

從經典大戲到新編劇目，梅花獎得主楊霞雲和樓勝近年已在海內外當代戲曲舞台掀起了多場「青春風暴」，二人在傳承婺劇經典作品的同時，更在此基礎上融入當代人的審美意趣，踐行傳統戲曲的與時俱進，以青春力量書寫多彩婺劇人生。

◆文、攝：香港文匯報記者 張岳悅

▲《白蛇傳》演出風格剛柔相濟、文武兼具。康文署供圖

▲威武勇猛的穆家女將在《穆桂英》中以全盛陣容亮相。康文署供圖

青春書寫婺劇人生 傳統戲曲與時俱進

樓勝

去年「中國戲曲節」中的一齣婺劇《白蛇傳》，相信已為戲迷留下了深刻的印象，今年浙江婺劇藝術研究院的刀馬旦楊霞雲及文武生樓勝再次受邀來港，出席「中華文化節2024」節目巡禮活動，預告7月將於沙田大會堂上演《三打白骨精》《穆桂英》及多齣精選折子戲。「我們之前參加的是『中國戲曲節』，今年將所有門類的活動歸納成為『中華文化節』，能讓更多人看到傳統文化的多元和博大精深。」樓勝說，「戲曲本身就包羅萬象，在戲曲中你可以看見關於傳統文化的所有解讀。這次能作為浙江的代表來做三場演出，我們很珍惜這樣的機會，香港如同一個窗口，可以使戲曲的光芒照到世界各地，希望以後每一屆我們都能將更多經典劇目帶到香港來，為中華文化的宣傳和推廣做出貢獻。」

浙江婺劇藝術研究院自2013年起已是第四次來港演出，楊霞雲坦言，當年首次來港時心緒忐忑，「之前我們的出訪和宣傳都比較少，香港觀眾可能並不知道我們這個劇種，或許連『婺』這個字都不認識，還會不會走進劇場來看演出呢？」她猶記得首場演出上座率約60%，次日約90%，到第三日演出時幾近全場滿座，香港觀眾對婺劇的喜愛和熱情令她對之後的每一場演出都充滿信心。

新戲場面宏大 絕活不斷

婺劇俗稱「金華戲」，流行於浙江金華一帶，因金華歷史上素稱婺州而得名。婺劇的表演風格鮮明、剛柔並重，擅長以流暢的舞蹈、激烈的武打場面、高亢的音樂及鮮明的服飾造型展現強烈氣勢與情感。浙江婺劇藝術研究院向來勇於在傳統戲曲程式中融入現代元素，打造戲曲藝術的新時尚。去年上演的《白蛇傳》包含多種婺劇身段絕技，如白素貞與小青的「蛇步」，許仙的「飛跪」、「搶背」等翻跌技巧，而《斷橋》一折更被譽為「天下第一橋」，是「文戲武做」的代表作。

今年研究院帶來的新戲可謂場面宏大、絕活不斷，在西遊故事《三打白骨精》中，楊霞雲、樓勝等優秀演員施展渾身解數，大耍「變臉」、「下高翻」及「雙砸險」等精湛技藝，演活婺劇猴戲的「三變三打」。去年一眾鮮衣亮甲、威武勇猛的穆家女將，今年將在婺劇《穆桂英》中以全盛陣容再亮相，楊霞雲飾演的率性活潑的穆桂英，將與樓勝飾演的楊宗保碰撞出綿綿情愫。與此同時，精選的多齣折子戲也將以「武戲慢慢來，文戲踩破台」的手法展示婺劇傳統唱功及身段，《火燒子都》中的「抹臉」、「吹臉」絕技，《掛畫》中的「椅子功」和《古城會·斬蔡》的「紅生戲」等，唱唸做打無不精準純熟。何謂「武戲慢慢來，文戲踩破台」？樓勝解釋說，婺劇中的文戲富有生動而強烈的節奏感，將人物內心的情緒起伏通過誇張外化傳遞給觀眾；而武戲則會增加動作的造型雕塑感，如同電影中的特寫和慢鏡頭，讓觀眾更清晰地看到個個細節。

「《三打白骨精》是我們去年3月創排的新戲，在內地連演7場，場場爆滿，也曾去到11個國家演出，無不受到當地觀眾的歡迎。」楊霞雲表示，大家都對《三打白骨精》的故事情節耳熟能詳，此戲可謂老少咸宜，「我們在戲中不僅會表演絕活，還加入了魔術和雜技的元素，為這齣戲增光添彩。」

人物鮮活 劇情貼地吸觀眾

楊家將的故事家喻戶曉，以此為題材的戲曲作品久演不衰，《穆桂英》是經浙江婺劇藝術研究院三代打磨的經典保留劇目，樓勝介紹道：「婺劇《穆桂英》和其他劇種有所不同，我們的人物會更鮮活一些，她身上帶有一種率真可愛的野性。轅門斬子一段，有很多婺劇獨特的表演，幽默且富喜劇色彩，而破天門陣時則全面展示了刀馬旦的功力，在武打的設計上會更加火爆、精彩且有看點。」

樓勝補充道，與其他劇種相比，婺劇《穆桂英》更側重於從家庭倫理的層面去解讀故事，包括穆桂英原是山大王的一種人物設定，都使得這齣戲的劇情更為貼地，「我們的《穆桂英》是齣輕喜劇，能讓觀眾在輕鬆的氛圍中理解一個女子的家國情懷。」也正是如此，婺劇在吸引年輕觀眾入場觀賞方面自有優勢，「無論是《穆桂英》還是《三打白骨精》，就算第一次看戲的觀眾，也不會覺得晦澀難懂，因為它節奏明快，動作性強，故事情節又一目了然。」

浙江婺劇藝術研究院前身為成立於1956年的浙江婺劇團，建團以來在婺劇傳承和創新發展的道路上從未止步，曾整理800多個大小劇目及3,000餘首唱腔、曲牌，並記錄婺劇獨有的傳統臉譜和服裝圖樣。楊霞雲說：「我們團裏年輕演員特別多，大家都非常踴躍地去學習和練功，只要你肯練，只要你想學，只要你肯要，團裏就會想盡一切辦法為你找尋名師並量身打造新戲。」

◆西遊故事《三打白骨精》場面宏大。康文署供圖

推介演出之餘，二人亦赴八和粵劇學院與學員交流，介紹婺劇的歷史和特色，展示《白蛇傳》中的招牌動作，並解答學員們對婺劇的好奇以及學藝中的困惑。此次交流活動由八和學員展示拉山、走圓台、踢腿等基本功開始，二人讚賞學員僅學藝兩年已有如此水準，同時勉勵學員在日常生活中把握碎片時間勤練基本功。樓勝說：「腿和腰是一切身段的根基，平時在家的時候自己也要加強這方面的練習，最開始練的這幾年最容易出工，你要珍惜這段黃金時間。」楊霞雲補充道：「我們以前在戲校的時候兩個月就要完成腿和腰的基礎課程，天天都是魔鬼訓練，但我現在最感謝自己最初練功的那段時間，全靠那時打下了非常厚實的基本功，一輩子都會受用。」

二人皆認為，演出之餘的交流活動極具意義，「這種近距離的接觸能使香港的學生更了解地方戲種，也使我们通過交流更明白粵劇的表演特色，這樣互相借鑒和學習的機會很好，希望未來能有更多機會與學生面對面地交流。」

◆楊霞雲及樓勝與八和粵劇學院的學員交流。

聆聽

勉粵劇學員日常勤練基本功

新華社

美國老人 賈和普與古蜀道的不解情緣

陽光從高大優美的樹冠中投射出明暗交織的光影，千年古柏蔭蔽的石板路一直延伸到看不見的山坡上。乍暖還寒的初春，81歲的美國女士賈和普第24次走在這條有着上千年歷史的古蜀道上，滿頭銀髮在一片蒼翠中格外顯眼。「我不是一個天生的徒步者，只是因為徒步是唯一可以深度感受古蜀道的方式。」賈和普說。

古蜀道是古代中國連接關中地區和四川盆地的一個道路系統。它橫跨1,000多公里，蜿蜒在崎嶇的山脈和洶湧的溪流之間，至今已有一千多年的歷史。

新華社

史，沿途分布着眾多自然景觀和人文風景。

寫書拍片向美國人推介古蜀道

賈和普和古蜀道的緣起要追溯到她的大學時代。選修了中國文學與藝術課程的她被老師帶去參觀波士頓的一個展覽。當時，一幅《明皇幸蜀圖》吸引了賈和普的全部注意力。這幅畫相傳是中國唐代畫家所作，描繪了唐玄宗為避安史之亂，從長安經古蜀道到四川的場景。巨大的山脈、蒼翠的樹木、山澗的溪流和曲折的棧道，使這幅畫顯得深沉華麗而有某種神秘感。當賈和普了解到畫中的古道真實存在的時候，就萌生了到中國來尋找的想法。

「它和畫裏一樣，古老、高貴、美麗。」1997年，在閱讀了幾乎所有介紹中國旅行的英文書之後，賈和普終於在當地嚮導的幫助下找到了古蜀道。從此，每年春天（除疫情3年）她都會來到古蜀道徒步，這一走就是24年。

賈和普回到家鄉費城，把自己在古蜀道上拍的照片分享給親朋好友，還建了一個網站，寫了一本書來介紹古蜀道。該書的封面上寫着「中國偉大的道路」。2015年，有朋友幫助她拍攝了一個古蜀道紀

錄片，吸引了眾多志同道合的人請求和賈和普結伴同行。

今年3月18日，賈和普帶着這些朋友來到劍門蜀道翠雲廊。這裏有一片目前存世時間最長、面積最大、數量最多的人工行道古樹群，現存古樹7,803株，其中古柏7,778株，古柏平均樹齡1,050年。冠蓋蔥翠，濃蔭蔽日，人在其間，如同行走在畫中，就像賈和普當初見到的那幅中國古畫《明皇幸蜀圖》一樣。

「行走於古蜀道，就像穿越到唐代，這對我有很大的吸引力。我和唐代的人經過了同一棵樹。」古老的棧道、沿途的牌坊、碑刻、樹木等，都深深地吸引着她。

更讓賈和普驚訝的是，古人於蜀道植柏，植柏護柏的傳統在這裏代代相傳。從古代到現代，中國人一直保留着古樹的保護交接紀錄。如今每一株古樹上還有一個二維碼，掃一掃就可以知道它的生長狀態和年齡等信息。「它們被保護得很好。我認為中國人喜歡古樹，即使是高速公路中間的一棵樹，他們也不會砍伐。」她說。

賈和普常說，自己喜歡古老的中國，來古蜀道有

一種穿越回唐朝，行走於畫中的奇妙感受。但她還是在這20多年間，感受到中國的巨大變化，比如中國高鐵可以迅速地將她從一個城市送到另一個城市，比如中國人現在修路、修隧道都會刻意地避開這些古樹和歷史文化遺產。

2015年，賈和普曾在翠雲廊大柏樹灣段種下了一株柏樹苗，如今這株小樹苗已經長大。今年，她和美國的朋友們又一起種下了兩株柏樹苗，約定來年再到此地相會。

▲賈和普（右）和同行美國朋友在古蜀道上徒步。

新華社