

「台北國光劇團」與日本橫濱能樂堂攜手製作的新編《繡襦夢》即將登上香港舞台。作品由著名昆曲藝術家溫宇航與梅派傳人劉珈后攜手擔演，將昆曲與能劇之「夢幻能」相結合，並破格融合舞蹈、日本邦樂、偶戲及各種當代舞台元素，令傳統藝術煥發出令人耳目一新的魅力。

●文：香港文匯報記者 尉璋
圖：西九文化區管理局提供

新編《繡襦夢》

昆曲與能劇的美妙碰撞

●《繡襦夢》中的三味線樂師。

新編《繡襦夢》在創作初期，是以能劇《松風》為基調，結合古典昆劇《繡襦記》，兩相呼應重新編劇，並翻轉了《繡襦記》的傳統結局。《繡襦記》講述唐代名門書生鄭元和與妓女李亞仙的愛情故事，新編《繡襦夢》則取用了《松風》「夢幻能」的形式，展現鄭元和於八十歲彌留之際，回憶與李亞仙的種種。一縷繡襦（衣物之精魂）貫穿始終，回憶如夢照影，觀眾也隨着鄭元和穿梭陰陽往昔。

正如國光劇團團長張育華所說，這次在能劇與昆劇兩種傳統藝術的跨界上，編劇的文本起到了關鍵的作用；再加上導演手法、音樂設計等多方面的創新與融合，整個新編《繡襦夢》核心理念十分前衛，但是「沒有出格」，仍在在體現出兩種古老藝術的精髓。

你中有我，我中有你

張育華分享道，新編《繡襦夢》在創作時最先達成的共識就是作品必須能在能劇演出場所樂堂和現代劇場都能演出。「我們希望展現的是，傳統經典為什麼要做跨界演出？就是要有當代的意義。這兩種古老的戲劇，因為給人感覺很古老，總讓很多新的觀眾卻步。可是經過重新的融合，我們既可以在最古老的能劇舞台上呈現，也可以在最當代的劇場中帶給觀眾全新的感受。」

整個創作歷經三年，張育華笑言兩邊團隊都「戰戰兢兢，小心翼翼」，生怕走得太多太過，反而過於出格而不倫不類。這期間，台灣與日本的創作團隊經歷了反覆的磨合與拉鋸，「這沒有對錯，我們都在堅持各自傳統珍貴的內核，後來終於達到雙方能夠平衡的狀態。」最終兩種文化的融合在演員的身上精彩呈現，既有昆曲的色彩，亦保留了對日本傳統的尊重。

劇中飾演鄭元和的昆曲名家溫宇航就說，以往這種風格迥異的戲曲跨界，往往是你演一段，我演一段，以各自展現來達到對話交流，「但這一次我們是要糅合在一起，你中有我，我中有你。」

2018年，新編《繡襦夢》在橫濱能樂堂首演，獲得了觀眾好評，之後回到台灣的當代劇場中演出，除了昆曲與能劇的愛好者外亦成功吸引了不少年輕觀眾入場。本來團隊當時便計劃隨後將作品帶到香港，無奈卻因疫情未能成行。這次終於來到西九戲曲中心，「又是一次新的探索。」張

育華說。

將能劇與昆曲相結合，對演員來說挑戰重重。劇中飾演與李亞仙形象重疊的繡襦一角的劉珈后說，由於劇本的特性，以及能劇與昆劇有着展現人物的不同方式，在創作期間，她經歷了「深刻進入角色的過程」。「以往演戲我的部分大多是第一人稱，但是這次的設計，我其實是第二視角，是李亞仙所遺留下來的服裝的精靈的視角。如何從第二視角去代言第一人稱？能劇所說的那個『靈』，以及李亞仙本人，要怎麼去做角色的切換，這是挑戰所在。」但在不同的視角的切換中，卻讓人物的形象得以多角度展現，這亦是傳統戲曲較少涉及的方式。

育華說。

創造昆曲程式新語言

溫宇航則分享道，創作開始時，曾專門去日本參加工作坊，學習歌舞伎的身段，為跨界創作做準備。「能劇與昆劇，很多東西在樣式上很不同，但在精神和靈魂上又有很多相似之處。比如扇子的運用、形體的表達，以及高度程式化的表達方式。」他形容融合的過程是保持開放的心靈，在開闊眼界之餘，亦靈活變通地「拿來用」。「並非拿來直接用，而是消化，再呈現。」這一過程，是不斷創造昆曲程式新語言的過程。

其間的糾結當然有。「比如鞋子的問題。」他笑說，昆曲中，什麼樣的人物就要穿什麼樣的鞋，可是當時在能樂堂演出，有着嚴格的程式規範，「只能穿足袋，並且沒有任何妥協的空間。」不穿厚底鞋，如何展現身段？其表現力完全是另外一回事。「穿着足袋，我們是否可以發明出新的走路方式，來表現傳統的昆劇？看來可以。於是我們就按着這種方式走下去，其實也是對自己實驗。既有能劇的形式，同時也蘊含傳統昆曲的內在精髓。」

能劇的舞台能樂堂，有着嚴格的空間特性。鏡間與主舞台，往往象徵着陰陽兩個空間，中間以橋掛連通，橋掛附近有三棵松樹，以不同高度展現出遠近感。在這裏演出作品，昆劇演員要打破固有的表演習慣，每一刻都是新的創作。「舞台獨特的三面觀眾，讓表演者每一個點都要照顧到，我們要發明很多表演新方式，比如我經常說的『45度角的表演』，也是因應這個舞台調整出來的。」

到了呈現現代舞台版新編《繡襦夢》，演員們又要調試自身回到鏡框式的舞台設置中，如同一次新的創作。這次演出來到西九戲曲中心，所呈現的正是現代舞台版，簡約的舞台設計，融合了三味線與笛子的新穎音樂，以及偶戲元素的運

●國光劇團即將帶來融合昆曲與能劇之「夢幻能」的新編《繡襦夢》。

●《繡襦夢》的服裝色彩也非常大膽，不同於傳統昆曲。

●《繡襦夢》現代劇場版舞台亦採用簡約設計。

●（左起）溫宇航、張育華與劉珈后。尉璋攝

用，相信都能讓觀眾眼前一亮。而除此之外，國光劇團還會同場加演兩個經典昆劇折子戲——《牡丹亭》中的〈驚夢〉和〈尋夢〉。既有傳統呈現亦有破格新編，讓觀眾一晚品三夢。

國光劇團：新編《繡襦夢》及《牡丹亭》(選段)

日期	11月22日 晚上7時30分 11月23日 下午2時30分
地點	戲曲中心大劇院

用音樂歌頌人民精神

適逢中華人民共和國成立75周年，早前香港中樂團帶來王丹紅的《永遠的山丹丹》。為演好這長達80多分鐘的作品，中樂團邀請了陝西省廣播電視民族樂團、陝西民族樂團，連同米脂吹打樂團近200人同台演出，印象中這是除鼓樂節外樂團近年極大規模的演出。看中樂團的演出，基本很難挑剔其技巧方面的水準，而樂團亦積極發掘在舞台編排上如何令作品更具吸引力。這回四團同演合奏本身就是看點，也不需再添裝飾，整場音樂會讓人完全投入浩大的音樂之旅。

不計序與尾聲，《永遠的山丹丹》共有6個章節，每章的特定主題均讓樂隊或獨奏展現一種獨特的樂器。例如在序，米脂吹打樂團在二樓吹着他們獨特的長嗩吶，這個開場很有儀式感；接着原生態歌者的歌聲則霎時把觀眾帶進那片土地——陝西。再來就是鼓聲爭着與這裏的壺口瀑布搏鬥，農民在乾旱的土地求雨時再次響起原生態的歌聲……所有的這些，都讓人感受到這片土地地理環境的惡劣與生活在這裏的人的不屈。昔時，人們在窯洞內點上油燈，遠看繁星五彩繽紛，在靜夜中又是另外一種美景。

可日間又經常颳大風。三弦演奏家一腳纏着拍板，彈起手上三弦，邊唱邊彈與樂隊送上既幽默又如勁風撲面的歌樂，再次令人感到居住在這片土地的人民於困苦中保持樂觀的精神。板胡獨奏展現了常年在山川趕腳(路)的人們，弦聲奏出一分悲苦美。最後一章〈朝天歌〉是較多選取來在音樂會演奏的，這次由天津嗩吶演奏家任獨奏。嗩吶基本就是

●香港中樂團攜手內地多個樂團及音樂家帶來《永遠的山丹丹》。

陝北人的生活樂器，既是信仰也是寄託，熾熱的曲調大開大揚，像極了當地人的直率和不怕勞苦。哪怕天氣惡劣土又乾，依然勤勞知命活下去。尾聲加入琴琴，有點西樂feel，綻放出民樂自身的特點又可融於四海之中。全首作品，各樂團跟來自內地的獨奏家互相輝映，基本四個樂團都融合得很漂亮，展現出難以挑剔之姿。唯一〈朝天歌〉尾段，有幾次似完而不完，編排上略重複，中樂團的藝術總監兼終身指揮閻惠昌在這場音樂會中帶領一眾樂手，穩如泰山，各樂團交織出一篇別具深意的宏章。

這場音樂會除賞樂外，感覺更應注意其內在精神。究竟山丹丹是指什麼？「永遠的山丹丹」又是什麼意思？山丹丹本是生在陝北的一種獨有花朵，紅而大，在乾旱之地依然能生長開花。在這裏更象徵着這片土地，這裏的氣候、在這個環境生態中的人。而「永遠的山丹丹」就是綜合這些一切所養護出來的那份能抵抗惡劣環境而勇往直前的人民精神。樂曲凝聚了人民這分力量，歌頌出這種精神如同音符縈繞不息。這作品自創作後便頗受推崇，其重要性在於，除表現了中樂/民樂之美和極具延伸性和包容性外，亦在於其內在精神。

這精神甚至凌駕表面的音樂，大膽說一句樂曲是「非娛之以旋律、非賞之以排場」，而是如其題其名，《永遠的山丹丹》就是中國人民的精神。如果只圖樂曲之美和宏大而觀之，就未算領略到其深意！無論是演前導賞抑或聽後賞釋都需要特別提出這點。

●文：鄧蘭

香港大歌劇院全新打造 亨柏狄童話歌劇《糖果屋》即將登場

香港文匯報訊 香港大歌劇院即將帶來全新製作的亨柏狄歌劇《糖果屋》(Hansel and Gretel)，請來著名男低音歌唱家及聲樂教育家龔冬健監製、屢獲殊榮的美國歌劇導演穆尼執導，並由清一色來自本地的傑出歌劇聲樂家擔綱主演。全新製作以英語演唱，適合一家老少一起欣賞。此作入選第四屆粵港澳大灣區文化藝術節，亦獲香港特別行政區「藝能發展資助計劃」的躍進資助，並且得到恒基兆業地產集團與騰程慈善基金的贊助。

「韓素和葛麗桃兩兄妹，在森林裏尋找草莓，但不幸被一座漂亮的糖果屋迷住，落入了邪惡的女巫手中。在神秘的正義力量指引下，究竟葛麗桃能否化險為夷，拯救韓素？」德國作曲家亨柏狄(Engelbert Humperdinck)的妹妹韋特(Adelheid Wette)，以《格林童話》中這個深受大眾喜愛的經典故事為藍本，撰寫成歌劇《糖果屋》的劇本；而亨柏狄則於1891至1892年將劇本編寫成膾炙人口的三幕歌劇。1893年12月，此劇在德國魏瑪首演，立即大獲成功，後來更成為各大歌劇院的熱門劇目，經常於聖誕節前後上演。

歌劇兩位主角將由女中音張吟晶(韓素，11月22日)、女高音曾麗婷(韓素，11月23日)、女高音黃華裳(葛麗桃，11月22日)，以及女高音陳媽怡(葛麗桃，11月23日)飾演。其他參演的聲樂家包括女高音譚樂軒與黃靖、男高音陳永，以及男中音錢深銘與梁浩軒。此製作由賴妙芝與蕭健邦分別擔任布景/服裝以及燈光設計，何君遜擔任香港大歌劇院兒童合唱團之合唱指導，並由葉詠媛指揮香港大歌劇院交響樂團作現場音樂伴奏。

香港大歌劇院是一家致力推動歌劇藝術走向未來，以培育本地聲樂家以及為香港和大灣區觀眾創造超凡的歌劇體驗為宗旨的非牟利機構。香港大歌劇院聯合創辦人兼主席黃桂林表示：「我們不但期待為觀眾帶來世界級歌劇演出，更為本地聲樂家提供必要的發展框架，協助他們成為國際知名的藝術家。」

日期	11月22及23日 晚上7時30分
地點	葵青劇院演藝廳

門票已於art-mate以及城市售票網公开发售