粤劇名作欣賞-《洛神》研討會節錄

前言

粤劇於過去一個世紀經歷了重大的改變。從演出本質上,廣東話取代了傳統官話成為粵劇的演出語言,說唱及南音等民間音樂亦漸被粵劇採納,成為演出的一部分;戲班傳統以男花旦唱腔為主,男戲班主導,女戲班的地位,自 1930 年代出現男女混合戲班後,才開始抬頭。

唱片的出現對粵劇造成相當的衝擊。四、五十年代很多粵劇劇目的舞台版本長達 三小時,唱段及口白比例也不適合被灌錄成唱片,因此撰曲人會為這些劇目重新 寫曲、編曲和編詞,以用作灌錄唱片,故此同一套劇往往出現「班本」,及「唱 片曲」版本。此外,很多「唱片曲」甚至比原曲更受歡迎,導致戲台演員亦以「唱 片曲」版本演唱。

唱片業興起亦意味著觀眾只偏重音樂,連帶粵劇中表演、身段、武戲等元素被忽略,隨著時代的更替,香港的粵劇演出逐步減少。

《洛神》開山 (首演)資料

唐滌生所寫的《洛神》於 1950 年代在普慶戲院首演,由新艷陽劇團之陳錦棠(文武生;飾曹植)、芳艷芬(正印花旦;飾甄宓/宓妃/洛神)、黃千歲(小生;飾曹丕)、譚倩紅(二幫花旦;飾陳德珠)、梁醒波(丑生;飾陳矯)、白龍珠(武生;飾王后) 主演。其電影版本於 1957 年上映,為唐滌生步上巔峰之作。

由於當時劇作家工作繁忙, 唐滌生創作時往往只寫橋段, 餘下工作交由其他劇作家如潘一凡、梁山人等續寫。

然而《洛神》亦有不少破格之處。《洛神》舞台首演時派角十分特別。曹植一角 由擅長演武戲的陳錦棠主演,出乎意料地他不是演武角曹丕,然而最後演出效果 卻十分理想。粤劇行當清晰,角色忠奸分明,容易分辨。另外,《洛神》中罕有 地重複出現同一首小曲,而且為了戲劇性和故事的連貫,當中很多情節、人物稱 謂均不符合史實,情理也不通順。

《洛神》與文學、歷史和戲曲的關係

《洛神賦》在文學、繪畫,以及書法三方面均有祟高的地位。文學作品《洛神賦》為三國時代曹植(192-232)的著名作品;東晉顧愷之所繪的《洛神賦圖》,成為中國繪畫史上的傑作;元代趙孟頫所書《洛神賦》,也成為中國書法史上的傑作。此外,《洛神賦》也成為中國戲曲和電影的重要文本。京劇、粤劇,以及潮劇等各地方戲種,均有《洛神》劇目。梅蘭芳亦曾編排過古裝歌舞神話劇《洛神》,唐滌生也曾編寫過《洛神》,並由大成影片公司拍成電影,由芳艷芬、任劍輝主演。

劇情大要

第一場

梨香苑內,甄宓擁著四王子曹植所贈的金帶枕,向宮女梨奴訴說她與曹植青梅竹馬的往事。如今二人正值適婚年齡,且情投意合,甄宓希望可以早日與曹植成婚。

曹植到來,與甄宓互訴衷情。正當此際,大臣陳矯的女兒陳德珠奉父親之命尋找 曹植。陳德珠一向暗戀曹植,她見曹植與甄宓二人言笑親密,不禁黯然垂淚。陳 矯到來安慰女兒,說魏王曹操將於銅雀台論婚,因甄宓乃被擄回來的女子,不能 登儲后之位,到時魏王必立德珠為曹植的妻子。

第二場

曹植一向備受曹操寵愛,自知將繼承王位,是以滿心歡喜到銅雀台,以為父王將 把甄宓許配給他。當他得悉曹操命他迎娶德珠,頓感晴天霹靂,幾欲暈倒。與此 同時,曹丕凱旋回歸,曹操為獎勵他的軍功,許他挑選妻子。曹丕雖知甄宓為曹 植的愛人,卻故意橫刀奪愛,請求父王恩准與甄宓成婚。曹操准許,並命四人即 時舉行大婚。在舉國歡騰慶祝銅雀台雙喜之際,一對情人卻遭拆散,痛苦非常。

第三場

王后素來知道曹植與甄宓原本心心相印,恐怕是次婚配將引來日後兄弟相殘,因 此在洞房夜獨自到甄宓新房中告誠她,謂她與曹植已是叔嫂關係,以後應保持距 離。

王后離去後,曹丕大醉歸來,並著甄宓與他對飲及碎杯以表忠心。甄宓含淚依言而行,曹丕大喜。他一向知曹操疼惜曹植而少關心自己,亦恐曹植繼承王位,故十分痛恨曹植。曹丕隨即向她吐露自己一直伺機想把曹植殺害,好讓自己可登上王位。宓妃聞言大驚,乘著曹丕入睡,寫了一封信約曹植會面。

在對面另一房內,曹植心念宓妃,對德珠冷語嘲諷,德珠唯有索然無味地就寢。

宓妃把信寫好,避過門外的森嚴侍衛,把信交與曹植。曹丕生性多疑,從窗外看到曹植專心讀信,心生一計。此時德珠起來,曹植慌忙把信夾於書內,隨即去睡。曹丕到德珠房中,託詞把書取去,並把夾在書中的信細讀,得知宓妃相約曹植於梨香苑見面,乃再生一計。

第四場

宓妃藉拜祭花神,約曹植到梨香苑,把曹丕的奸計告知曹植,並著他趕快離京。 正當此際,曹丕藉賞梨花,邀請父王、母后、二弟曹熊和三弟曹彰到梨香苑。宓妃怕引起誤會,慌忙躲於樹後(在另一些演出版本裏,宓妃躲在樹後的破轎裏)。 惜被曹丕察覺,強拉出來審問。曹操有感曹植、宓妃叔嫂幽會,有辱家門,把立下的草詔作廢。曹植情急之下,告知眾人宓妃知道曹丕有殺他之心。眾人向宓妃追問,宓妃左右為難,不敢把真相告知。曹操把曹植貶去臨淄,改立曹丕為嗣。

第五場

曹操死,曹丕繼位魏王,不久篡漢稱帝,是為魏文帝,曹操被追尊「武帝」,王后被封太后。曹丕為剷除異己,不惜誅殺元老功臣及二弟曹熊。曹植遠封臨淄,然而曹丕仍深深不忿,以十二金牌欲召曹植回京,唯曹植始終置之不理。

太后一向疼愛曹植,以自己年事漸高,恐怕今生不能再見愛兒,悲痛非常。曹丕以骨肉團圓為藉口,逼宓妃去信曹植著他回京。宓妃悉破曹丕奸計,堅決不寫。太后念子心切,傷痛之下,跪地求宓妃,宓妃不忍,唯有提筆寫信。寫畢之際,傳來曹彰無故暴斃的消息。宓妃知曹彰被曹丕謀害,恐曹植回京也遭毒手,欲撕毀信件,卻被曹丕搶去,並馬上遣人送出。

宓妃與太后回寢宮休息,曹丕與心腹大臣柳忌商量於銅雀台命曹植賦詩;他們深信曹植因失去宓妃,文才一定大不如前,到時便可以指他以文章騙世,將他治罪,並把他剷除。

第六場

曹植接到宓妃的信,偕同德珠與陳繑起程回京。陳矯恐曹植此行九死一生,遂勸他不如折返臨淄。曹植為見宓妃,早已置生死於度外;他把書函朗讀出來,書云:「婉貞百拜於子建之前,自君別後,依然故我,望勿以蒲枝為念。新君雖痛改前非,懷念手足憐弟寂寞,要歸藩承命排紛解難,保平安。婉貞謫筆。」然而陳矯一聽,卻指出信中語帶雙關,應讀作「新君雖痛改,全非懷念手足。憐弟植,莫要歸藩承命。排紛解,難保平安。」曹植大驚,但仍堅持回京,只盼能見宓妃,一切在所不計,並著德珠回驛館為他焚香求佑。

到京後,曹植與宓妃見面,二人心內雖念往日情,卻只能以叔嫂相稱。宓妃把曹 丕銅雀台設文壇以陷害曹植的奸計說出,謂深憂曹植的文思今非昔比。然而曹植 認為只要能感受到宓妃的「淺笑橫波」,有信心自己的文采絲毫不減。

銅雀台上,曹丕命曹植以「兄弟」為題,在七步內賦詩一首。曹植眼望宓妃,憶起昔日之情,終在七步內賦成詩一首,詩曰:「煮豆燃豆箕,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急。」詩作贏得各人讚賞,曹丕也誠心折服,無奈之下,只好賜封曹植為安鄉侯,讓他返回臨淄。

宓妃恐曹丕以後仍欲殺害曹植,乃命陳矯用刀把宮中寶鼎的兩耳及一隻腳斬去, 以示獨腳不能站穩,比喻曹丕一人難治天下,故不應兄弟相殘。正當曹丕覺悟前 非之際,宓妃借口欲登高遠眺,然後縱身投下洛水自盡。

註:一般演出以曹植在踏七步之內完成詩句,名伶阮兆輝指出踏步者應為曹丕, 否則有違情理及削弱了劇力。

第七場

曹植路過洛水江邊,見到祭品及香燭,又見陳矯痛哭,問起原委,才知宓妃已投河自盡,登時傷心欲絕。他抱著金帶枕悲泣,不覺睡著。夜半,曹植聽見洛水波濤洶湧,原來宓妃已成「洛川神女」,回返人間只為再見曹植最後一面。宓妃囑咐曹植與曹丕兄弟相和,以國為重。

此時曹丕、陳矯、太后與德珠眾人亦到來江邊。眾人知悉宓妃的犧牲化解了曹氏兄弟相殘的危機,均感宓妃功德無量。全劇結束。

粤劇創作史及西方音樂帶來的衝擊

1949 年後,大量粵劇藝人湧入香港,令粵劇演出供過於求,表演中往往出現「多生」情況,最多甚至有四生,當中不乏名小生如篩覺先、馬師曾,以及白玉堂等。同時間八間戲院每日都會有戲班上戲,七日一班新戲,而演出時間經常會延至凌晨。戲班為吸引觀眾,各出噱頭,例如以誇張佈景、西樂元素、跳舞、以爵士鼓代替傳統鑼鼓等,為粵劇帶來新氣息。

當時粵劇創作以至演出時間緊迫,編劇準備時間倉促,劇作家甚至只寫戲名和大綱,其餘交由大老倌自己編度,因而質素參差,但由於當時觀眾只為聽大老倌唱戲而來,較少關注劇情,所以粵劇依然十分受大眾歡迎。

唐滌生初時寫的劇本質素參差,劇情文理不通,但每首作品定必有一至兩場戲突出。到後來芳艷芬(新艷陽劇團)、白雪仙(仙鳳鳴劇團)開始推動雅化粤劇,劇作家才有更多時間準備。

王粤生先生於 1970 年代於香港中文大學音樂系設粵曲班。香港主流教育中西樂的概念與傳統粵劇有分別很大。粵劇音樂以至中國音樂傳統上以自娱、抒發自己為主,即興成分較多, 例如板腔體則是由民間唱曲發展成戲曲,雖然板腔體有一定格式,但容許演員自由發揮,與西方音樂記譜概念不同。

参考書目

陳守仁,1999,《香港粤劇導論》,香港:香港中文大學粤劇研究計劃。

袁靜芳,2000,《中國傳統音樂概論》,上海:上海音樂。

陳守仁編,2001,《粤劇音樂的探討》,香港:香港中文大學粵劇研究計劃。

陳守仁,2007,《香港粤劇劇目概說:1900-2002》,香港:香港中文大學粵劇研究計劃。

《粤劇大辭典》編纂委員會,2008,《粤劇大辭典》,廣州:廣州出版社。

吳淑元,2012,《傳統文化的璀璨明珠:中國古典音樂審美特徵研究》,黑龍 江教育出版社。