

戲曲 視窗

從口傳身授至文學劇本

記得昔日學習撰寫廣播劇時，導師教導我們劇本是一劇之本，是舞台演出的基礎和依據。當年年少無知，把導師的說話捧成金科玉律。其後，有機會接觸中西戲劇，才知道部分學者研究出最初戲劇演出應是沒有劇本的。以我國戲曲為例，長沙理工大學中文系教授鄭劭榮在《中國戲劇的無形劇本》一文便就戲曲無劇本的歷史作了扼要的論述。

在中國戲劇史上，劇本與演出形成內在關聯，以文學劇本為主導的表演體制的出現，其實是比較晚近的事情。宋朝以前的戲劇估計均無文字記錄本。南戲是中國戲曲史上第一種成熟的戲曲。據俞為民研究，南戲的原始文本並非今天看到的《張協狀元》這樣完整的文字演出本，而只是一個梗概式的表演提綱，在此基礎上演變為舞台記錄本和文學讀本。元代是我國戲劇史上首次大量產生書面劇本的時代，以劇本、劇作家為中心的戲劇體制開始形成。實際上，元代伶人不只是被動接受劇作家的文學劇本，他們廣泛參與了劇目的舞台創作。伶人編劇方式與劇作家的案頭創作不同，它採取口頭編創的方式，通過舞台表演來完成作品。元雜劇文本雖經後人不斷整理加工，依然殘留有提綱戲的某些痕跡。諸如詩詞韻語的因襲套用、即興插科打諢、關目情節的相互蹈襲，以及插入表演片段等。

明清傳奇史背後，亦潛藏着一部深厚的口頭創作史。明嘉靖抄本《琵琶記》、成化本《白兔記》、宣德抄本《劉希必金釵記》及清乾隆年間折子戲選集《綴白裘》等演出本為考察當時的舞台實貌提供了重要線索。此類文本清晰表明，伶人在舞台上並非照本宣科，他們依託文學劇本，即興穿插、增添、改換或刪減白科諢，插演各類戲要雜藝；常運用套演、因襲的手法，以陳詞熟套來即興編詞。明清舞台本與口頭文學水乳交融，戲詞中隨處可見格言、諺語、民歌、民謠等。考察劇本中的文字符號，其口頭性也非常明顯，如戲詞中存在許多方言俗語、錯別字、同音字和各種替代性符號。顯而易見，一些傳奇劇本可能並非錄自僅供閱讀的案頭文本，而是直接錄自演員的口頭。

清代至民國初期，口頭劇本進入了十分繁盛的時代。各地方戲在其產生、發展和成熟過程中，無論是大劇種還是民間小戲，不管是真人扮演的戲劇還是影戲、木偶戲，亦無論是漢族戲劇還是少數民族戲劇，大多經歷了即興演劇的階段，尤其在劇種興起之初，多以提綱戲為發展的起點。

●文：葉世雄

第七屆「小劇場戲曲節」演5齣作品 昆劇《草橋驚夢》川劇《霸王別姬》來港鬥戲

▲重慶川劇院的小劇場川劇《霸王別姬》劇照。

●西九文化區戲曲表演藝術主管小劇場總監鍾珍珍與重慶市川劇院創作團隊作文化交流。

每年秋季香港戲曲中心舉行「小劇場戲曲節」，2024年第七屆「小劇場戲曲節」展期由10月3日至24日，共有5齣小劇場劇目參演，除本地作品新編《霸王別姬》、《文廣探谷》及《奉天承運》，也有來自上海昆劇團的小劇場昆劇《草橋驚夢》及重慶市川劇院的小劇場川劇《霸王別姬》。

●《草橋驚夢》主演者黎安。

小劇場戲曲節的作品與傳統的戲台演出風格迥異，最大的不同是演出時間不超過1小時，主要演員也不多，但得演繹傳統戲曲藝術，劇情精闢，還有注入當代美學新元素，開拓戲台演藝新面貌。

今年西九呈獻第七屆「小劇場戲曲節」一系列不同流派和風格的小劇場戲曲，由上海昆劇團的首演作品《草橋驚夢》及重慶市川劇院的小劇場川劇揭幕。

小劇場昆劇《草橋驚夢》於10月3及4日公演，故事取材自元雜劇《西廂記》，上海昆劇團以當代實驗手法，演繹張生赴考，崔鶯鶯長亭送別，張生夜宿草橋客店，沉沉入夢，觀眾隨張生的夢境觀看到一台嶄新、前所未見的西廂——遊殿、跳牆、酬簡、佳期等情節。

小劇場川劇《霸王別姬》於10月11及12日公演，是川劇女王沈鐵梅率領重慶市川劇院跟香港創作團隊，炮製世界首演小劇場川劇《霸王別姬》，糅合現代劇場元素，增添感情層次，刻畫有血有肉的霸王與虞姬及加入同胞之情、主僕之義。

本地上演3齣粵劇

本屆西九文化區戲曲中心主辦「小劇場戲曲節」，重演小劇場粵劇《霸王別姬》，於10月15及16日公演，此劇刻畫項羽在英雄末路的內心掙扎與虞姬至死不渝的愛情。主要演員黎耀威與黃寶萱以傳統表演形式「走四門」、「跳大架」等作序幕，並以「中州韻」柳黃小曲交替運用。為西九文化區戲曲中心2016年製作首部委約作品，由本港青年粵劇演員黎耀威、黃寶萱合作編撰，曾於2017年在內地多個城市演出，並榮獲北京2017年度最佳演藝評選最佳小劇場戲曲及2018年第五屆、2019年第六屆「當

代小劇場戲曲藝術節優秀劇目」獎項。

戲曲中心致力戲曲推展，籌組多元化粵劇演出及與粵劇演員到內地培訓及交流，「小劇場戲曲」於多年前在內地已萌芽，香港戲曲中心也推出首部小劇場粵劇《霸王別姬》，隨後又製作第二部《文廣探谷》，由黎耀威、黃寶萱、吳立熙及沈栢銓合演，將於10月19及20日公演。此劇重現楊家將在戲劇中的武打場面，演繹授楊文廣梅花槍法的楊七娘及老僕楊洪的傳承及忠君愛國的理念。此劇也獲第四屆最佳劇目及最佳演員獎和第六屆優秀劇目獎。

《奉天承運》是西九戲曲中心製作的第三齣小劇場粵劇，加進了大量現代劇場燈光、舞台裝置、布景等手法，演員仍是黎耀威、黃寶萱、吳立熙、沈栢銓等4位，演繹波瀾雲詭的皇族鬥爭。安排在10月22至24日上演。

●文：岑美華

▲小劇場粵劇《文廣探谷》劇照。

▲小劇場粵劇《奉天承運》劇照。

海瑞《十奏嚴嵩》功架了得

●梁兆明演出《十奏嚴嵩》的排場功架。

明代大奸臣嚴嵩在戲劇中屢被形容為欺壓官員、百姓的萬惡奸官，然他又得到嘉靖皇帝的包庇，弄到天怒人怨，幸好仍有忠貞、不畏權貴的忠臣，冒死上奏，這就是海瑞，他一再再地上奏，最終更把棺木抬上金鑾殿奏嵩，充滿戲劇性。

演繹「十奏嚴嵩」一折戲，演海瑞的角要有出色嗓子，唱做指控嚴嵩十大罪狀，而且還有一些排場功架，例如在十數位武師的圍牆上架，既唱又做，在舞台上十分的震撼，凸顯忠奸不立的高尚情操。

●文：白若華

作為一名「00後」的戲劇與影視表演專業的學生，王雨在求學過程中便使中國傳統戲劇深深吸引，在學校進行了贛劇的基本功練習。暑假期間，王雨赴四川成都拜師學藝，學習川劇中的變臉與吐火技法。

「不論什麼劇種，對身段都有要求，有時光練舉扇

川劇變臉變出表情包

●王雨將《黑神話：悟空》人物元素融入於川劇變臉中。

▲王雨將表情包融入川劇變臉中。

子這一個動作，就練到手麻木都不能放下來，還有吐火這項技能練習時也常常讓口腔受傷。」王雨表示：「雖然練習川劇變臉十分辛苦，但隨著更加深入的學習，也愈加感受到這門藝術的魅力。」他又說：「我想用一種創新方式去展現這門具有獨特魅力的傳統戲劇。自己創新川劇變臉表演的初衷便是將中國傳統戲劇嘗試一種「青春表達」，讓更多年輕人去關注、傳承這門傳統藝術。」

除進行創新表演外，王雨也一直堅持在短視頻賬號上傳播川劇變臉藝術。在短視頻社交平台上，熱度最高的視頻播放量已超千萬次，引起巨大關注量。隨着「另類」川劇變臉持續走紅網絡，王雨表示：「不論未來是從事自己所學的表演專業，還是要做一名川劇變臉演員，萬變不離其宗都要講好角色故事。未來自己也會繼續進行川劇變臉的表演，並一直創新下去。」

●文：中新社

Table with columns: 日期, 演員、主辦單位, 劇目, 地點. It lists various opera performances from October 6th to 10th.

Table with columns: 星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. It lists the program schedule for the 5th Stage Drama Festival on AM 783/FM 92.3.

Table with columns: 星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. It lists the program schedule for the 5th Stage Drama Festival Night on AM 783/FM 92.3.