

上海越劇院睽違十五載重返香港藝術節

梅花獎得主領銜 再現越劇宗師流派風範

走進藝術殿堂

睽違香港藝術節十五年後，由趙志剛、單仰萍、章瑞虹、方亞芬四位梅花獎得主領銜的上海越劇院，將於2月27日至3月1日，攜《家》、袁范版《梁山伯與祝英台》、《碧玉簪》以及折子戲專場登上第53屆香港藝術節的舞台，與香港票友們再次見面。上海越劇院副院長柴亮節表示，此次赴港演出主打明星陣容，四位梅花獎得主盡顯越劇宗師流派傳承。同時現代與傳統劇目結合，男女合演與女子越劇結合都具看點。

●文：香港文匯報記者 王莉
●圖：香港藝術節提供

●改編自巴金同名小說的現代越劇《家》

這次上海越劇院訪港，首場演出將帶來改編自巴金同名小說的現代越劇《家》。該劇由已故國家一級編劇吳兆芬親自操刀撰寫劇本，是越劇男女合演的典範之作。2003年首演後口碑載道，旋即斬獲文華新劇目獎；飾演主角覺新的「越劇王子」趙志剛，更因此劇獲得中國戲劇最高榮譽梅花獎，以及文華表演獎。該劇主要講述了沒落封建大家庭中，兩組青年男女的愛情悲劇，通過「兩地洞房」的哀婉、「梅林重逢」的悵然、「鳴鳳投湖」的淒美，還有「兄弟相爭」的交鋒與和解等章節，折射出新舊時代交替，知識分子的覺醒與困境。

巴金同名小說改編 《家》演繹現代愛情悲劇

據悉，此次赴港演出是「初代」首演的再度合作。梅花獎得主、尹派小生趙志剛飾男主角覺新，梅花獎得主、王派花旦單仰萍飾女主角梅芬，呂派花旦鄧華蔚飾演瑞珪，陸派小生許傑和傅派花旦陳湜則分飾覺慧和鳴鳳。

單仰萍對於再次飾演「梅芬」一角充滿期待。「這個角色是我在人物創造中最順心、最隨心、最隨意的角色。人物性格、人物走向不需要我再去重新創作，編劇吳兆芬老師已經把人物每次出場的情感、唱詞都寫得極其細緻深刻，我只要能照着劇本演繹出來，就可以很自信地說我就是梅芬。所以對這一角色我既喜歡，又覺得像附體一樣。」

「悲劇就是把最美的毀滅給人看，在《家》這部劇中，我們可以感受到悲劇的力量。」趙志剛也因此劇於2004年榮獲中國戲劇最高獎梅花獎和文華表演獎。他介紹，越劇《家》不同於很多話劇版本的《家》，它從女性視角切入，針對越劇劇種的特長——愛情，把兩組愛情提煉出來，同時運用舞台手段，打破時空。

男女合演經典劇 已傳至第三代

「這部劇雖然已經是22年前的作品了，但即使現在來看，它的服裝、音樂、舞美等都還是很現代，我相信現在的觀眾，包括年輕觀眾看了之後都會引起共鳴。」單仰萍說，雖然此次赴港演出的是22年前首演的原班人馬，但作為越劇男女合演的經典劇目，該劇在上海越劇院已傳至第三代演員。「《家》可以算得上男女合演的一個里程碑，也是我們上海越劇院男女合演的傳承經典劇，從我們這一代開始，到現在已經傳承了三代。」

趙志剛也表示，這部劇最大的看點就是越劇的唯美。「像雙洞房、雙訣別這兩場戲，大家看過之後印象會非常

深刻。三個不同時空的人，在同一個舞台上成為很多的組合，還運用了電影的場景，推移鏡頭。我們讓詩畫的越劇、唯美的越劇，通過巴老《家》中的兩組愛情予以呈現。」

他還表示，從浙江嵊州發源的越劇，雖然最負盛名的是全女班越劇，但上海越劇院一直堅持全女班與男女合演並進的道路，《家》也因此成為越劇男女合演的經典劇目。「去年我收了4個徒弟，其中兩位就是男演員，都是1米8個頭的帥小伙，接下來會給他們更多機會，培養越劇男女合演力量，打造一些好的劇目。」

香港觀眾水平高 鼓掌全在「唱節」上

對於這次赴港演出，一眾演員皆十分期待。「香港觀眾給我印象最深的就是素質高，欣賞水平也非常高。每次大幕拉開的時候，台下都鴉雀無聲，這一點是其他地方不能比的。」曾多次赴港演出的國家一級演員、陸派傳人徐標新分享道，「第一次站上香港舞台的時候，下面一點聲音都沒有，好像沒有坐人一樣。我反而更加緊張了，就怕自己忘了台詞，腦子一下就真空了。但慢慢我就感覺到香港的觀眾非常會看戲，非常懂戲。」

國家一級演員、金派傳人樊婷婷也對香港觀眾的高素質讚不絕口。「香港觀眾會非常有序地給我們演員反饋，而且會給我們鼓勵，掌聲都拍在節點上，用專業術語講就是都會拍在「唱節」上，不會拍在「腰眼」裏，台上台下良好互動，我們也會漸入佳境。而且每次演完，他們都非常熱情，遲遲不願離去，給予我們熱情的鼓勵。」

「我對香港觀眾的印象就是包容性特別強。」趙志剛回憶，當年帶着《楊乃武》到港演出時，因他塑造的楊乃武徹底顛覆了傳統軟弱的形象，而擔心香港觀眾是否能夠接受，但最終效果卻出乎意料受到好評。因此，他認為，此次帶來的現代越劇《家》一定也能得到香港觀眾的認可和喜愛。「非常感謝香港藝術節給我們這樣一個平台和機會。由於中西文化的碰撞，香港藝術節包容度更大，更國際化，所以我們也很期待《家》能夠走進香港。」他說。

●袁范版《梁祝》之「哭靈」

●折子戲《何文秀·算命》

●袁范版《梁祝》之「化蝶」

復排袁范版《梁祝》 首登香港舞台

梁山伯與祝英台的故事是中國四大民間傳說之一，被大多數人所熟知。而此次上海越劇院帶來的袁范版《梁山伯與祝英台》（以下簡稱《梁祝》），是該版本在停演了60多年，復排後在港的首次演出。由范瑞娟親傳弟子、范派小生章瑞虹飾演梁山伯，袁雪芬親傳弟子、袁派花旦方亞芬飾演祝英台。

「2015年，我們曾帶着范傳版《梁祝》到香港演出，而這次我們帶來的袁范版《梁祝》相比范傳版，增加了『送兄別妹』和『英台哭靈』這兩折。但兩個版本都着重描寫了梁山伯和祝英台堅貞浪漫的愛情，突出了越劇江南美、柔情美、女性美的劇種特點，同時又有上海越劇院一貫的浪漫主義與寫實主義相結合的藝術風格。」章瑞虹告訴記者，袁范版梁山伯的表演在突出忠厚質樸的性格同時會更加內斂含蓄。

方亞芬認為，由於梁祝是民間故事，所以更符合用袁派唱腔來演繹祝英台。「她和梁山伯之間是真情實感，兩個人的相處也是非常自然的過程。所以袁范版《梁祝》中有一個『送兄』的場景，這是以往版本中都沒有的，這一段非常經典，既好聽又好看。」

連映107天 越劇電影曾風靡全港

其實，早在1954年，香港觀眾就已通過越劇電影《梁山伯與祝英台》欣賞到了袁范版《梁祝》的無限魅力。該影片由袁雪芬與范瑞娟兩位越劇流派創

●袁范版《梁祝》之「樓台會」

始人親演，是新中國第一部國產彩色戲曲藝術片，也是第一部在香港發行的新中國越劇電影。

1953年，香港《大公報》報道電影完成拍攝的消息，立即就引起了香港票友們的關注。1954年12月，該片運抵香港後，在國泰戲院一連放映了107天，票房收入超110萬港元，成為在港放映影片中第一部過百萬票房的電影，打破票房紀錄。據統計，觀看過這一個影片的香港觀眾達50萬人，而當時的香港人口僅200萬人，相當於四分之一的香港人都看過這部影片。

「喜歡越劇的觀眾，即使沒看過舞台演出的《梁祝》，相信也一定看過袁老師和范老師主演的電影。」章瑞虹表示，「作為演員，我們非常期待這次能夠將復排的袁范版《梁祝》帶給香港觀眾，我覺得觀眾一定會非常期待，因為這是越劇的經典劇目。」

唱腔水袖台步缺一不可 《碧玉簪》寓教於戲

「《碧玉簪》的可看性，一方面在於它的藝術性，還有一方面就是這部劇中講到的夫妻關係、婆媳關係該如何處理以及家和萬事興的道理，對當下來說也是具有教育意義的。相信大家看完之後會有很多同感。」在劇中飾演大家閨秀李秀英的樊婷婷認為，藝術來源於生活，但高於生活，像《碧玉簪》這樣的越劇經典劇目，雖然傳統，但對現在的觀眾來說同樣具有現實意義。

樊婷婷告訴記者，從藝術層面來看，唱好越劇青衣有三大法寶，分別是唱腔、水袖和台步，在《碧玉簪》的表演中這三項皆能體現得淋漓盡致。「我經常跟金派鳳老師說，看她走台步就像腳下裝了4個輪子，人在那裏移動，但上身是紋絲不動的。唱腔更不用說了，『誰樓打罷二更鼓』、『歸寧』的唱腔，大家都耳熟能詳。還有水袖，老師經常跟我說，台上的水袖其實不用多，但每一下都要甩在人物裏。」

「這部劇久演不衰，一代一代傳承到現在，一定有它的精髓之處。」在劇中飾演王

●《碧玉簪》

玉林的徐標新說，「我們作為傳人，非常榮幸能繼承金派鳳老師和陸錦花老師的衣鉢，在學習過程中，首先保持原汁原味的流派，表演上也是中規中矩。我飾演的王玉林既可恨又可愛，樊婷婷飾演的李秀英端莊內斂，在舞台上的表演也是一真一冷，她比較真，我比較冷，以情動人，整個故事就充滿了戲劇色彩。」

此外，他也表示，除了把原汁原味的東西繼承下來，在表演中還要體現生活的共情。「我們也吸收了生活中的點滴，再用戲曲的表演手段去呈現，與觀眾之間搭建起一座溝通的橋樑。觀眾通過我們的表演能感覺到真實性，就更能理解它的意義所在。」