眼前的例子是剛於澳門國際音樂節開幕演出意大利作曲家佐丹奴（Giordano）的歌劇《安德烈．謝尼爾》（Andrea Chenier），故事背景是法國大革命，人物亦全是法國人，但用的是意大利文。《紅樓夢》在香港演出時由湯沫海擔任指揮，在內地巡演時則由作曲家盛宗亮親自執棒，這也就提供了讓作曲家深入「重溫」作品的機會，據說盛宗亮亦有了一些新的想法，其中之一便是考慮創作中文版。

要改為中文版，那就必須要將歌詞重新創作，而且在音樂上亦必然要作出頗大的修改，盛宗亮有此想法，看來並非只是「照顧同胞的感受」，更大的原因這亦是一個很「獨特」的挑戰，作為追求各種可能性的作曲家而言，這亦確是一個自我挑戰的難得機會，作為觀眾的筆者，亦樂觀其成，期待能早日看到這個「副產品」的誕生。

不過，話說回來，要為英文歌劇《紅樓夢》改寫為中文版，無疑是一項新的挑戰，但更大的「野心」和更大的挑戰應是考慮將小說《紅樓夢》創作成為連篇歌劇，一如華格納的四連劇《尼布龍根的指環》一樣，那就等於將現時只是一部歌劇的篇幅擴大為四倍，那就可以將小說中的大部分人物和情節都可以轉變到歌劇中去了，那就不僅不會出現現時王熙鳳在歌劇《紅樓夢》中缺席的問題，還可以將此小說作品轉化為帶有史詩式的大型歌劇。

當然，要將《紅樓夢》製作成四連篇的歌劇，首要便是在結構上如何分篇，主題如何分配，如再加上具體內容及創作，這當會是一個需要長時間「作戰」的計劃，是一項無比龐大又極具挑戰性的大型製作活動。為此，前提便是要有足夠的資源投入，要有「投資人」（或投資機構）才有可能成事，且看是否會出現具有遠見的人士了。

韓再芬攜黃梅戲獻藝香江

黃梅戲又名採茶戲，黃梅調等，發源於湖北黃梅，及後興盛於安徽安慶，為中國五大劇種之一。為慶祝香港回歸祖國二十周年，安慶再芬黃梅藝術劇院日前來港演出，把黃梅戲這一國家級非物質文化遺產獻給香港觀眾，讓香港觀眾也能感受細膩活潑而雅俗共享的「黃梅戲魅力」。

提起黃梅戲，不得不提一個人——韓再芬。韓再芬現為安慶再芬黃梅藝術劇院院長，曾獲得「中國戲曲梅花獎」、在「第27屆中國戲劇梅花獎頒獎典禮」獲得「二度梅」獎項，屢獲殊榮，在舞台上深耕多載，其演出經驗之豐富 ，除了在內地演出外，亦在日本、美國等地留下足跡，為黃梅戲中不可多得的人才。

演出經典劇目

是次韓再芬帶領安慶再芬黃梅藝術劇院來港演出，為觀眾呈獻三部著名曲目，包括《徽州女人》、《女駙馬》和《折子戲》，其中《徽州女人》為韓再芬的代表作之一，自1999年首演，及後多次重演，歷久不衰。劇中「女人」一角由韓再芬飾演，演繹一個女人四個不同時期等待丈夫歸來的片段，分別是十五歲、二十五歲、三十五歲及五十歲四個時期，然而，最後等到丈夫歸來，丈夫卻根本不認得自己，為郎蹉跎半生。

對於自己多年來演繹該角色的不同年齡階段，韓再芬表示亦有不同的體會。「當年首演飾演『女人』一角還很年輕，演前半部分都會十分得心應手，後半部就還不算有很深刻的體會。然而隨着年齡增長，人生有更加豐富的閱歷，對人物的理解也有更深的層次，也能從不同的角度思考更多，所以現在演後半段又比前半段得心應手。」她說。

不同劇目展劇團特色

劇團為觀眾帶來三部精彩劇目，韓再芬表示這三部各有特色。《徽州女人》固然是她最重要的一部作品，而《女駙馬》和《折子戲》則是黃梅戲當中十分具有傳統特色的作品。「《女駙馬》是很具傳統特色的黃梅戲作品，當時由嚴鳳英老師主演，而《折子戲》就更加傳統了，大家都非常熟悉。用這不同特色組合在一起演出，就更加能突出團裡演員的優點和特色，向觀眾展現團裡演員的魅力。」

韓再芬的媽媽是黃梅戲演員，自小受到媽媽的熏陶，小小年紀就展現了當黃梅戲演員的天賦。她在十歲時就被安慶黃梅戲劇團錄取。1984年，當時16歲的韓再芬在黃梅戲電視連續劇《鄭小姣》出演主角，受到好評，年紀輕輕的她就略有名氣。小時便與黃梅戲結緣，韓再芬亦注定將朝這方面發展下去，走出一條屬於自己的戲路，對她而言，黃梅戲的吸引之處在於其音樂與演出過程時所表現出來的魅力。音樂在黃梅戲中是十分重要的元素，像《徽州女人》一劇中，便有大量的歌舞部分，同時也有大量的詠嘆調部分。

傳統與創新並行

隨着科技的洪流來襲，傳統文化面臨巨大衝擊，作為傳統文化的黃梅戲自然也不能獨善其身，加上觀眾群愈來愈年輕化，培育新觀眾固然十分重要，同時培養新一代演員接棒也是必然要做的事。對於面對科技的衝擊，韓再芬認為時代的發展是必然的，無可避免，「在以前沒有科技時，戲劇就顯得特別有魅力，而現在面對科技發展，劇團也要迎合時代的發展，努力創作出更好的作品。」隨着時代發展，傳統戲曲也要革新，而韓再芬亦一直有做這方面的工作，她也認為革新與傳統之間，兩者並沒有衝突，「在開放時代，任何嘗試都沒有問題，而這個時代，確實需要不停地創作，不停地進行實驗性的演出。」她說。她認為這需要藝術家在創作過程中，抓住戲劇的魂，讓大眾知道作品的魅力所在。

■韓再芬在《徽州女人》中演繹不同年齡階段的女人。 朱慧恩攝

■韓再芬近年致力在傳統與創新中尋突破。 朱慧恩攝

談到未來的發展，韓再芬表示劇團接下來也有不少想法，因應劇院的發展，團裡的演員也不斷年輕化，因此便要從多個角度做實驗，既要保留傳統特色，也要創作年輕人關注的題材，而黃梅戲如此具民族特色，未來還是有需要繼續發展的。」

文：香港文匯報記者 朱慧恩

周末好去處

2017綠升級嘉年華暨綠色原音音樂會

京瑞廣場將於11月11日化身成為城市中的綠色天地，舉辦別具特色的綠色主題活動——「2017 綠升級嘉年華暨綠色原音音樂會」。屆時，六隊本地街頭音樂表演高手將以不同樂器及互動的表演方式，唱出一系列綠色原音音樂，與在場人士打成一片。此外，觀眾還能投入好玩熱鬧的綠色環保嘉年華，當中的精彩活動包括創意綠色樂器展覽、環保小結他體驗坊、水筒敲擊樂訓練營、親子環保樂器創作坊及多個綠升級遊戲攤位等，讓大人及小朋友在超過十檔的攤位中，利用環保方式學習發揮創意，齊齊體驗有趣的減廢升級大改造！

日期：11月11日 中午12時至下午6時
地點：京瑞廣場(港鐵石門站C出口)
免費入場

D2 Place x《光．影．香港夜》打造《The Undiscovered World》

由法國文化推廣辦公室主辦，被喻為「港版法國里昂燈光節」的 《光．影．香港夜》首屆活動將於本年11月23日隆重揭幕。屆時，活動將於全港15個文化地標及歷史古蹟舉行，打造香港史無前例的光影盛會。作為香港西九龍文化創意地標，D2 Place將聯同本地設計師湯秉業合力打造光影藝術裝置《The Undiscovered World》， 並於11下旬起於D2 Place商場二期地下The Garage展出。透過不同的LED燈飾、投射及互動光影技術，The Garage將會化身成奇異光影世界，入場觀眾除了可充當「探索家」，深入地底近距離欣賞奇形怪狀的發光植物、巨型生命樹、及隨風起舞的守護精靈等等，挑戰你的「視覺」、「聽覺」、「嗅覺」及「觸覺」感官！ 商場更將於一期同時推出全新的聖誕飄雪佈置，將兩個地方串連起來，引領觀眾進入未被發現的璀璨奇幻國度。

日期：11月下旬至2018年1月1日 每日中午12時至晚上9時
地點：The Garage @ D2 Place TWO (G/F)
天台花園 @ D2 Place ONE (沿10樓樓梯直上)

東港城 X miffy 雪地迎聖誕

今年聖誕，東港城將專程打造出佔地逾5,000呎的「東港城 X miffy與你雪地迎聖誕」裝置，由 11月9日至12月27日，為全港市民帶來充滿童趣與節日氣氛的冬日白雪聖誕。屆時將特意推出十多隻全球首次現身特別版的miffy立體造型公仔，並融入以冬日雪地為主題的七大聖誕場景，同場更有AR互動遊戲、miffy 聖誕期間限定店、「miffy 與我——經典精品珍藏展」等，讓大家一同與miffy開心過聖誕。

雖然活動尚在密鑼緊鼓地籌備中，但miffy已經急不及待想與各位打個招呼。「東港城 X miffy與你雪地迎聖誕」專車將於11月4及5日走入香港旺區尖沙咀及旺角打響頭炮，大派miffy氣球、miffy 2018年曆卡及miffy沖繩紫薯曲奇。

「東港城 X miffy與你雪地迎聖誕」專車出巡時間表 (每日限量派發)

日期：11月4日 下午1時至3時
地點：旺角(西洋菜街行人專用區)
日期：11月5日 下午1時至3時
地點：尖沙咀(海防道)

「東港城 X miffy與你雪地迎聖誕」場景佈置及展覽
日期：11月9日至12月27日 上午10時至晚上10時
地點：將軍澳重華路8號東港城一樓展覽場 (港鐵坑口站A1出口)
免費入場