

issue 28

CONNECTING YOU WITH
PERFORMING ARTS

每季出版

秋季刊 (2021年9至11月)

Quarterly Publication

Autumn Issue (September - November, 2021)

FREE

免費取閱

表 THE
演 ART
場 VENUE

表演藝術雜誌 Performing Arts Magazine

theartvenue.net

花兒公主
Floral Princess
a series of 9 events
一系列九個項目

ISSN 2663-9521

9 772663 952002

沒有愛心的，就不認識神，
因為神就是愛。

The one who does not love
does not know God,
because God is love.

今期《表演場》中，有《帝女花65周年》的專輯。第一次看桃花源粵劇工作舍的演出，大概是2013、14年的時候，往後仍然有看他們的演出。創新，是一件不容易的事。他們一直在努力。

Cityline今年推出「Made in Hong Kong FilmLab撐港片網上直播影院」，剛推出第二個影展「Boundless Love 愛無限」。影展搜羅了多齣得獎短片作品，從多角度來思考愛的真諦。值得大家留意及把握機會欣賞。

In this issue of *The Art Venue*, I am delighted to share with you a special feature of *Floral Princess's 65th Anniversary*. The first time ever I watched a show presented by Utopia Cantonese Opera Workshop was in 2013 or 2014 and then have attended most of their shows. It is not easy to be innovative but they have been trying very hard to do so.

Cityline launched *Made in Hong Kong FilmLab* earlier this year and has launched its second festival *Boundless Love*. The festival has included some award winning short films which are about love. Highly recommend the festival to everyone.

陳慧明
表演場
創辦人及主編

Winona Chan
Founder & Editor-in-Chief
The Art Venue

出版、編輯及廣告
Publishing, Editing, and Advertising
表演場
The Art Venue

《表演場》由創辦人全自資出版。

The Art Venue is wholly financed by the founder.
電郵 Email: info@theartvenue.net

© 表演場。版權所有。歡迎轉載引用，敬請註明出處。
© THE ART VENUE. ALL RIGHTS RESERVED.

設計 Design

檸檬101(香港)有限公司 LEMON101 (HK) Limited
香港九龍觀塘道396號毅力工業中心6樓P室
Flat P, 6/F, Everest Industrial Centre
No.396 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
電話 Tel.: 2877 2181

帝女花

Floral Princess
a series of 9 events
— 系列九個項目

如夢情難

◆
《帝女花 | 專業版》
◆

重演《帝女花》本來並非甚麼新聞，事實上，似乎有廣東人的地方就有《帝女花》。但這次有點不同，桃花源粵劇工作舍成立的宗旨，從來就是將粵劇現代化、普及化，他們擅用簡約手法，將粵劇音樂重新編排，全劇長度控制在160分鐘上下，演出時較多使用舞台效果，力求把粵劇精神保留，但換上全新面貌。

1999年創團，等待20年，時機到了。這次演《帝女花》還大膽找來七個花旦、五個文武生，一眾老倌花旦串成15個組合，每晚不同，誓要為粵劇經典賦上新意。

文：何兆彬

十五個配搭晚晚不同

「世界上也許沒有其他劇目，像《帝女花》在坊間無日無之的有人在演，它也是我們一直想觸碰的劇本。」桃花源的營運及創作總監吳國亮（Rex）：「它是經典，但重演大家有沒有再探討它為我們帶來甚麼？」他以莎劇為例，指它們雖然是400多年前的作品，但到今天仍然有很多可以挖掘，為劇目賦予現代意義，「大家似乎忘記了唐滌生在寫甚麼，《帝女花》其實不只是淒美的愛情故事，劇本裡面有很多人物的。但後來大家像倒模的去演，不跟它做，就像錯的一樣，這才誇張！」

桃花源裡的分工，Rex是編劇及導演，黎宇文（Maurice）是監製。Maurice：「Rex想到一個特別的形式去演，大家常說粵劇有老中青三代，於是我們就找來三代人，串勻每日不同男女主角去演出。七個花旦、五個文武生去演長平公主和周世顯，十五個配搭，沒有重複。其實也只有經典才能這樣玩，新戲就做不到。」

之所以做十五個配搭，並非噱頭，一來給觀眾帶來不同組合，他們也期待演員和演員之間，會有化學作用，「你今天跟這花旦演，但明天跟另一個，將帶來不同化學和反思空間，當然，在排練上也較為複雜。」他們革新的想法，關乎桃花源一直想走的粵劇新方向，創新及把它現代化，「現在很多事情都同質化，每個人演的戲都趨向相似，這次表

演，是否能令人重新思考整件事情？我們並非只是帶來新鮮感這麼簡單。」

談唐滌生的《帝女花》，他們讚嘆厲害無比，首先它有非常好的劇本，「唐滌生的劇力很犀利，他本來已很會說故事，你重複看那麼多次，它仍然會扣緊你，裡面承載很豐富，全程沒有冷場。」但再厲害，桃花源也不同意要墨守成規的跟傳統去演，畢竟時代不同了。

《帝女花》第一個粵劇版見於1943年，唐滌生的重新創作於1957年首演，59年再拍成電影，因此它本來就是一個不斷演變的生命。桃花源的改動，一是長度。唐滌生版本的《帝女花》最經典及流行，但全長近四小時（電影版1小時47分鐘，後來雛鳳鳴版本長3小時43分

◆ 王志良

◆ 鄭詠梅

◆陳咏儀

◆洪海

◆李龍

鐘)，「經歷多年探索，發現適合現今觀眾耐性」的長度2小時40分鐘。但我也不是刪減劇本，而是因為對劇本有更多理解，有些場口反而增加了。」

鑼鼓凌厲但吵耳？

桃花源一直以來的創作方向，就是將粵劇精煉化，「簡約設計不是沒有設計，但它相比起古典有不同之處。簡約只留線條，找出重點，將其強化。」這個方向，在保守的香港粵劇界簡直離經叛道，他們也常被批評，「傳統粵劇用大白光，他們認為這樣最好，能讓觀眾看到演員關目及整個表演，我們一用燈光，就有顏色，自然會被罵。有人會問：那你們用的還是不是粵劇？」

桃花源的回應是鼓勵百花齊放，接受批評，但勇往直前，無所畏懼，「有人會私下跟我們說自己也想試，但怕被前輩罵。我們二人本來是在影視圈做拍攝工作，半途出家，因此沒有包袱。」他們說自己取經對像是仙鳳鳴，他們其實也在創新，「他們做了很多前人沒做過的事，私下也是有人不同意的，但不論藝術造詣或票房，他們都是冠軍，大家無話可說！」

另一做了多年的革新，是在粵劇音樂上，「像鑼鼓，有人嫌吵，說不如改改。有人建議不如打小聲一點，或在鑼鼓中墊東西令它不吵耳，我是不同意的。」Maurice：「它發展了這麼多年，是有優點的，我不會拿走鑼鼓。」他們研究鑼鼓，發現它其實有很多優點，之所以給人吵的感覺，是在於音質，「粵劇從

帝女花65
Floral Princess

一系列九個項目

a series of 9 events

帝女花

Floral Princess
65th anniversary
Professional Edition
& Student Editions

帝女花65周年 西九戲曲中心大劇院 中英文字幕 \$600 480 380 280 180
2022.1.6-23 日場2:30pm 夜場7:30pm 周世顯與長平公主(每日不同配搭)

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	17	18	20	23
四	五	六	(午)	(午)	一	二	三	四	五	六	六	(午)	日	一	二	四

李龍	梁兆明	梁兆明	梁兆明	梁兆明	王志良	李龍	衛駿輝	衛駿輝	衛駿輝	衛駿輝	李龍	洪海	李龍	洪海	李龍	學生戲台版	學生演唱朗讀版
南鳳	李沛妍	陳咏儀	白雪紅	白雪紅	陳咏儀	鄧美玲	林穎施	鄭詠梅	林穎施	李沛妍	鄧美玲	林穎施	鄭詠梅	白雪紅			

專業版門票9.30起於百九及指定售票平台發售 早鳥門票 Early-bird tickets: CityLine, Timable

電話購票: 2200-0022 WhatsApp查詢: 6015-4377 如遇特殊情況主辦機構有權更改節目及表演者 * 蒙香港演藝學院允許參與製作

宣傳統籌 藝文匯集

業員其實對鑼鼓很感自豪，認為它冠絕全中國戲曲，它聲勢厲害，澎湃時很凌厲，但成也鑼鼓敗也鑼鼓。改良的關鍵在音質，佐治魯卡斯當年做《星球大戰》，發展了THX音響系統，想給人震撼體驗，它聲音也很厲害，但不吵耳！吵耳，其實是聲音不平衡。」

他引述學術界的研究，指粵劇是不平衡的樂隊，毋容爭議。找到了問題要改也不難，這個研究，叫做HCA (Harmonic Canto-opera Audio)。

「你聽粵劇唱片，灌錄時它也是找平衡的，困難在於在演出中，怎樣呈現這個唱片效果。結果我們用上隔音房，做出一個Harmony。」他讚粵劇很多元素都很好，但在現代表演藝術中，就需要改得更細緻，例如台上呈現的顏色五彩繽紛，經常「撞色」，「它需要悉心安排，我們並非顛覆，只是揚長避短，保留傳統再把它現代化，這才會相得益彰。」

之所以有這些改革思想，多少跟二人出身有關，桃花源是香港僅有並非由演員創立的粵劇劇團，「我們不是做戲曲出身，因此從來以製作先行，演《帝女花》在香港老倌眼中，一定有所不同，但他們也肯接，也肯跟我們玩，一做十幾場，又有不同對手！大家都在期待。」這次圈中老倌們也擔崗演出，參與其中，可以說，多年來的努力是被粵劇界接受了。

這次《帝女花》本來是兩年前演出的作品，當時系列叫60+1，以唐滌生逝世一

◆鄧美玲

◆李沛妍

甲子後再出發為創作緣起，因應疫情等原因，一再延期，如今改到2022年1月上演，剛好遇上了《帝女花》65周年(1957-2022)。

用原創向唐滌生致敬

Maurice接觸粵劇，全因父母，特別是因為父親是任白迷，「1996年，我工作時間穩定，當時阿姐（汪明荃）當上主席並重開八和學院，我就報讀了課程，也因此認識了Rex。」二人在1999年成立桃花源，2001年再進入演藝修讀專上學院的粵劇課程，多年來劇團也由業餘性質，漸漸演變至今天職業劇團，並不容易。

喜歡唐滌生，崇拜唐滌生，二人認為

對他最大的致敬，不是不斷把他的戲原原本本的重演，「我們喜歡唐哥，對他致敬不是一直演他的戲，而是自行去創作，邁開這一步。」於是，有了桃花源第一個原創劇《拜將臺》，此劇由2011年首演，及後不斷重演，今次第六度上演。

《拜將臺》寫的是韓信的故事，完全脫離了才子佳人，鴛鴦蝴蝶派最擅長的談情說愛，「《拜將臺》故事開始是韓信生命最後一天，我們編劇手法跟傳統頗為不同。最後一幕，是韓信拿到元帥的大帥印，那是倒敘他生命最光輝的開始，導演上頗富電影感。」

除了原創及革新，他們還想做粵劇推廣和教育，二人承認這非他們所長，但會盡心盡力去做。其中，這次十五場《帝女花》後接連推出學生版，也就是說，十五場專業演出後，將演出由招募而來的學生演員主演的《帝女花》，讓愛好粵劇，沒有演出經驗的年輕人，在同樣專業的幕後人員協助下、踏上專業舞台。

「百老匯常有公開招募演員，我們將它套入學生版中，能上台的，一定已很喜歡粵劇。而且招募有三個版本，一是粉墨登場（戲台版）；二是唱歌（演唱版），你平常只唱流行曲也可以來試；三是朗讀文字（朗讀版）。三個不同門檻，讓你在舞台實踐！」

◆梁兆明

◆林穎施

◆南鳳

◆衛駿輝

演期

2022年1月6-18日 共15場

地點

西九文化區戲曲中心大劇院

周世顯

李龍 梁兆明 衛駿輝 洪海 王志良

長平公主

南鳳 白雪紅 陳咏儀 鄧美玲 鄭詠梅
李沛妍 林穎施

《帝女花 | 專業版》

《拜將臺》

桃花源Facebook

桃花源Website

新女飛
Floral Princess

一系列九個項目

a series of 9 events

拜將臺

Write on, as THE tribute to YAM-PAK-TONG
六度公演

西九戲曲中心大劇院 中英文字幕

2022.1.8-9 晚上7:30pm \$420 350 280 180

洪海·鄭詠梅 李沛妍 廖國森 符樹旺·梁小飛·莫華敏

門票9.30起於西九及指定售票平台發售 早鳥門票 Early-bird tickets: CityLine, Timable

電話購票：2200-0022 WhatsApp查詢：6015-4377 如遇特殊情况主辦機構有權更改節目及表演者 *蒙香港演藝學院允許參與製作

資助
宣傳統籌 藝文文化
香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council
粵劇發展基金
(資助1.8夜增演出)

主辦
桃花源
www.totopia.org.hk

帝女花65

Floral Princess
a series of 9 events
一系列九個項目

連理青蔥

《帝女花 | 學生版》

推《帝女花》學生版項目 盼粵劇年輕化
專訪帝女花65周年節目總監、著名電影製作人陳善之

帝女花啟示錄——「撐開一條生死路」，粵劇戲寶中的戲寶《帝女花》，唱詞對白，彷彿穿越時空，道出今天疫情時我們應抱持的態度，足證其歷久不衰的啟示性和警世性。2022年正值《帝女花》65周年，桃花源舉辦一系列九個項目，包括專業版及學生版，向粵劇鐵三角任白唐致敬，更為粵劇新星播種。

「現在到底有多少年輕人甚至小孩接觸到粵劇？他們又是否明白廣東粵劇在香港的位置？」帝女花65周年系列總監陳善之，自小跟粵劇種下不解緣，於1968-69年隨媽媽到佐治五世紀念公園，欣賞仙鳳鳴劇團「收山」那台大戲，包括《牡丹亭驚夢》、《再世紅梅記》

劇家

等，一睹廬山真面目之後得到極大震撼，「才知道粵劇是個寶。」

有了個人經驗，陳善之當然深諳從小培育興趣的重要，於是策劃《帝女花》65周年項目時，除了邀請大家耳熟能詳的大老倌，演出大型製作專業版之外，還設計學生戲台版、演唱版、朗讀版，提供機會給年輕人參與。以營運娛樂產業的概念為粵劇粵曲尋找接班人播種，新手法令到香港樂壇新星再現，粵劇粵曲一樣可以：「讓年輕人看粵劇，就像去看《星聲夢裡人》、《歌聲魅影》、《貓》那些音樂劇電影；聽粵曲，就像去紅館睇演唱會一樣平常。」事實上，他接觸不少年輕人都對粵劇粵曲有興趣，叫他更有信心，「讓火苗進一步發揚光大。」

他們銳意為粵劇粵曲尋找生力軍，現正公開遴選三個學生版演員，表演將於明年1月在西九戲曲中心大劇院舉行，「讓年輕人以跟大老倌演出一樣的舞台配套表演，希望他們也有一份優越感。」台上一分鐘，台下十年功！陳善之指不會降低要求，亦相信參加者具備一定質素，「就

先看看他們的根基，再讓他們加緊排練。總之演出不能予人『柴娃』感覺。」

不僅台上是年輕人，他期待台下也有年輕人，笑稱《帝女花》跟新生代觀眾一點都不遙遠，反而很現代，「喜不喜歡愛情故事？相不相信有至死不渝的愛情？若然，就進場看吧！」

學生戲台版

學生朗讀版

學生演唱版

花兒與公主

Floral Princess

Student Editions 學生版

Open Audition

盼可將燭光

May the LIGHT be with YOU

交給我

一系列九個項目

a series of 9 events

公開遴選 現已開始 額滿即止

Presented by

劇 戲台版

曲 演唱版

讀 朗讀版

帝女花65

Floral Princess
a series of 9 events
一系列九個項目

移花接木

《可惱也！黑盒劇場節 | 玩轉戲曲原創實驗@帝女花65幻想》

(下稱《可惱也！節》)

玩轉戲曲的 N種可能

文：尉璋

適逢2022年是粵劇經典《帝女花》的65週年，桃花源粵劇工作舍將與香港藝術中心合作，特別策劃《可惱也！黑盒劇場節 | 玩轉戲曲原創實驗@帝女花65幻想》（下稱《可惱也！節》），邀請四組藝術家，從《帝女花》為出發點創作新作。其中風格內容形式全不設限，哪怕完全沒有粵劇表演元素亦「冇冇怕」，創作者可放飛想像，盡情實驗。

▲好奇害死貓

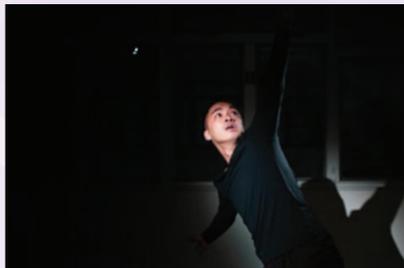
李沛妍×鄭得恩： 好奇如何害死貓？

在《帝女花》的故事中，有這麼一個情節。瑞蘭為幫長平公主逃離險境，獻上移花接木的假死之計，不僅找來屍首與公主對調，更要殺貓狗取鮮血來營造逼真效果。這個幾乎從來沒有在舞台上呈現過的橋段成為了青年花旦李沛妍與跨媒介藝術家鄭得恩創作《好奇害死貓》的起點，他們嘗試從這個小片段切入原本的大故事，探討身段與程式表現的更多可能。

「她瑞蘭也是千金小姐，卻要雞手鴨腳地去做這件事，她的心裡要多決絕，要多執著，才能舉起刀？我特別好奇這個時刻這個角色的心理狀態。」李沛妍說，她思索在戲曲中到底有沒有所謂「殺貓」的程式，「戲曲當然有殺人、殺老婆、殺奸臣等等關於斬殺的程式或者排場，但我們是否可以運用到這個情景裡面去呢？又是否可以創造出新的程式來呢？」

鄭得恩則希望從現代心理學的角度來重新審視這段殺貓取血的「創傷情節」。「心理學上有個idea是the body keeps the score（心靈的傷，身體會記住）。」人在悲傷恐懼時，身體會如何反應？所呈現出來的行為質感，是否也就成為某種程式？

鄭得恩認為粵劇的發展歷史其實一直是題材、觀念與人才不斷cross-over的過程，「很突破」。現在要吸取其精髓，並將其解構又重構，實驗的關鍵在於加入當下的視角，找到自己與故事間的聯結。

▲庵遇

江駿傑：想象超時空版「庵遇」

從《帝女花》出發，突破框框再創作，青年編劇江駿傑最先想到的是「煤山」。他曾從崇禎皇帝與太監王承恩的人生最後一程展開想像，嘗試發展出一個聚焦同性議題的劇本。

然而放到當下，卻顯得不夠切身。當下是什麼？是被困在疫情中的我們。

「疫情影響了我們的生活，影響了我們的文化，連排練都要zoom，怎麼搞？於是讓我去思考什麼是溝通，什麼是舞台，什麼

是文化交流，什麼是舞台的公共性——畢竟（有時連劇場）都不能進去。於是就從這裡切入。」

拋掉「煤山」，江駿傑重新選擇了「庵遇」。《帝女花》中，這是一場精彩的對手戲，駙馬與長平公主，「一個想認，一個不想認；認與不認，說與不能說；兜兜轉轉，最後再相認。」回到現實中，江駿傑想到不少表演藝術界的朋友在疫情中轉行，有了另外的角色，大家再相遇時會發生什麼？會不會相見卻不能言？延展開去，他想在劇本中嘗試構建不同場合的相遇，呈現不同時代中的認與不認。「長平公主是不能認，會不會其他場合，有某些人卻是要認到底的呢？」

至於表演的形式，早前他曾在《後話西遊》中嘗試讓演員兼任樂師，唱的是新詩，再用傳統文字來走腔，加上即興的音樂，產生令人驚喜的互動。這次他希望延續這實驗，演員也許會兼任多個角色更玩埋樂器，「一路唱，一路唸，類似朗誦劇，又互相配合。文字也不是古詩，而是新詩，這樣做出來會怎樣呢？」目前劇本還在初創階段，未來發展他也十分期待。

楊怡孜：探花

「其實我連名字都還沒有太想好。」資深舞者楊怡孜笑道。她坦言自己對戲曲沒有特別濃厚的興趣，但不排斥，也願意去瞭解，「至於能瞭解多少，就隨緣吧。」她笑。對這次的創作，她最感興趣的其實是其「小劇場」的實驗形式，「我覺得這次和創作有比較多關係，而不只是和戲曲有關係。如果是要去做一個《帝女花》，那我一定不敢碰，而這次強調的，是只把《帝女花》當作一個出發

點，那我可以通過閱讀或者聊天，去創造出一個和我自己有關的東西。」

她開始慢慢看《帝女花》電影版的劇本，聽那些名曲和唱詞，讓自己慢慢進入。「覺得（劇本）蠻好看，用字介乎文言文和白話文之間，但是每一粒字都很有想像的空間。」對《帝女花》和粵劇沒有那麼熟悉，對楊怡孜來說，反而卸掉了包袱，不用拘泥於特別的框架，就讓自己的想像與文字去盡情碰撞。

她也找來信任的老師聊創作，但時常漫無邊際地發散開去，儘量卸去創作的功利心。

「我們聊的更多的是香港、粵劇，比如她／他小時候是怎麼聽到戲曲的。她／他的爸爸會放，放學坐van仔，司機也會放〈香夭〉等名曲，她／他的印象就是這麼來的。」楊怡孜喜歡這些故事，它們帶著煙火氣，有人的味道。「《帝女花》於粵劇，在香港，好像是在神壇上。我從內地移居香港，對它本來就不熟悉，如果它只是在神壇上，那

▲探花

▲ 駙馬唔易做

我為什麼要去做它呢？所以在聽這些故事的時候，它就慢慢從神壇上下來了，有人情味，有溫度了。」

聊天時，楊怡孜說得最多的，是「不急」，是「慢慢來」，「讓自己open，攤開，去接受。」她說自己很怕「為了創作而創作」。現在的她，還在慢慢進入《帝女花》，至於作品要如何建構，則八字還沒有一撇；但現在這些緩慢的過程，在將來某個時刻會幫她做出每一個創作的抉擇。創作是某一時刻的水到渠成。

洪海：駙馬唔易做！

《帝女花》是粵劇名劇，各個人物都精彩。著名文武生洪海決定拿駙馬爺周世顯「開刀」，再對比不同的駙馬角色，由此延伸出作品《宋代駙馬》。「如果做一個實驗劇場，觀眾和演員距離很近，好像是在講身邊的事情一樣，不如貼地點——『駙馬唔易做』！」

在他看來，駙馬這個角色在社會的定位上很奇特，「當時的社會都是男尊女卑，但是在皇室中這個角色卻剛好調轉，是女尊男卑，其實很過癮。」他參考歷史上不同的駙馬故事，有如陳世美者，一日躍龍門，就拋棄糟糠，最終落得個龍頭銜伺候；也有如「打金枝」中，對於駙馬與公主來說，平衡處理夫妻關係簡直是難上加難；再說回《帝女花》，周世顯成為駙馬，是人生際遇中的一次機遇，但又偏偏命運使然下，「剛剛做到駙馬就夠鐘了。」對洪海來說，歷史上的駙馬故事有很多悲劇，「這名銜對命運來說是一種箝制，不是說想拋棄就拋棄，得永遠背著這個包袱。」於是乎，他乾脆從一個男性的角度，或是一個歷史愛好者的角度出發，去推敲駙馬這一角色的底蘊與內涵。「愛情的墳墓、歷史的悲劇、人倫上的屈辱，這幾樣因素都有了，」駙馬這個角色，值得去「玩」。

在表演的形式上，他希望用不同的形式實現與觀眾的溝通。「例如用一些粵曲粵劇，又或是話劇的白欖，或者是音樂、多媒體，去串連在一起。可能我一人分飾多角，也可能音樂家用音樂去講話，不一定是靠唱和做手等，就看到時如何串聯。」

可惱也！黑盒劇場節

帝女花65

Floral Princess
a series of 9 events
— 系列九個項目

移花接木

《水波浪影像節 | 玩轉戲曲數碼在線@帝女花65幻想》

(下稱《水波浪節》)

撰文：黃頌茹、表演場

《水波浪影像節|玩轉戲曲數碼在線@帝女花65幻想》

(《水波浪節》)是桃花源粵劇工作舍《帝女花》65周年項目中，唯一一個全線上播放的影像節，並設學生組、公開組、邀約作品組參展。「水波浪」這名字充滿意境與動感，在粵劇行內是指什麼呢？

「水波浪」是粵劇獨有的程式

「水波浪」是粵劇獨有的程式，是演員表演技巧之一，是表現人物在思索如何解決事情時的表演程式之一。演出時以做手向觀眾交待角色進行思考，並必須與鑼鼓點配合。隨著鑼鼓點時而激昂時而緩慢；時而短暫停頓時而連綿不絕，各種節奏的變化表現角

色在演出時的情緒起伏發展，故此，這個技巧在行內稱為水波浪(音long2)。

「在4、50年代的香港，粵劇電影曾是一個主流，但輝煌時期很短暫，大概只有十來年左右就被其他類型的電影浪潮蓋過。當然我們現在並非想要拍『復刻版』的粵劇電影，反

之如何善用現代的流行媒介，把粵劇影片帶回當下才是重點。同時我們借鏡dance film（舞蹈電影／影像）：跳出傳統的舞台框架，化身為影像流動到世界各地。再者，我們並非想要把影片拍攝焦點投放在粵劇的身段、做手上，而是當你受到一個戲曲題材的激發，因應此題材再進行演化、修改，並拍攝一段蘊含當代感的影片，這就是《水波浪節》的核心所在。拍攝的想像、手法、器材等等，其實是可以很寬廣自由的。」

桃花源副主席，及資深舞蹈影像導演黎宇文 (Maurice) 先為《水波浪節》下一個「粵劇幻想無邊際」的目標。

新世代的粵劇電影註腳

Maurice在訪問時曾提到，影像在這世代已經是橫行無忌，既然觀眾有這麼多的選擇，為何要舉行線上粵劇影像節？

「據我所知，世界各地的電影業發展過程中，傳統藝術居於主導題材的位置上，除了香港的粵劇電影外，綜觀世界皆無發生過類似的情況。雖然這段時間並沒有持續很久，但影片產量相當多，影響力驚人，亦因此出現了『粵劇名伶同時是電影明星』這獨有現象。電影曾經是推廣粵劇的重大載體，但到當代卻缺席。現在我們提倡用影像來推動粵劇藝術，全因影像是最簡單又『易於入口』的媒介，加上全球受疫情的嚴重影響，我們幾乎失去參與實體演出的機會，影像更見舉足輕重。透過《水波浪節》拋磚引玉，讓粵劇、影像、網絡擦出新火花，引領大家進入另一個世代的粵劇影像註腳。」

桃花源將會與Cityline合作，在Cityline平台上進行《水波浪節》線上放映。Cityline總經理林永存 (Marcus) 表示，「能夠與桃花源合作，利用科技將結合傳統粵劇藝術與當代影像藝術的《水波浪節》帶給香港以至全球的觀眾，推動藝術發展，實在令人振奮。Cityline不間斷與來自港台的表演團體合作，在網上放映演出節目，更在今年中推出『撐香港網上直播影院』，相信《水波浪節》將會為觀眾帶來嶄新的粵劇影像觀賞體驗！我們十分期待今次合作。」

▲ 水波浪節

水波浪影像節

帝女花65

Floral Princess
a series of 9 events
— 系列九個項目

明珠萬顆

◆
《長平影像65影集》

◆
及

《落花滿天·管弦光影之旅 | 帝女花65周年跨界創意》

◆

撰文：游沐

桃花源邁出不一樣的步伐，
突破框架，涉足攝影、管弦樂等
不同範疇。

化為白雪留倩影

一系列項目以《帝女花》為軸。陳善之表示，除了因為明年65周年，更因《帝女花》位置舉足輕重，不單令人對廣東粵劇改觀，放諸世界絕對是國際級水準之劇目。「相信全世界任何角落，沒有華人會忘記那句『落花滿天蔽月光』，以至旋律。」

讓集體記憶由舞台藝術拉闊為創意影像，以《帝女花》女主人長平公主為主題，邀約多位當代藝術家，發揮想像，連接當下，攪攪新意思，結集攝影作品六十五幀，出版大型影集《長平影像65》。

▲照片：人像－張桂菱 攝影－黎宇文 設計－吳國亮

夏永康掌鏡攝影 不一樣的長平公主

其中之一，陳善之找來著名攝影師夏永康。兩人相識多年，前作《善緣滿佈——陳善之回首前塵四十載》封面人像便由他操刀。二人交淺言深，觀點相近，「影像創作，當然想到夏永康！」

不諱言曾少不更事，以為粵劇老套的夏永康，長大後反而追之求之，視粵劇為藝術，甚有興趣，一度埋首研究，

坦言故事有型、化妝犀利，曾跟隨粵劇師傅走到演出場地，聽其解說，更覺厲害，「後來在上海新天地辦展覽，把粵劇故事演繹成現代版。」

陳善之邀請夏永康參與，除了聯同桃花源營運及創作總監吳國亮，三人一同編輯《長平影像65》影集之外，怎會不請他掌鏡攝影？「15場演出，一共7位花旦，我邀請他拍攝每位長平

公主舞台上的身影。」夏永康反問：「可不可以也拍攝後台？」陳善之大力點頭，「你肯來影相，乜都得！」

夏永康以時裝、廣告、電影攝影著稱，拍攝粵劇人物及演出，有何迥異，又有何挑戰？「表演是動態的，不會停下來讓你拍攝，難度也在於此，所以你要熟悉故事，觸覺敏銳，做足準備。」，笑言貪玩，不想循規蹈矩，譬如殉情結局，箇中情感之神髓至為關鍵，「以更多不一的切入點，拍出更生動的影像。」

▲陳善之同兩代帝女花：白雪仙、梅雪詩合照

管弦樂響徹 不一樣的帝女花交響詩

是次系列另一跨界節目，是跟香港管弦樂團合作，舉辦《落花滿天·管弦光影之旅 | 帝女花65周年跨界創意》，而跨界正是桃花源的特色之一，「藝術就是萬法同宗。」陳善之直言《帝女花》曲目旋律優美非常，若能跨越中西音樂界限，與任白經典聲影神交與面會，帶到國際舞台想必是驚豔之作。

於是孕育這個構想，洽談間，彼此交流想法，促成合作。特邀灣聲樂團創辦人李哲藝全新創作管弦樂章，由香港管弦樂團駐團指揮廖國敏，帶領香港管弦樂團作世界首演，期待藝術碰擊迸發不一樣的火花。

長平影像65影集

落花滿天

Raining Petals

落 花 滿 天

An Orchestral Re-imagining

Floral Princess 65th Anniversary Crossover Creation

管 弦 光 影 之 旅 | 帝 女 花 6 5 周 年 跨 界 創 意

Presented by

港樂
HKPhil

In Collaboration with

帝女花 65
Floral Princess

一系列九個項目

a series of 9 events

Grand Dec 2022 Finale

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall

陳恆輝。愛麗絲劇場實驗室藝術總監。曾獲香港舞台劇獎最佳導演獎。

Andrew Chan is the Artistic Director of the Alice Theatre Laboratory and a recipient of Best Director Award of the Hong Kong Drama Awards.

談戲劇：寺山修司

兩個真紀與一個Seazer (上)

寺山修司說過：

「我的職業就是寺山修司。」

他不僅是舞台和電影導演，他也是馬評家和詩人，而他寫的詩包括短歌、俳句和新詩等，他的文字創作也涉及音樂界，為多為歌手的歌曲填上充滿詩意的歌詞。

日本有兩位歌手的名字都叫做Maki (中文可譯為真紀)，她們都與寺山修司邂逅之後，生命和事業有極大的轉變。

他們是淺川Maki (淺川マキ) 和Carmen Maki (カルメン マキ)。

淺川Maki生於1942年，她的故鄉是石川縣，二十歲到東京發展，由於受到Billie Holiday和Mahalia Jackson兩位黑人女歌手的影響，決定走爵士和騷靈的路線，並於美軍基地和酒吧獻唱。她有兩個伯樂，一個是她的唱片監製寺本幸司，他為Maki打造了出道單曲《東京挽歌》，可是反應不甚理想，正在這個時候，他邀請media的寵兒寺山修司來聽Maki的演唱，寺山一聽，驚為天人！決定要為她製作演出，於是，傳奇的、為人津津樂道的新宿地下劇場蠍座的演出便告誕生。除此之外，寺山還為Maki打造《淺川Maki的世界》這張經典唱片專輯，還為她的歌曲寫下哀愁又充滿故事性的

歌詞，當中，我很喜歡這首《海鷗》，在網上找到有有心人翻譯：

“

引誘男人的水性楊花的人
海鷗 海鷗 給我笑一個
我的真愛在 港町的深夜
一直在門前走來又走去
可是我卻無能為力
海鷗 海鷗 給我笑一個
然而某晚 突然一個暴發戶男子
一個人雙手抱著玫瑰
敲起了微醉女人的門
海鷗 海鷗 給我笑一個

”

在茫茫大海中自由飛翔的海鷗，往往是寺山修司經常用到的「意象」。

另一首《後窗》，亦是我極之喜歡的他們「合作」的作品，
我的朋友Clockwork Toy將之翻譯：

“

後窗中能看到夕陽
能看到洗衣場的梯子
從後窗貼近看
能看見兩個人
後窗中能看到河流
能聽到駁船微弱的聲音
有時能看到人們離別的場面
後窗中能看到明天
三年前的我還年輕
後窗中能看到幸福的二人
但是夜風砰砰作響
窗門關上啊 砰砰作響
還未開啊 砰砰作響
幻影已消失不見了
後窗中能看到河流
如果光熄滅
遺憾也能消失
從後窗中能看到離別後的女人

”

淺川Maki之後雖然不是大紅大紫，但都推出了很多專輯，還經常會作現場演出，她每張唱片都成為愛好者的collection item。有人認為Maki的形象令人想起Velvet Underground & Nico的主音歌手Nico，但Maki那把歷盡蒼桑味道的嗓音和個人散發出來的孤獨「氣場」，均是她獨有的。

她全身黑衣的形象也令人非常難忘。

寺山修司迷永遠不會忘記，在寺山的第一

部長篇電影《拋掉書本走上街》中，年輕的男主角走入一間建築物內，在幾乎漆黑的暗處，有淺川Maki的聲容。

她沒有走上「地上」，直至2010年去世，她都在「地下」，但在那個「國度」裡，她都是受人尊敬和受歡迎的歌手。

走上「地上」的，是另外一個Maki，Carmen Maki。

On Theatre: Terayama Shūji

Two Makis and a Seazer (Part 1)

• • • • •
Terayama Shūji once said,

“My job, is Terayama Shūji.”

• • • • •

He is not only a stage and film director, but also a horserace commentator and a poet. His works include tanka, haiku, and modern poetry; his textual creation spills into the field of music, having written lyrics rich with poeticism for many singers.

• • • • •

There are two well-known singers in Japan named Maki; after meeting Terayama, both of them experienced dramatic shifts in life and career.

They are Asakawa Maki and Carmen Maki.

Asakawa Maki was born in 1942. An Ishikawa native, she went to pursue her career in Tokyo at 20. Influenced by Billie Holiday and Mahalia Jackson, both black woman singers, she decided to go the jazz and soul route, singing at American military bases and bars. She was helped along by two people: one, her recording supervisor, Teramoto Kōji, who crafted the debut single

“Tokyo Elegy” for Maki, though the response was not as expected. At this very time, he invited the media darling Terayama Shūji to listen to Maki’s performance. As he began to listen, he was enraptured, and decided to produce her performance. And so it was that the legendary, buzzworthy Shinjuku underground theater Sasori-za’s performances came into existence. Aside from this, Terayama tailor-made the classic album Asakawa Maki’s World for Maki, writing sorrowful, story-filled lyrics for her songs. Among those, I loved “Seagull”, a translation of which I found courtesy of a considerate stranger on the Internet:

“

*Those flirtatious people who seduce men
Seagull, seagull, smile for me
In the wee hours at Minatomachi, my true love
Is pacing back and forth before the door
But there is nothing I can do
Seagull, seagull, smile for me
But one night, a man who’s struck gold
A bouquet of roses between his arms
Knocks on a tipsy woman’s door
Seagull, seagull, smile for me*

”

The seagull flying free amid the vast ocean, is ‘imagery’ that Terayama Shūji often makes use of.

Another song, "Rear Window" is another favorite of mine among their 'collaborations'. My friend Clockwork Toy has translated it thus:

“

*I see the sunset in the rear window
The ladder at the washing grounds
If you press up against the rear window
You can see two people
From the rear window you can see the river
Hear the faint voice of the barge
Sometimes you can see people parting
You can see tomorrow from the rear window
Three years ago I was still young
You could see two happy people from that window
But the night wind rattles
Close the window, it rattles
It's not open yet, it rattles
The mirage has disappeared
From the rear window you can see the river
If the light extinguishes
So too disappear your regrets
From the rear window you can see a woman after parting*

”

Though Asakawa Maki was no big star, she released many albums, and performed live regularly. Each of her records was a collection item for her admirers. Some believe that Maki's image was suggestive of Nico, the lead singer from Velvet Underground & Nico. However, Maki's experienced, worldly rasp and her personal aura of loneliness belong to her alone.

Her clad-in-black styling is also unforgettable.

Fans of Terayama Shūji will never forget, in Terayama's first full-length film Throw Away

Your Books, Rally in the Streets, the young protagonist who walks into a building. Out of a pitch-black corner, comes Asakawa Maki's voice.

She didn't come 'aboveground'; until her passing in 2010, she was always 'underground', but in that 'realm', she was a singer of much respect and repute.

It was another Maki who walked aboveground — Carmen Maki.

岑偉宗。香港作詞人。詞作多見於音樂劇及舞台劇，亦散見於電影、電視及流行曲。
Chris Shum is a celebrated lyricist with work spanning musicals, plays, movies, television dramas and pop music.

香港能發展出 像百老匯的音樂劇產業嗎？(上)

◆ ◆ ◆
這是個老掉牙的題目。從我入行（一九九四年）那時已經有人不時拿「百老匯」這個詞來類比、模仿、學習。近年，我覺得我們真的不用太追慕「百老匯」，畢竟是兩個世界。見賢思齊是好事，但怎樣「齊」，卻是關鍵。

◆ ◆ ◆
香港的表演藝術的確在養活一些人，是否算是「產業」？以常識去估計，產業應該有人生產、有人需求，還有人在做供應鏈吧？譬如有人做了台受歡迎的作品，觀眾不斷買票，作品不斷演出，直至買票的人龍油盡燈枯為止。如果有私營的劇場，可以因應市場情況調整檔期，這個畫面應該會出現。

上世紀五十年代，香港有很多私營的戲院，六十年代開始都給陸續拆卸，政府劇院進場，以公平為原則平均「分配」給市民。劇院由營運生意的地方轉變成為提供民娛康樂的場地，這大概是表演藝術的第一次「行業轉型」，後來的就是歷史了。經歷了幾個世代，到了這一輩，可能需要另一次的「行業轉型」，把「營運生意」這回事召喚歸位，成就「產業」的發展土壤。

香港也曾有過商業粵劇在商業劇院百花齊放的日子。留到今天還有仙鳳鳴這個文化Icon，雅俗共賞。香港電影《英雄本色》影響韓國，近年由韓國人改成音樂劇。我看戲時，心裏不禁問：是香港本身有材料？還是香港自己沒地方去孕育這些東西？

目前全球經濟經歷之大變，傳統地產投資的方式會否改變？又是否會有些有心人找到商業劇場在城市裏的新角色呢？真的要拭目以待。

不過，有「土壤」，也要想想怎樣栽種，篇幅所限，留待下期再講。

Could Hong Kong Develop a Musical Industry Like Broadway? (Part 1)

This is a well-worn topic of discussion. When I entered the business (in 1994), there were already a number of people talking about 'Broadway' as a comparison, a model, an object of study. In recent years, I feel we don't really need to pine after 'Broadway' — after all, these are two different words. "Learning from the best" may be a good thing, but how best to learn is crucial.

Performing arts in Hong Kong certainly feeds some mouths, but can it be called an industry? Judging by common knowledge, an industry needs someone in production, someone in demand, and someone in supply chains, right? For example, say someone created a well-received work. The crowd keeps buying, the work keeps showing, until the endless lineups finally run out. If there was a private theatre company who could adjust their season according to market needs, such a scenario would be likely to appear.

In the previous century, during the '50s, there were many privately-run theaters in Hong Kong, which gradually began to be dismantled in the '60s. The government-run theaters entered the scene, 'distributed' to citizens using fairness as a principle. The theater changed from a place of business operation to a venue of leisure and recreation for the public. This arguably was the first 'industry shift' for performing arts; the rest is history. A few generations have since passed; when it comes to this generation, we could do with another 'industry shift', returning 'business

operation' to its proper place, and providing fertile soil for the development of the 'industry'.

Hong Kong was also once a place where a hundred schools of commercial Cantonese opera bloomed. Up till today, we still have Sin Fung Ming, a cultural icon for popular and elite alike. Hong Kong film *A Better Tomorrow* deeply affected Korea, to the point where in recent years, the Koreans made a musical out of it. As I watched it, I could not help but ask myself, "does Hong Kong lack raw material? Or is it that there is no place to nurture these things in Hong Kong itself?"

As the global economy experiences great changes, will the traditional method of real estate investment change with it? Or might there be some concerned individuals who find a new role for commercial theater in the city? We'll keep our eyes peeled.

In any case, where there is 'soil', we must consider how to plant. Due to length constraints, we'll save this for next time.

Made in Hong Kong FilmLab

撐港片網上直播影院推出秋季影展

「Boundless Love 愛無限」，加推學生影展通行證

Cityline 旗下的 Made in Hong Kong FilmLab 撐港片網上直播影院，頭炮影展「看見香港」剛完滿結束，得到不少觀眾及電影界人士支持香港獨立電影製作，參與及觀賞今次影展！

緊接「看見香港」影展，Made in Hong Kong FilmLab 撐港片網上直播影院現正隆重推出秋季影展「Boundless Love 愛無限」，由愛情、親情、友情到寵物情，搜羅了多齣由香港獨立導演及影片製作人用心製作的非主流電影短片，當中包括榮獲海外影展獎項的作品，呈現各式各樣的愛，印證愛能打破種種界限！

影院特別推出不同通行證，安坐家中讓觀眾可以在影展期間，盡情觀賞所有作品，更多影片將陸續上架！觀眾亦可按個人喜好，購票觀賞個別影片。購買

Made in Hong Kong FilmLab MoviePass 網上影院通行證，更可以隨心所欲，欣賞影院所有影展及特別放映影片，以及參加講座活動！影展期間，會不時推出優惠活動，敬請密切留意最新公佈。

「撐港片網上直播影院」旨在為香港導演及製片人提供一個電影和串流放映平臺。他們能從門票收入中獲得利潤，支持他們繼續追求理想。影院會全年持續舉辦電影節，並另設不定時更新上架影片的「特別放映」專區，通過媒體管道和影評人將影片介紹給香港及海外影迷。

「Boundless Love 愛無限」影展

Made in Hong Kong FilmLab
撐港片網上直播影院
「特別放映」專區

「Boundless Love 愛無限」影展影片介紹*

*更多影片陸續上架

《回》

導演：黃嘉祺

影片簡介

一個女孩在找自己，而她不知道的 – 她自己也在尋找自己。

入選影展：

- Reykjavik International Film Festival 2016: Official Selection Icelandic Shorts
- RÚV Övarpið 2016: Official Selection
- Screentest: National Student Film Festival 2017: Official Selection
- Segnali 2017 – Audiovisual And Performance Arts: Official Selection

《羊夢旅》

導演：黃嘉祺

影片簡介

白日高掛的午夜，少女正在尋找一個經常出現在她夢裡的男生。但問題是 – 她從來不知道他張怎樣。少女決定追隨夢中的羊去展開她的旅程。這隻夢裡羊慢慢帶少女走近他……

入選影展：

- Sundance: Hong Kong 2018: Honorary Mention Award
- Underwire Film Festival 2018: Best Producing Nomination
- Reykjavik International Film Festival 2018: Icelandic Panorama
- Go Short – International Short Film Festival Nijmegen: Go Short Campus 2019

《老孤婆 Abandoned》

導演：侯嘉雯

影片簡介

香港地，寸金尺土，兩夫婦即使結了婚也不能享受二人世界。如鬼段難纏的家人、「困獸鬥」的婆媳關係、夾在母親與妻子之間的無奈……故事中的男子（林善飾演），告別戀人關係，婚後日夜被妻子投訴，威脅着寧願「躡街」也不願再照顧他身體殘缺的母親。這一晚，男子收到地產經紀的電話，着他購買一個絕世筍盤。在他趕往簽約時，竟然遇上了疑是內心的鬼。心魔彷彿在作出提醒，他這一連串的決定，意味着遺棄了誰。

《Your Ring No Longer Fit My Hand》

導演：唐國禎

影片簡介

愛情，是相處。甜蜜，是配合對方的任性。

當你女朋友表示你送的戒指不再適合她... 你會怎樣做？

入選影展：

- 22nd ifva NEW ACTION EXPRESS Short Film Highlights 2017 (香港短片新里程)
- Venice Film Week 2016
- 2016 16th Annual DC Asian Pacific American Film Festival
- GSF Awards
- Sandbar International Film Awards 2016
- Pittsburgh Independent Film Festival 2016

《21日你就可以出Pool》

導演：唐國禎

影片簡介

還有21天，就是大學公開考試公佈成績的日子。應屆考生阿源從沒有拍過拖，他希望能夠在這個代表中學生涯完結的日子前，找到女朋友。他的死黨之一，擁有無數拍拖經驗的阿峰，為阿源訂下了一個，可以在21天內追到女孩子的計劃。

在這21天之內，阿源真的能夠追到心儀的女孩，成功出pool嗎？

入選影展：

- Semi-Finalist – Dumbo Film Festival
- Short to the Point – June 2020
- Rolling ideas 2020
- Short Film Factory 2020

《渡海》

導演：莊世圖

影片簡介

台灣藝術大學104級電影系 二年級聯合實習期末作業

指導老師：謝嘉鋁 / 導演：莊世圖 / 主演：許容華、朱郁翔

阿文親愛的奶奶去世了，作為父親的致輝卻不知如何向阿文解釋，同時阿文還是勤奮的學習游泳，為了能到奶奶曾提過的那「遙遠的島」。

參展及獲獎：

- 入圍第九屆台灣關渡電影節
- 入圍2017台灣新北市學生影像新星獎
- 入選2018香港獨立電影節 海外留學生單元
- 入選2017WOFFF 福爾摩沙電影櫥窗
- 入選2017 FFIFA福爾摩沙國際電影節
 1. 評審特別提名攝影獎
 2. 評審特別提名男演員獎（許容華）
 3. 評審特別提名男主角獎（許容華）
 4. 評審特別提名調光獎
 5. 評審特別提名燈光獎

《仙人掌》

導演：莊世圖

影片簡介

台灣藝術大學 104電影系三年級 進階影片製作

指導老師：吳秀菁 / 導演：莊世圖

家裡那棵仙人掌像慶雄一樣枯萎了。生有時死有時，慶雄希望自己決定何時死，卻因身體行動不便而無能為力；長期照顧慶雄的妻子四妹一直知道他的心意，卻遲遲不忍下手。

入選影展：

- 2018 青春影展
- 2019 南方影展
- 2019 香港獨立電影節

《花糊》

周敬勤

影片簡介

四個男人（淫東、南仔、澤西、北佬）因為澤西閃婚而重聚打麻雀，閒話之間聊起中學時期的事，每一個人都說了自己的故事。澤西每天只顧玩樂，遇到別人的告白卻當作玩笑；淫東的女友對她管東管西，他唯有偷偷去買大家迫他去買的寫真集；南仔自小聽從媽媽的話專心讀書，卻遇上了一個一拍即合的女生；北佬和青梅竹馬的朋友上了床，兩人關係糾纏不清，藕斷絲連。但這四件事卻是互相緊扣，全都是唯繞著同一個人。到底這個人是誰？而這個人的故事又是怎樣？

入選影展：

- CityU School of Creative Media Annual 城大創意媒體學院年度展
- “Best of the Show – Humanness Award

《今天應該很高興》

導演：胡俊銘

影片簡介

胡伯和華姐兩夫婦一直堅持留在破舊的板間房，默默等候著遠方的兒子回港探望二人。可是時移世易，或許是繁華的城市再也容不下板間房，亦許是生前死後也總有既定的路程，胡伯和華姐到最後也要無奈地，在去留問題上作出抉擇。『離去後將會是如何的光景？留下又是為了保留一份盼望，或只是始終放不下以往的回憶？面對著去留的選擇，在現實的各種限制下，胡伯和華姐也像很多港人般，只能無奈地離開家鄉，把希望亦帶走了。可是，這個社會仍在如常運作，只是人去樓空，面目全非罷了。』

馬上購票觀賞

「Boundless Love 愛無限」
影展電影

「Boundless Love 愛無限」影展通行證

正價：港幣 \$90 / 學生優惠：港幣 \$60

- 由即日起至2021年11月30日於網上觀賞「Boundless Love愛無限」影展所有影片
- 免費參加及觀看重溫「Boundless Love愛無限」影展之所有實體及網上座談會（請留意活動消息公佈）

Made in Hong Kong FilmLab MoviePass
網上影院通行證

港幣 \$330

- 由即日起至2021年12月31日期間，可以觀賞影展所有影片，包括「Boundless Love愛無限」及稍後推出的影展「100%港產動畫」、「我夠薑追夢青年電影節」（主題內容暫定）
- 免費觀看「特別放映」所有影片
- 免費參加及觀看重溫Made in Hong Kong FilmLab網上影院影展之
- 所有實體及網上座談會（請留意活動消息公佈）

八和推出

「粵劇新秀演出系列」

藝術總監與新秀的
回顧與展望

十週年

▲ 1998 年被列作第二級歷史建築物的油麻地戲院

文：游沐

所有傳統藝術，都需要薪火相傳。香港八和會館肩負培育台前幕後接班人使命，自2012年起推出「粵劇新秀演出系列」，以油麻地戲院為搖籃，由一眾粵劇界名伶擔任藝術總監，推廣粵劇發展。十年以來，計劃已培訓逾一百五十位新秀，以及搬演超過一百六十個劇目，合共演出超過一千場長劇演出、學生專場及多項推廣節目。

▲ 2012 年油麻地戲院開幕，八和上演例戲《六國大封相》，由羅家英、溫玉瑜等老倌，帶領袁纓華、文華和柳御風等新秀同台演出，亦標誌「粵劇新秀演出系列」正式展開。

名伶出高徒

2012年加入「粵劇新秀演出系列」計劃的新劍郎（田哥），笑說是「開荒牛」，計畫迄今十載，育成了不少在業界有所發揮的新秀，坦言感受良多，稱大部分新秀都聽教、尊重重道，碰上用心的學生，特別開心。田哥的教學之道，在於提供空間，「我會分享我的處理方法，但每一個演員都有自己心得，有其角度和演繹方法，沒有絕對的對錯，也不能把個人意願強加別人身上。我是很開放的。」

陳嘉鳴（嘉鳴姐）2020年加入計劃，於去年10月上演的《雄才偉略女兒兵》，擔任藝術總監，她曾在香港演藝學院，接觸過分別飾演徐元策和飛瓊公主的文軒和王希穎，了解他們的質素，他們也知道她的排練方法，有所默契，演出令她滿意。問到怎樣指導新秀，她謙稱尚在學習中，但離不開「因材施教」四字，譬如在某段唱腔提出一些要求，讓新秀演員試試，「如果他們做不到，我便給予意見，盡我所能，識多少教多少。還是不行的話，便着他們另行上課，或改個方法，盡量善用他們長處。」她笑說，給予鼓勵給年輕人多作嘗試是很重要的，「不是所有人都一步到位。」

▲ 林貝嘉在《獅吼記》中飾演蘇琴操

時代不同，昔日師徒制，今天師生制，兩代粵劇新秀無論心態以至質素也不盡相同，但田哥不諱言時間無法倒退，好像八和粵劇學院、香港演藝學院的課程，便順着時代促成，有系統有規劃，是可行的，「作為一個藝術總監，做到的，盡做。」「粵劇新秀演出系列」繼續發展下去，田哥期待新一代演員長進而不急進，又寄語「爬得高跌得低」，必須充實自己，腳踏實地步步邁前。

新秀成材路上

文華和瓊花女均在2012年加入「粵劇新秀演出系列」計劃，為第一屆新秀演員，十年過去，現在已是「大師姐」。「當時沒怎樣考慮就參加了！」專攻旦角的瓊花女，參與計劃前一直在各大劇團做配角，沒甚對白，更遑論擔正上位，「但這個計劃不僅有藝術總監教我們做戲，也有演出機會，戲服、頭飾等等可供借用，甚至提供衣箱，解決了新秀嘗試挑戰做主角的難題。」她不諱言

▲ 新劍郎與陳嘉鳴先後加入成為藝術總監

◀ 文華、林貝嘉、瓊花女期待計劃移師到高山劇場演出

有藝術總監指導做戲，是一件很幸福的事，提到燕姐（尹飛燕）給她嘗試很多她較少做的武場戲，十分難忘。

學習生角、早年自組天馬菁莪粵劇團的文華，本來多編多演創作劇，較少接觸傳統戲，很想了解，知道「粵劇新秀演出系列」計劃有多位藝術總監坐鎮，於是慕名而來，「沒想過要做主角，就算是小角色，都可以觀摩總監做戲。」她覺得參與計劃後才正式踏進粵劇行業，接觸不少傳統戲、排場戲，也當編劇的她，學會除了「六柱」，怎樣處理其他角色，又得到基本功、唱功、鑼鼓等不同培訓，「對整體成長很重要」，她甚至反過來邀請老倌參與自己的製作，新秀跟藝術總監熟絡起來，刺激藝術交流。

畢業於八和粵劇學院的林貝嘉，在前輩鼓勵下，2016年加入「粵劇新秀演出系列」，成為第六屆新秀演員，後來也報讀香港演藝學院，從生角改做旦角，「這個計劃提供了很多機會，藝術總監甚至給我們嘗試第二、三花旦，令我得到很好的學習經歷。」也有機會嘗試不同行當，「燕姐派我當《桃花湖畔鳳求凰》的任寶瓊，這是一個丑角，通常由男人反串演出，我化了一個花旦妝卻唱平喉，挑戰很大，令我成長。」

▲ 瓊花女和文華都是第一屆加入的粵劇新秀，兩人曾於2014年演出《春鶯盜御香》

▲ 移師高山劇場宣傳品

隨着油麻地戲院於今年年底開展二期發展工程，「粵劇新秀演出系列」將移師高山劇場新翼演藝廳演出。高山劇場本來便是粵劇戲班常演之地，三人並不陌生，而新翼演藝廳比油麻地戲院空間更大，瓊花女笑說：「也讓我們有更多在大戲院演出的經驗。」文華、瓊花女、林貝嘉齊聲，會繼續參與計劃，善用資源，自我增值，在粵劇路上持續成長。

「粵劇新秀演出系列」於2021年11月至2022年2月，將於高山劇場新翼演出13個長劇及多項推廣節目，詳情：

網址

 粵劇新秀演出系列

 hkbarwoytm

▲前北藝大校長邱坤良教授

從過渡的剎那、 到精神之永恆¹

前北藝大校長邱坤良教授《風華不盡關渡元年1991藝術大移動》

文 / 張敦智

1982年，國立藝術學院（今臺北藝術大學）成立。由於位在關渡的預定校地仍處整地、招標工程階段，師生們於是長期在大台北地區四處借空間上課，與土地、自然、民間為伍。經過長達九年的非常時期，收到校園可正式啟用的消息後，院長、戲劇系主任等人決定交由邱坤良老師策劃一齣「戲」，讓全校告別暫居的故土，前往等待已久的關渡校地。當時，在蘆洲已「借住」五、六年的空間雖然有限，但三、五百位學生窩在一起，還頗有家的感覺。面對這項全校性大事，邱坤良開始思索：如何做一齣「搬家」的戲？

Featured Story

專題報導

▲「出厝入關」遊行大魁儡

「搬家」意味著：告別、遷徙、流亡、與離散。是人生中的不得不，也是整理、肩負起深沈過去，朝未知境地披荊斬棘的過程。這也是為什麼民間習俗往往對搬家慎重其事，要探勘風水、擇定良辰吉日，入住後也要安神、安床，透過不同方法驅凶祈福。荷蘭社會學家Van Gennep以「通過儀式」(Rites of Passage)理論指出：人生需要渡過的關口(Crises)包括出生、成年、結婚、死亡等，各都隱含分離、過渡、與重新聚合的多重意義；而儀式往往幫助人們從心靈上通過這些轉折與危機。再者，「關渡」本身是關口、隘口之義，在此情境下，它變得不僅只是名

「搬家」意味著：告別、遷徙、流亡、與離散。是人生中的不得不，也是整理、肩負起深沈過去，朝未知境地披荊斬棘的過程。這也是為什麼民間習俗往往對搬家慎重其事，要探勘風水、擇定良辰吉日，入住後也要安神、安床，透過不同方法驅凶祈福。荷蘭社會學家Van Gennep以「通過儀式」(Rites of Passage)理論指出：人生需要渡過的關口(Crises)包括出生、成年、結婚、死亡等，各都隱含分離、過渡、與重新聚合的多重意義；而儀式往往幫助人們從心靈上通過這些轉折與危機。再者，「關渡」本身是關口、隘口之義，在此情境下，它變得不僅只是名

1 本文參考邱坤良教授《風華不盡關渡元年 1991 藝術大移動》寫成，在此特別感謝邱教授在書籍未出版前慷慨提供書稿。然文章若有描寫不周之處，作者當自負全責。

▲「出蘆入關」遊行大魁儡

詞，更是動詞。統整以上思考，這齣儀式劇場正式命名為《關渡元年1991》，邱坤良決定讓學生們實際「出走」，脫離原先熟悉的環境，向土地、以及土地之上的人們學習，整合所見所聞，最後完成「出蘆入關」。

為落實構想，他聯絡大甲鎮瀾宮，爭取讓同學們演出平時由民間劇團負責的「隨駕戲」，對方同意之餘，不禁直呼「學生會很累！」。就這樣，所有人緊鑼密鼓地開始練習「扮仙」儀式劇與相關知識、技能。在八天七夜隨駕出巡的過程，除了起程「起駕」與回鑾「落轎」需在大甲鎮瀾宮前演出，途經彰化天后宮、北斗奠安宮、西螺福興宮等地，也要演戲請神祇落轎。此外，沿途民眾亦可登記請劇團扮「私」仙給予家族祝福。這樣充滿機動性、卻也無比神聖的責任，全

落在當時這批莘莘學子身上，無論對技術、體力、以及儀式領悟度都是極大考驗。搬演野台戲的過程，觀眾上至神祇，下及熙來攘往的信徒。同學設法在許可範圍內揮灑創意，來去目光間，有民眾直接對台上演員大吼「無聊！」，首當其衝的同學多年後回想，覺得這比「黑特劇場」還狠、還直接。

上述隨駕遶境屬於《關渡元年1991》中「朝香獻供」的部分。事實上，整齣儀式劇場橫跨半年，足跡遍及臺北、新北、宜

蘭、臺中、雲林、嘉義。在開場於蘆洲校區「大張旗鼓」祈福後，經「朝香獻供」，臨別前兩天再向蘆洲當地宮廟與鄉親父老致謝、告別，是為「謝境呈戲」；而5月11、12日兩天的「出蘆入關」遊行表演，除了全校動員，更有許多校外團體共襄盛舉。值得一提的是，遊行當天，來自美國的服裝設計老師龐珊 (Alexandra B. Bonds) 亮出籌備已久的「秘密武器」：以校內不同師長為原型製作的「八仙」大型魁儡，每「仙」需動用五至六名學生才能舉起，揉和傳統陣頭文化與現代元素，令校內師生與沿街民眾大開眼界。最後，進到關渡校園內「安土淨壇」，音樂、舞蹈、美術各系紛紛舉辦自己的慶祝活動，接著「闔堂圓滿」，告一段落。

一轉眼，關渡元年已經過了三十年。當初平整、綿延的天際線，如今穿插著高樓林立。這些年來，面對大學暴增、政策轉變、籌措經費、及增設系所等挑戰，學校

需仰賴世世代代的有心人們才能掌握方向。藝術教育本來就是門「虧本」生意，它很可能無法換得萬貫財富，卻無形傳承著勇於提供不同視野看待社會的精神。正是這種精神，隱隱推動著歷來各種轉捩，讓藝術在時間的長河裡如蔓生雜草，無所不在，柔軟、且強悍。北藝大應該一直是這些藝術家們的搖籃，無論關渡元年，或關渡萬年。

鳴謝：本文照片由邱坤良教授提供

▼▲大甲媽隨駕戲演出

● REC

  MADE IN HK
撐香港 FILMLAB
網上直播影院

♥ 秋季影展 ♥

愛無限 Boundless Love

9/2021-11/2021

cityline

3...2...1...!...1...2...3

issue 28

CONNECTING YOU WITH
PERFORMING ARTS

每季出版

秋季刊 (2021年9至11月)

Quarterly Publication

Autumn Issue (September - November, 2021)

FREE
免費取閱

表 THE
演 ART
場 VENUE

表演藝術雜誌 Performing Arts Magazine

theartvenue.net

從過渡的剎那、到精神之永恆

前北藝大校長邱坤良教授

《風華不盡關渡元年1991藝術大移動》

八和推出「粵劇新秀演出系列」十周年
藝術總監與新秀的回顧與展望

Made in Hong Kong FilmLab
撐港片網上直播影院

推出秋季影展「Boundless Love 愛無限」

加推學生影展通行證

談戲劇：

兩個真紀與一個Seazer (上)

On Theatre –

Two Makis and a Seazer (Part 1)

談音樂：

香港能發展出像百老匯的音樂劇產業嗎？(上)

On Music –

Could Hong Kong Develop a Musical Industry Like Broadway? (Part 1)

ISSN 2663-9521

9 772663 952002