

《帝女花》65周年慶 再塑經典 意在傳承

2022年是任、白演繹唐滌生版《帝女花》65周年，「桃花源粵劇工作舍」一連策劃九項活動，從專業舞台一路延燒開去，透視經典的各個文化面向之餘，也邀請觀眾再探這粵劇瑰寶的豐富內核。

◆文：香港文匯報記者尉瑋 圖：「桃花源粵劇工作舍」提供 訪問地點鳴謝：金鐘樂茶軒

◆吳國亮

◆黎宇文 攝影：JesseClockwork

「《帝女花》對香港人來說，在文化層面上是很多的，哪怕沒有看過，可能也會唱第一句。但是你對它又了解多少呢？這個殿堂級的劇本、文學性的劇本，它的影響和能力不單只在粵劇中，在其他很多不同的文化上也會產生作用。」監製黎宇文說。

這次《帝女花》65周年慶包含一系列九個項目，不乏各種跨界延伸，是將《帝女花》的能量不斷向周圍輻射，既在專業上嘗試經典的再塑與傳承，也希望吸引新的觀眾來到粵劇的藝術世界。

其中，1月即將上演的專業版《帝女花》將集結不同世代粵劇演員，每日以不同組合演出共15場；原創作品《拜將臺》亦將第6度公演。此外，還為學生專設了「戲台版」、「演唱版」與「朗讀版」《帝女花》，讓年輕一代以各種方式體驗經典。正在進行的「可憐也！黑盒劇場節」則以實驗小劇場的方式，邀請四組藝術家，從《帝女花》為出發點創作新作。除此之外，還有邀請公眾一起拍片、用影像「借題發揮」的「水波浪影像節」；以長平公主形象為題的「長平影像65影集」；以及與香港管弦樂團合作的「落花滿天·管弦光影之旅」。

為學生搭建舞台

九個活動貫穿全年，但主辦者的野心不止於此。導演吳國亮希望能以《帝女花》為題眼，將不同文化、不同界別的人互相聯結，為粵劇藝術再添薪火；其中重中之重是如何讓年輕一代感受《帝女花》，邂逅粵劇藝術。

「《帝女花》這個膽，夠狎。唐滌生的劇本自有魅力，我們要想的是用什麼點切入，吸引大家『中伏』。」吳國亮笑道。

專門為學生策劃的「戲台版」、「演唱版」與「朗讀版」正提供了不同入門方式，嘗試為學生製造難忘的粵劇初體驗。「戲台版」讓學生有機會親身體驗建構專業舞台製作，「演唱版」及「朗讀版」則門檻更低，鼓勵學生自由發揮，圍繞與《帝女花》相關的元素，或以演唱表達，或從文字進入，以自己的方式探索經典。

「去經歷一個製作的台前幕後，去建構一個表演，由師生一起來做，是可以學到很多東西的。」吳國亮說自己讀書時沒有太多這樣的機會接觸藝術與劇場，希望現在可以搭建平台，讓學生有機會去嘗試。他認為表演藝術有著豐富的魅力，會觸發出另一個廣闊的世界，他至今就仍難忘當年在麥高利小劇場第一次真正觀看演出時的感覺，「不是說好不好看，而是那種體驗。我相信，除了《帝女花》和仙鳳鳴留下來的寶庫是一把鑰匙，可以去開啟（那個世界）外，劇場本身也有這樣的魅力。當然我們要做好，如果我們做得很差，勸退學生，那就是我們的罪過了。」他笑道。

為後來者清出道路

《帝女花》是寶藏，粵劇藝術是寶藏，但每個人如何走進這個世界，都有自己的機緣。

黎宇文回憶自己小時候，沒少聽父親講關於粵劇的故事。「他17、18歲時，就用人工的一半去看粵劇！他是看過仙姐和任姐最後一屆的演出的。」黎宇文笑道，父親是廚師，但總和他講唐滌生的詞如何好，「經常給我講文學，挺搞笑。」再加上讀小學時他上下午班，早上時電視播粵語長片，其中很多是粵劇，久而久之，他對當時的老信都耳熟能詳，對粵劇自然也不抗拒。

「對這個東西沒有抗拒和陌生感，這很重要。我們經常做推廣，好像總要有個目的讓別人去認識些什麼，其實要令到別人抗拒就很重要。」他說，「其他的表演藝術是能做到不知不覺讓你抗拒，但是粵劇程度上不知為何，很多約定俗成的東西會令到年輕人卻步。」

吳國亮「入坑」的方式則又不同。家中沒有粵劇愛好者的他是很偶然之下去看了《帝女花》的電影版，發現音樂很好聽，後來又看了任白版，就此再也挪不開眼。

◆「可憐也！黑盒劇場節」之《庵遇》 攝影：鍾宇生

◆《帝女花》之學生演唱版

◆《拜將臺》將第6度公演。

◆「可憐也！黑盒劇場節」之《好奇害死貓》 攝影：周金毅

◆專業版《帝女花》，王志良飾周世顯

專業版《帝女花》 日期：1月6日至18日 地點：戲曲中心大劇院 《帝女花》65周年慶 <https://www.utopia.org.hk/menu.php?id=9>

「高音甜、中音準、低音勁」 粵曲也可以很和諧

在表現手法上，除了現代劇場的台燈聲的運用外，吳國亮特別提到了「桃花源」試驗多年的HCA粵劇和諧音色系統，以此來解決粵劇因鑼鼓太響而令現代觀眾卻步的問題。

「一說粵劇，有些人覺得第一件事就是鑼鼓太吵了，所以很多人改革粵劇時會先扔掉鑼鼓。我就不贊成。我完全明白鑼鼓吵得人驚的感覺，但為何不要捨棄？因為這是粵劇表演元素中很緊密的一件事。所以我們就想，怎麼讓它不刺耳？怎麼保留它的節奏？」

吳國亮說，粵劇的樂隊其實是「unbalanced的

◆HCA粵劇和諧音色系統利用隔音房和收音器材來調節樂器與人聲的平衡。

樂隊」，「管弦樂的編制是令到聲音和諧，但我們不和諧。不得不承認，鑼鼓總很吵，琵琶又經常不夠響，那是否可以在現場形成一個音效的平衡？」經過十年的實驗，「桃花源」打造出「HCA粵劇和諧音色系統」，簡單來說，就是將音量很大的樂器擺到現場的錄音室般的隔音房中去演奏，然後即場處理其與其他樂器及人聲聲音的平衡。

「就像平時錄製唱片時出來的效果。」吳國亮說，「其實不是怕你大聲，而是音質是否正，是否每個度都到位，就像《無間道》裏說，『高音甜、中音準、低音勁』。」

《楊雪霏 | 西班牙掠影》 音響設置限制發揮

12月港樂帶來兩場《楊雪霏 | 西班牙掠影》音樂會，以歡騰氣氛進入熱鬧的節慶月，當中更邀來古典結他天后楊雪霏為嘉賓，演繹3首結他曲目，指揮則是首次跟港樂合作的美籍西班牙裔的路柏斯-法萊。

這個音樂會的曲目都是二十世紀初寫成的，風格跟交響曲截然不同，今次亦摒棄較長的曲目，以較短小但多首曲目的編排來展示輕快至歡愉感覺，務求觀眾聽得輕鬆和容易接受。整個節目大致可分兩方面看：一是純樂隊演奏，曲目包括《露珠遊行》、《意象》；伊伯利亞和《三角帽》第二組曲；二是楊雪霏與樂隊演奏的結他曲目，包括《阿蘭胡埃斯》結他協奏曲、《禁止的遊戲》和《自由探戈》。以節目名稱與嘉賓先行先計，後者算是這節目的主菜。

楊雪霏14歲在馬德里首演已獲盧克高親臨觀賞，至今在古典結他樂壇已享盛名。她這夜第一首呈獻的也就是這位作曲家的《阿蘭胡埃斯》。分3樂章的樂曲有著協奏曲的曲式，神氣的快板、慢板再轉向雅致的快板讓獨奏與樂隊均有不少發揮和互動的空間。獨奏以簡單的掃弦開始，結他以主位進入，第一個印象是這段神氣的快板未能即時牽起感覺，到了慢板英國管在結他的伴奏下有動人的旋律；終章明媚的日光裏，在樂隊

的包圍下，結他發放的技巧還是有點距離。《禁止的遊戲》和《自由探戈》都是較短的樂曲，每首約5分鐘長度。前者即是《佚名浪漫曲》，由哈素改編過來，此曲感傷而又令人難忘，在只有弦樂伴奏下讓人感到結他優美的聲音，令人較易進入獨奏的世界，亦即結他所放送的色彩。彼亞佐拉的《自由探戈》有強勁的推動力，樂曲背後的思維與樂器的技巧同樣帶有新意念：自由奔放。雖然也只得弦組伴奏，快拍子總感到結他聲入不到心耳，那奔向自由的致敬感覺就差了一點點。《禁止的遊戲》與《阿蘭胡埃斯》的章二慢板成為是夜最吸引的獨奏演出，反而結他強而有力的快板就感受不到。

究其原因，相信不是楊雪霏失準，反而更多是場館的音響設備和古典音樂會多不予獨奏設味有關。古典樂器如小提琴或鋼琴本身的音階很高，而且透發帶有較光亮的金屬性音質。弦線的結他就沒有這有利條件。在慢樂段中，結他容易突出，但到了快樂段，在幾十人的樂隊參與下，獨奏可以說是無力抗衡。我坐的位置距離獨奏者也不算遠，清楚聽到那是沒經調音和擴音的原聲，但這聲量平均較細，就算是快板也不似在你面前奏出。如聽碟，相信不會有此問題，那是因為調音

◆楊雪霏與港樂。 Ka Lam攝 港樂提供

效果關係。你會感到演者就在你旁邊不遠處，甚至可以想像到其指法的力量。但今回在現場看，就算集中看其指法也感覺不到其技巧，主要是聲音像在遠處，根本到不了你身邊。這類音樂會還是在較小場館或要加味的情況下才感受到器樂（結他）之美和技巧變化（首場有設味，不過只作錄音用）。

其他3首曲編制甚大，弦樂以外的木管與銅管都屬大型。8分鐘的《露珠遊行》算是熱身，德布西的《意象》中木管分量不輕，長笛、雙單簧管都有迷人片段；而法雅《三角帽》的銅管有重要展現，尤其在終舞曲，做出力量。3首滿載西班牙節日氣氛的曲目在指揮帶領下整體帶來歡愉輕快感，可能因曲目較近代，入場觀眾也不一定都是古典樂迷，也有幾回拍錯掌。 ◆文：鄧蘭

週末好去處

音樂會： DISNEY IN CONCERT： A Dream Is A Wish

這個新年，迪士尼 DISNEY IN CONCERT：A Dream Is A Wish 將於1月1日和2日，在香港九龍灣國際貿易展覽中心獨家首演，演出場次有限，僅限四場。喜歡迪士尼的大朋友小朋友，歡迎你與摯愛一同參與，一起感受這美妙的體驗。迪士尼的粉絲們將能透過這場演唱會充分體驗，從經典到當代迪士尼動畫電影中前所未有的音樂世界，讓你感受夢想也能成真。

日期：1月1日至2日 下午3時、下午7時30分 地點：九龍灣國際展覽中心匯星

