

《呂布情傾貂蟬》 突破傳統

王志良塑造多情戰神呂布

林穎施為貂蟬獻美 勤練「電眼功」

粵劇，作為南戲的主流戲曲形式，從鼎盛時期至今，從未跌下過香港文化的舞台，但外行有外行看的熱鬧，內行亦有內行看的門道，箇中講究不勝枚舉。林穎施與王志良作為新一代粵劇「旦」、「生」搭檔的代表之一，自廣州來，要挑起香港粵劇的門樑，看來已是時候。

●文：香港文匯報記者 胡茜
攝：香港文匯報記者 彭子文

近期由粵劇界兩位當時得令新貴文武生王志良及花旦林穎施擔綱演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》未公演已備受關注，宣傳攻勢鋪天蓋地，尤其紅隧入口巨型廣告及港鐵站沿線燈箱，掛上充滿電影感的海報，更是矚目。首度出任總策劃兼出品人的資深傳媒人彭美施日前向大家公布好消息，12月12日首演場早已爆滿，她說：「近日收到很多戲迷查詢購票，首場已售罄，不過11月26日再開賣2022年2月26及27日兩場門票，希望大家到時繼續購票，盡量滿足戲迷。」擔綱演出的王志良及林穎施當然感到鼓舞，感激出品人彭美施給予他們機會嘗試。

林穎施用一炷香關注練眼神

很多外行的觀眾也許並不知道，粵劇是幾乎沒有所謂的導演的，是次演出的《呂布情傾貂蟬》花了很長的時間準備，能夠飾演四大美人之一的貂蟬，林穎施表示感到開心，但她認為傳統的貂蟬形象比較固定和單一，「但我覺得現代女性越來越內外兼備，所以希望這次呈現的人物比較新穎，賦予她一個比較新時代的內涵。」她說。新編粵劇《呂布情傾貂蟬》與傳統的粵劇不同之處是古老粵劇套《呂布傳》從劇情表現手法較複雜，做法傳統，但新編就有一些改動，例如貂蟬獻美的戲，現在便換作京劇版本的獻美，演繹表達上的感覺更加強烈。穎施需要施展強勁的「電眼功」，她回憶，要經常拿着一炷香來練眼神，「演員的演技源於生活、高於生活，平時都需要練眼神。」她說。同時，貂蟬舞技了得，劇中便有多場舞蹈場面，林穎施與舞蹈員一起跳舞，「其中有扇舞，舞蹈編排為12個人，需要整齊去舞動一把扇，難度頗大。」

「在這次演出裏的呂布形象和傳統的不一樣。本來的呂布在戲劇中是個反派人物，但這一次我們想為他平反，塑造一個有情的形象，創造一個比較溫情的情節。」王志良介紹道。王志良為演呂布早前更遠赴杭州拜會崑曲大師林為林學習崑劇《呂布試馬》，要掌握當中功架及神韻。生旦二人本來已經默契很好，過往演出都不用排戲太多次，但這一次的《呂布情傾貂蟬》是排練、開會次數最多的一次，為求盡善盡美，《呂布情傾貂蟬》小生旦戲裝也專門從北京訂製，看來值得期待。

「王林配」20年默契無人可替代

戲曲藝術中雙人搭檔比比皆是，多以情侶姿態上演，例如白雪仙與任劍輝的組合便成為傳奇佳話，流傳至今。而林穎施與王志良這一對視前輩任劍輝和白雪仙為偶像，曾為了學習任白的名劇演出方法，也共演《紫釵記》、《蝶影紅梨記》折子戲，學習港式粵劇的演繹方式。

二人搭檔的時間中，大部分是以情侶夫妻的角色亮相，「比如他一舉手或者一個眼神，我就知道下一步會怎麼做，這種默契的確是要通過長期的默契來達成的。」林穎施說道，她與王志良二人出道逾20年，算起來合作也差不多20年了。20年間，二人自然也分別與別的演員搭成伴演戲，但默契不如對方，「如果和其他人搭檔，因為沒有基本的默契，

▲王志良為「呂布試馬」一幕不時鍛煉腿功。受訪者供圖

●王志良與林穎施積極投入排戲。受訪者供圖

就需要排練很多次。」王志良也說。

耳濡目染學戲 赴港深造增修養

粵劇作為一門表演藝術，當中的藝術需求並不比影視演員少，相反，基本功更是要求扎實。王志良說：「做粵劇是需要天分的，聲色藝都需要，有時候你有聲音，但不一定有樣，是一種很綜合的能力。」而他則自小習武，王志良認為與粵劇有緣分，「我入行唱戲是一種緣分，本來是學武術的，但中間有粵劇這個派別，於是就決定要學粵劇。」而他所屬的「文武生」更是對基本功有嚴格的要求。

林穎施與王志良都因家人對粵劇的喜好，自小耳濡目染，對粵劇有天然的好感，「當我考廣東粵劇學校的時候，就決定要將粵劇作為終身職業，因為當初其實有一個選擇是去學醫，但其實這是一個冒險的決定。」林穎施說。幸運的是，二人雖都做下相對「冒險」的選擇，卻都得到家人的支持和鼓勵，亦都遇上了良師。

林穎施畢業於廣東粵劇學校，2007年獲香港演藝學院獎學金攻讀中國戲曲課程，師從粵劇名家鄭培英及倪惠英。但在此之前，年紀輕輕的林穎施其實在內地已算得上大好前途的「角兒」了。記者不由疑問，既然在廣州已經聲名鵲起，為何選擇來香港演藝學院讀戲曲？讀演藝最大的得益和提升又是什麼？她答道：「當時已經拿了很多全國

●二人搭檔大部分是以情侶夫妻的角色亮相。金童玉女非常合襯。

的冠軍，如果在內地的話算是鐵飯碗，但我覺得人要不進步、更新自己，所以選擇了來香港進修，相信要充實了自己才會走得更順。」

來到香港的他們，雖然算不上清零重來，但終究要開拓一片嶄新天地，「比較得益於在求學時期就經常排戲。」林穎施說，「技巧要進步，但最重要是內在，這是一種演員的自我修養。我們要代入不同的角色，所以要把自己清零，但在這個之前，你必須要有很多歷史、文化底蘊。」

以現代化唱法為粵劇注入生命力

從廣州到香港，林穎施的個人表演方式有否進行香港本土化的修改？唱腔和表演方式又有何不同？她表示：「香港的粵劇表演更着重演戲，各位演員的互動反應講究即興。何謂『唱腔』？前輩名家在柳簧上下句拉腔或收腔所設計的旋律也，每位都有特定的模式，如名旦芳艷芬收反線中板陽平下句或慢板上句，與其他子喉的旋律是不一樣的。粵劇經歷了差不多一百年的發展，再要在柳簧上尋求突破而又悅耳動聽的旋律，雖不至緣木求魚，但可能徒勞無功。所以現在唱粵曲，更應該著重在演繹每句每字切合其意思及處境的感情，貫以抑揚頓挫之氣，令粵曲的唱法現代化，更能使聽者入耳動心。」

她隨即補充道，無論廣州還是香港的粵劇發展，都面臨着相同的問題，就是需要提高粵劇和粵曲的觀眾和聽眾的欣賞能力水平，「提升這水平，要靠建立起客觀評論的文化氛圍才可達至，令演員追求更高更善更美的表演藝術，擴大觀眾群到社會不同的階層，令粵劇粵曲注入新的生命力。」

●林穎施與王志良合作近20年，默契十足。

●《呂布情傾貂蟬》海報

冀望粵劇觀眾「降齡」以長久發展

林穎施現為「穎施藝術中心」創辦人，中心旨在傳承粵劇藝術，令更多人了解粵劇博大精深的魅力。「來香港是很值得的一個決定，覺得自己既努力又幸運。其實人生沒有多少個十年，當你去到那一步就更要嘗試不同的方面，做到更全面。」她說。

2021年在施政報告裏面得知政府願意去推動文化，林穎施覺得是一個福音，「因為粵劇是屬於我們的根的東西，我們需要去發展。香港沒有固定的粵劇團，包括我們的服裝都是私伙，但內地都有劇團提供。」她認為粵劇文化既然需要傳承，那麼一個能夠擔大樑的劇團便不可或缺。遇到有興趣從藝的年輕人，林穎施覺得需要鼓勵，「因為現在香港目前的粵劇環境是非常樂觀的，很多成年人不光是喜歡看，也有興趣去學，這對文化來說是一種很好的推廣和保存。」但她認為營運一個劇團是需要票房的的支持的，目前粵劇最大的問題還是觀眾不夠年輕化，「所以觀眾比較固定，也就比較有限，每個曲目要找到『班主』是一件難事，」她說，「有時候自己會做班主，但是非常困難，因為要收回成本其實不容易。」

王志良介紹道，在讀書的時候就經常去推廣粵劇，大中小學、幼稚園都有，「這裏的學生雖然沒什麼機會接觸粵劇文化，但其實一旦他們能接觸到，就會很有興趣。」而林穎施則認為在教育方面政府可以多做一些推廣，「因為這是一件首先需要被知道的事情。」他覺得香港目前的粵劇環境很好，因為有很多「願意自發買票的人」，「在香港的觀眾，喜歡的那些就一看看了幾十年，所以他們真的會買票來看、支持，這一點是很好的。」他說。

正因如此，將粵劇的觀眾「降齡」便成為一個能夠長久發展的重點，王志良說：「創新是重要的。以前我們做戲是四小時，但現在的觀眾可能耐性不足以支撐這麼長時間的演出。我們的推廣最重要的一點讓觀眾明白一套戲的內容，看得懂才能投入。」

藍天佑攀登梨園藝術殿堂 學藝無止境 粵劇正當年

一齣戲，演的是帝王將相才子佳人，功夫講究四功五法唱唸做打，配樂則中西合璧古今交融。但無論舞台上如何千變萬化，粵劇的故事內核，始終是懲惡揚善、忠孝節義的中國傳統倫理。正因這樣的藝術魅力，青年粵劇演員藍天佑學戲、入行、創新、傳薪，在粵劇的藝術殿堂步步攀登，越走越長。近日他接受香港中通社專訪，談起了他的學戲之路。

9歲學戲 因熱愛而堅持

9歲學戲，11歲入讀廣東的粵劇學校，儘管幼年並未接受傳統師徒制教育，藍天佑仍憑一身「童子功」，成為香江梨園當紅文武生。學院派、師徒制作為傳統戲曲在當代的兩種傳承方式，在他看來效果各有千秋，在學院，學生能夠循序漸進，有綱領、系統化地理解和學習粵劇，學藝過

程同樣辛苦。據他回憶，粵劇學院的學生天不亮就起床，7點出門做早操，跑步幾公里、壓腿、吊嗓之後才能吃早餐，上午和晚自修都要練基本功，每周只休息一天。高強度訓練下，受傷成了家常便飯，在做翻騰、倒立動作時，眼睛的毛細血管常會充血爆裂，前滾翻、後滾翻等動作更容易造成拉傷骨折，即便如此，他和同學仍因熱愛堅持下來。「初登台，年紀小，不知道害怕，因為沒有好壞的概念。長大了，認識到一山還有一山高，粵劇這行沒有畢業，沒有學成下山。」藍天佑說。

粵劇回暖 梨園朝氣蓬勃

於是，藍天佑來到中外文化薈萃的香港，就讀香港演藝學院，並在這裏找到創

作靈感。此時，粵劇在香港已走過黃金年代，陷入市場萎縮、觀眾流失、後繼無人的窘境。一方面，教授粵劇的演藝學院，要求報考學生必須中五畢業，意味著就讀學生年齡偏大、筋骨固定，再難彌補缺失的基本功。另一方面，香港劇團要求演員「私伙」自備行頭，令剛入行的演員入不敷出。從七八千元的鳳冠，到上萬元的戲服，一套行頭花費通常超過2萬港幣，並隨着本地戲服製作工藝式微，售價更加水漲船高，「升幅比香港樓市還誇張」。在如此艱難的環境下，從事粵劇表演的年輕人鳳毛麟角。與藍天佑同期就讀的同學僅五六人，畢業後更只有二三人留在梨園。近年，隨着特區政府加大支持、粵劇入

●藍天佑(右)曾於9月演出粵劇《血海迷航》。

●濃脂厚粉，為藍天佑的角色添上幾分俊朗英姿。

選非遺項目，香港粵劇大環境和市場逐漸回暖，平均每晚上至少有3場戲上演。藍天佑發現，新入行演員增加，劇團內多了不少年輕面孔，香江梨園朝氣蓬勃。儘管當前整個行業仍須面對資金短缺難題，以及新冠疫情帶來的巨大衝擊，藍天佑仍積極看待香港粵劇的未來發展：「國家國力強盛，提升了傳統文化的影響力，香港粵劇正迎來一個發展機會。外國朋友來香港，難道去看歌劇嗎？你要帶他欣賞本地特色，選得是粵劇。」

在藍天佑看來，市場和觀眾從未遠去，當一個人到了某個年紀，關注的東西會改變，年輕人喜歡蹦迪、打遊戲，年長後或許會欣賞書法、茶藝、戲曲，觀眾會一代

代成長起來。香港自由開放的創作環境，也讓粵劇藝術歷久彌新。在藍天佑近年創作的劇《女兒國無人愛》中，唐僧展現七情六慾，最終通過對大愛的理解克服小愛，充滿當代哲學。在他Facebook和Youtube的直播間裏，來自世界各地的觀眾跨越時差，共同領略東方魅力。

採訪結束時，藍天佑說起他赴海外演出的經歷，新加坡、馬來西亞、法國、英國、加拿大、澳洲，當地華人和外國人的熱情給他留下深刻印象，「作為表演者看到觀眾這樣熱愛，更加印證這門藝術不能沒落、不會沒落。」

●文、圖：中通社