

魏春榮王振義演繹《長生殿》 展示藝術特色

冀在香港播下北昆的種子

當唐代的綺麗宮門再次開啟，唐明皇與楊貴妃的愛情故事此次將訴說何種浪漫與哀愁？北方昆曲劇院今年應邀參演首屆香港「中華文化節」，將於7月19日至21日帶來經典名劇《長生殿》及兩場精選傳統折子戲專場，務求把北昆各行當的功架實力和表演魅力盡現觀眾眼前。除一連三日的演出再現傳統經典外，北方昆曲劇院亦在港舉辦了多場講座和大師班，講授北昆經典劇目及其藝術特色，指導本地昆曲愛好者的唱腔和身段，在香港播下北昆的種子，期待未來花開滿園。◆香港文匯報記者 張岳悅

◀(左起)王振義、顧衛英、邵天帥和楊帆早前來港宣傳演出並舉辦講座及大師班。張岳悅攝

是次演出的劇目皆選取北昆經典代表作，獨具燕趙風華。與南昆以生旦見長、細膩纏綿不同，北昆的老生、花臉戲尤擅勝場，呈現了昆曲在水磨調之外的豪邁一面。《長生殿》借唐明皇與楊貴妃之愛情，寫盛唐天寶之變，歷來被評作：「千百年來曲中巨擘。以絕好題目，作絕大文章，學人人才，一齊俯首。」此劇保留傳統折子、經典唱段堪稱諸般傳奇之冠，北方昆曲劇院此次演出選取〈定情〉〈祭閣〉〈驚變〉〈埋玉〉〈雨夢〉等經典折子，集合整本傳奇最精彩且戲劇性最豐富的部分，並由梅花獎得主魏春榮及王振義擔演貴妃與唐皇。昆曲多演明清傳奇，然有一大批雜劇借昆腔傳世，是次劇目如〈女彈〉〈北錢〉〈刀會〉皆出元代雜劇。同時，完整的〈出塞〉〈問探〉〈出獵〉皆已少見於昆曲舞台，可謂是傳統昆曲藝術傳承的實踐。

表現《長生殿》的浪漫與哀愁

北方昆曲劇院最早版本的《長生殿》要追溯到上世紀八十年代，而王振義則參與了隨後三個版本的創排，他介紹道：「第一個版本應該是在1997年左右我和楊鳳一院長復排的，第二個版本是2009年與蘇昆合作參加第四屆中國昆劇藝術節，而這次是與魏春榮和楊帆兩位當年的同班同學共同演繹，以正序的方式呈現故事。其實我們每個版本都是在遵循洪昇原著的基礎上進行刪減，每個版本的節選和想要表達的內容都不太一樣。」

正是與魏春榮多年搭檔的默契，王振義笑言此次會更為沉浸在浪漫的愛情故事中，這種浪漫正如〈驚變〉前半齣唱詞「天淡雲開」，「那齣戲是唐明皇和楊貴妃秋日賞景，吸引我的並不是美景，而是與她在一起的簡單浪漫，包括之後的推杯換盞等，這些日常小事其實特別浪漫。」而隨著知識和經驗的累積，他開始多角度揣摩自己所塑造的人物豐富的內心世界，亦更為理解這段凄美愛情的哀愁之處：「唐明皇的不捨是作為一個男人的擔當，而後來的捨得，則是要擔負帝王的責任。」

其實王振義已於2008年調任中國戲曲學院表演系教授，但他與北昆總有着難以割捨的感情，此次在北昆的劇目中擔綱主演，對他而言如同回家般親切，「我從畢業起就在北昆就業當演員，我有很多位恩師，其中蔡瑤銜老師對我的影響特別大。那時我《神有點散》，學到的知識也消化不掉，是蔡老師一齣戲一齣戲地教我，也是她引領着我在戲曲道路上一步步往

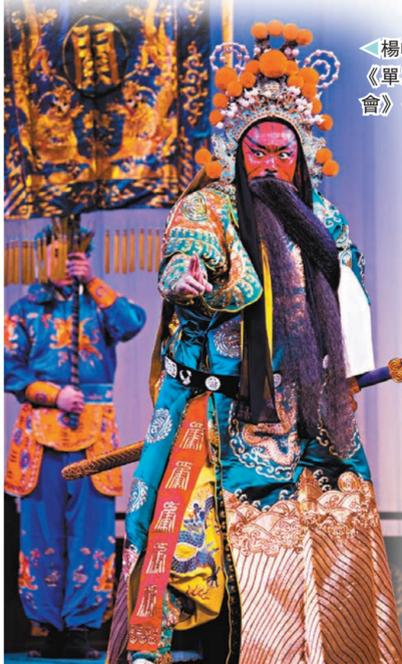
前走，最終幫我形成自己的藝術風格。」他續說，「包括蔡老師和北昆的每位院長，他們為建設劇團和培養年輕一代所付出的努力，如今作為教師的我更能感同身受，此次很開心可以再為這個團體效力。」

精銳盡出傳演骨子老戲

一連兩晚的北昆傳統折子戲專場演出難度頗高，北方昆曲劇院逾50人的團隊可謂精銳盡出，嚴選行當齊全的優秀戲碼，展示罕見行當及珍貴傳承劇目：如〈出塞〉如今多成武戲，然而在北昆傳統中卻是唱作兼備，昭君力數群臣無能，反讓女子和藩，唱來一字一淚，怎不教男兒汗顏；〈女彈〉出自元雜劇，一大套北曲唱來爽朗明快，也是大正旦的唱功戲；〈北錢〉乃清代宮廷大戲，取《西遊記》之內容，淨行唱功戲，幾已失傳，乃北昆循先賢舊本重排而成；〈問探〉乃武丑「五毒戲」之「蠟子戲」，是丑行獨角戲，既要唱又有諸般絕技身段展示，當今已少有演員出演；〈刀會〉是紅淨唱功戲，也是關漢卿名著，關公單刀赴會，唱盡「大江東去」，盡顯英雄氣概；此外還有娃娃生戲〈出獵〉，充滿溫馨的「鬼戲」〈鍾馗嫁妹〉，刺殺旦名劇〈刺虎〉等。

國家一級演員、北方昆曲劇院演員中心主任楊帆說：「這些骨子老戲都非常具有北昆的典型特色，也是我們一直傳承下來且保留傳統比較完整的劇目。我主演的〈刀會〉大約50多分鐘，整場折子戲演出超過三個小時，如果我們的演出不能滿足香港觀眾的欣賞水平，這種時長可能會變成一種煎熬。如果可以得到觀眾的認可，希望大家可以從中感受到我們滿滿的誠意。」

梅花獎得主、北方昆曲劇院藝委會副主任顧衛英此次演出的〈女彈〉是《貨郎旦》中的一折，而她也要在演出中完成從閨門旦到正旦的跨行轉換。她表示：「〈女彈〉裏有一段『九轉貨郎兒』，裏面唱的都是北曲，高亢且富有激情和張力。而且我演的是一位市井婦女，也是民間說書人，我要完全打破過往在舞台上演繹杜麗娘、楊玉環的慣性表演方式。」出生於昆山，後進入北方昆曲劇院的她向來勇於突破跨越地域和行當的挑戰，「我們都是屬於昆曲的範疇，而且都是旦角，所以不能給自己找畏難的理由，而是要找到突破口，盡力地完整塑造這個人物。」

◀楊帆將演出《單刀會·刀會》。劇照

◀《貨郎旦·女彈》是顧衛英獲得梅花獎的劇目。劇照

播下北昆的種子

話你知 昆曲分「南北」？

北昆與南昆同源而異流，二者差異主要表現在主要行當、代表劇目、表演風格與部分聲腔特點上。邵天帥介紹道：「其實南昆與北昆的曲牌和唱詞都是一樣的，只不過每個劇團的表演和劇目風格不同。全國的昆曲劇團演繹的都是同一批經典作品，但每一齣作品背後講述的是不同昆曲人的故事。北方昆曲劇院成立於1957年，首任院長是韓世昌大師，他對於昆曲的熱愛，以及在傳播和推廣昆曲方面所作出的貢獻，是我們每一代昆曲人都應該學習的。」

◀魏春榮及王振義擔演《長生殿》中的貴妃與唐皇。劇照

小劇場昆曲新編吸引年輕觀眾

北方昆曲劇院一直秉承革故鼎新的路向，以弘揚北昆之豪放、取法南昆之綿長為特色，亦從多方面入手培育昆曲新星、吸引年輕觀眾。據國家一級演員、北方昆曲劇院副院長邵天帥介紹，劇團除傳承骨子老戲和經典大戲外，也致力創排原創劇目，如《李清照》《林徽因》等，並會根據劇場受眾年齡層的不同，設計打造不同的劇目，由不同階段的演員出演，「我們會在大劇場演出《牡丹亭》《長生殿》《西廂記》這類的經典劇目，而在新演出空間會安排原創、新編和探索型的劇目。我們還與古戲樓展開聯動，主打小而精，小而美，小而雅，將文化遺產與非物質文化遺產結合到一起。」

◀觀眾在首都博物館戲樓欣賞北方昆曲劇院演員演唱的《牡丹亭》選段。資料圖片

劇場，而是希望未來5年或10年後，昆曲的市場會受這一波大學生的影響，從而帶動北昆藝術未來的無限可能。」

讓昆曲走上雲端

其實早於2020年，北方昆曲劇院已於直播平台發布了「網戲版」昆曲作品《望江亭中秋切切》，並陸續嘗試了雲劇場線上直播、多屏直播等多種形式，至今北方昆曲劇院官方抖音號已發布作品600餘條，吸引近10萬粉絲，邵天帥說：「我們近年在和人民網等機構互動合作，並不斷將我們的原創劇目推向北京電視台、北京廣播電台和中央電視台，以『好戲連台』的形式通過網絡播放。我們不會單純地播放舞台演出錄像，而是會以視頻或電視節目類的視角，重新打磨作品。」

籲年輕學生如饒公般用功而專注

原來北昆眾位演員之前已數次來港演出並參加往年戲曲節展演，但如下月「中華文化節」般大規模的演出，還是近十年來的首次。王振義對香港觀眾的熱情仍印象深刻：「香港的觀眾水平很高，在演出的過程中他們不會大聲地鼓掌叫好，但演完的時候會給你真摯而熱烈的掌聲。」

演出之餘，劇團特別於上月來港，假饒宗頤文化館舉辦數場昆曲知識講座和昆曲清唱、昆劇表演大師班。眾演員在香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授的帶領下參觀了文化館內的展覽，感慨萬千。王振義表示，用功和專注貫穿了饒公80餘年的學術研究生涯，這是所有人、特別是年輕人應該學習的，「現在我們教的學生眼界很開闊，各種藝術養分已經不經意間滋養了他們，唯獨還需要再多拿出一點時間和精力去鑽研。其實也包括我自己，如果可以做到如饒公般的用功和專注，事情肯定可以做得更好。」

◀王振義和邵天帥舉辦昆曲主題講座，吸引一眾戲迷參與。張岳悅攝