

撬動傳統戲曲邊界糅合現代劇場 毛俊輝：「粵劇情」中覓新音

毛俊輝

「戲曲如果停留在過去的模式，始終是很容易和現代的社會和生活脫節。」

著名戲劇藝術家毛俊輝（毛Sir），近年來一直致力於將粵劇活化，注入現代劇場的演繹思維。不論是得到賽馬會支持的「毛俊輝劇藝研創計劃」，還是與香港藝術節合作的數個粵劇新編，都一脈相承，大膽嘗試撬動傳統戲曲的邊界，用富有當代感的視角與表達，讓戲曲之美更加貼近現代觀眾；也與一眾粵劇創作人一起，尋找更富創造性的演繹空間。

繼2018年的《百花亭贈劍》之後，毛Sir再一次和香港藝術節攜手，帶來《毛俊輝·粵劇情》（下稱《粵劇情》），三段經典折子戲，三種不同的改編路徑，為觀眾呈現出截然不同的質感與意趣。

◆文：香港文匯報記者 尉璋
攝：香港文匯報記者 黃金源
部分圖片由香港藝術節提供

「粵劇情」所選折子自然都與情有關係。但情有百樣，三個折子戲的改編與處理各藏巧思。

不同視角演繹經典

《藏舟一夜》挑選了羅品超首本戲《蝴蝶杯》中的一個折子，由洪海和曉瑜出演，意在傳統演繹風格中再深探。

洪海本身師承羅品超，他與曉瑜搭檔，演繹這經典折子自是信手拈來。毛Sir卻偏不讓他們在舒適區中再作重複，「我要求他們將傳統的表演盡量做好，不需要很多花巧的東西，但要將傳統最好的東西展示出來。但很有趣，就算是做傳統的粵劇，從我的角度看來，都要花些心機研究怎樣能做得更好，做到有自己的體會、自己的理解，而不只是跟隨名家的做法，或者某種模式的做法，做到最靚就行——不夠的，要有自己的體會。」毛Sir說，「藏舟」的這一段，是傳統式的比較單純的感情戲，田玉川外遊中，偶見總督之子盧世寬打死漁夫胡彥，不平之下將盧世寬打死，遭盧府追緝。後玉川被胡彥之女胡鳳蓮相救，二人在舟中訂下婚約……二人相處於危難之中，同病相憐命運相通，最後心意觸碰下定下盟誓，可算是傳統戲曲中常見的感情處理。「但是在今日來說，要將過程很細膩地演出來。」毛Sir說，兩個演員的能力毋庸置疑，都很懂得做「應該做」的東西，「但你自己是如何去感受它的，我要這個『自己』出來。這是很意思的，今天就算我們是做傳統戲，如何演繹一個傳統故事，都有很多功夫可以做。」

《密誓背後》則改編自《孝莊皇后與多爾袞》，要在傳統唱段中挖掘「潛台詞」。

原作品是傳統的唱功戲，男女主角唱功的炫技展現讓觀眾心折，至於孝莊與多爾袞之間的政治角力與情愛糾纏，卻往往刻畫得未免單向。「從比較真實的人物來說，由今天的觀眾來看，一定是很需要理解多些他們的內心世界。那個內心世界才是這個戲最有趣的地方。」毛Sir希望演員再深入挖掘人物內心，找到自己獨特的理解，會發現傳統戲詞也有不一樣的演繹空間。這種挖掘給擔綱主演的衛駿輝與林芯菱帶來很大的挑戰。「尤其是衛駿輝，她是很有經驗的女小生，很多時候做的戲都是香港很典型的多情小生、癡情小生，但是多爾袞不是，多爾袞是所謂的男人中的男人，這種角色她很少做。我覺得是特意給衛駿輝一個挑戰，她也很樂意接受這個挑戰，她做了很久戲，很想自己還能摸索到一些東西。」

《我的窺醉》更有趣，改編自唐滌生經典《蝶影紅梨記》，卻選擇從一個現代女孩子的視角來投入山東才子趙汝州和汴京名妓謝素秋的故事。

現代女孩Linda醉心傳統戲曲，在幻想中遇上古裝的汝州。現代女孩與古裝男子的對戲火花四濺又錯位連連，這戲中女子，到底是Linda，是素秋，還是素秋假冒的太守之女？古今照應下，戲裏戲外重重疊疊，「讓我們可以探討從不同的角度來欣賞傳統戲曲。」毛Sir更透露，在《我的窺醉》中，作曲家鍾志榮特意操刀撰寫了一小段新曲，可算是驚喜彩蛋。

雖是小品 卻更富冒險精神

2018年，毛Sir與香港藝術節合作《百花亭贈劍》，嘗試用現代劇場的眼光介入唐滌生的經典劇作，細細挖掘原作中的「戲味」，讓人物邏輯更加貼近當代人情感世界。雅致靚麗的舞台美學，節奏緊湊的劇場調度，再加上對原本結局的大膽改編，讓江六雲與百花公主間的情緣更加靈動，吸引了許多從來沒有看過粵劇的年輕觀眾。

「上次的《百花亭贈劍》是一個比較傳統的戲，就算做了很多事，試過之後，整體來說都還是一個傳統演出。對於這個戲，證明它是適合（這樣來演繹）的。為什麼呢？因為我們不只是香港，還去了深圳，去了上海，廣州自不用說了，我們在廣州很受歡迎。但深圳和上海是很少看廣東粵劇的——今日來說，但他們很喜歡這個戲，到現在深圳都還有人問我：你會不會來深圳給我們再做這個戲？或者是來給我們排戲呢？包括深圳的粵劇團。所以，我明白到我們做的是事情是觸及到那些人的，是和人們有聯結的。」

在《粵劇情》中，毛Sir同樣嘗試將現代劇場與戲曲傳統糅合在一起，讓他們互相映照。「有了《百花亭》的經驗，我們整個團隊大家都很有心機，都很相信這件事。這很重要。大家很相信我們可以將現代的手法來灌注在戲曲的演出中。」

毛Sir分享道，從演出的設計上而言，這次有許多地方更加跳出戲曲的框框。「比如陳志權先生給我設計的《孝莊皇后和多爾袞》的景，很靚，但是太傳統了。這個戲我要試的是一個新的觸覺。演員方面，我的處理是讓他們嘗試他們平時少有的做戲方式，在他們本有或固有的模式中表演已經可以做得很靚很優美，但我想他們挖掘多一些出來。那在設計上也要配合，多些寫意的，多些比較虛的。」寫意也有濃墨重彩與清淡雅致之分，在這個折子中則是要「輕」，「盡量襯托出他們的表演。」劇中也會用上影像投射等效果，但毛Sir強調運用科技要「很小心」，「不是用上科技就行了，科技元素的使用我們再三思考過，希望用得適當，（最終效果）我（現在）也不知道，要演過之後才能得到最終的答案。所有都是要去試。」

「戲曲如果停留在過去的模式，始終是很容易和現代的社會和生活脫節。」毛Sir如此說。在他看來，比起《百花亭贈劍》仍是在唐滌生的經典框架中再作發揮，《粵劇情》恍若小品，靈動得來卻更大膽。「怎麼說更大膽些呢？因為很多事情還是要去試，甚至說是要一些冒險精神。」毛Sir說，「比如說《窺醉》，可能看完有人會罵的：你搞什麼啊？但是不要緊，因為我是想要試，固然是想提供給某些觀眾，可能他們會想從另一個角度來看這個經典的折子戲。可能這個演出不是答案，但是它啟發我們有新的思維、新的想法，會創造，還有新的發展。這就有趣了。」

◆洪海與曉瑜將出演《藏舟一夜》。

◆聖志良與林穎施將演繹《我的窺醉》。

◆衛駿輝與林芯菱將演繹《密誓背後》。

◆孝莊與多爾袞兩個角色給演員帶來新的挑戰。攝影：Dicky Wong

◆毛俊輝（左一）與演員林穎詩及樂器老師們在排練中。攝影：Dicky Wong

◆毛俊輝（右一）指導演員排練。攝影：Dicky Wong

掃碼睇片

Push 演員突破舒適圈

毛Sir說，要活化粵劇，關鍵在於發掘「創造性」。「不管是用傳統手法，還是用新的思維，其實都在於是否有足夠的創造性。」劇本改編與導演手法如是，表演更如是。尤其對於年輕演員來說，若能在此過程中刺激他們不停思考與吸收，跳出對傳統劇目既定程序「照辦煮碗」的思維習慣，深入內心去感受，去挖掘，去實驗更有創造性的表演手法，將會令人驚喜的火花，更加拉近與現代觀眾間的距離。

◆毛俊輝

何反應，個個都知道怎麼做，通常就看個人的唱功和魅力而已。而現在，我要求從另一個角度進入。」在《粵劇情》中，他不斷push演員突破自己的舒適圈，如同逼迫他們重練武功，「原來是很難的。」他笑道，「有演員初起步時都不知道該如何反應，對他們來說這個太陌生了。他們習慣的是怎麼演給觀眾看他們會的東西，他們最拿手的東西，但我要的不是這些。我要他們理解在這個情境中的這個角色是如何的。例如《窺醉》中的現代女孩，她不可以一出來就像做大戲那樣做的，但是又不是要她做話劇哦，於是她就要去找這個平衡，在戲曲之中帶出一種真實的感覺。同樣，多爾袞和孝莊皇后要在唱段中帶出一種即時的現代些的感情，而不是一板一眼地『表演』感情，要自己體會出來，然後那個感情才會幫你表演提升。《藏舟》也是，這麼傳統了，但你是誰呢？你和對手是什

麼關係？在這一條船上，仍然要去演繹空間中的距離、觸覺……這些全是我push他們去做的。」毛Sir說，在戲曲表演中，年輕演員有時容易迷失，「不是說他們不知道要什麼，而是他們太知道要什麼。」太知道既定的套路與方法，確定性滿溢，自然不會再花力氣去尋找。「但是演戲是需要不停去尋找的。比如你看外國演員做莎士比亞，個個都做，個個都一個樣子嗎？誰要看呀？所以個個都要找自己的丹麥王子，自己的李爾王，自己的麥克白，就是這個道理。」問毛Sir這次的三個折子戲中，演員的突破是否有驚喜，他說：「驚喜不敢說，我反而覺得，很希望演員可以拿到經驗，對他之後做其他東西也好，可以多些表演上的體會，這個也是我做研究計劃很想和香港的粵劇演員合作的原因。不論他是什麼背景，內地的、香港的，都想他們除了學好戲曲應該有的基本功外，也應該去探索一些新的思維、新的演繹手法。」