

在粵劇編寫及演繹中
對文學文化的體會

文華

2024年5月18日

一、粵劇編劇基本元素

主要元素

- ◆ 故事、人物
- ◆ 主題思想
- ◆ 曲詞、唸白
- 1) 每場一個韻
- 2) 平仄要求嚴格

次要元素

- ❖ 表演程式
- ❖ 演員發揮空間

二、粵劇編劇與中國文學

故事主題

- 用現代人的價值觀，去寫古人的故事
- 改變過去植入式忠奸分明的傳統寫作手法
- 補恨與團圓
- **以中短篇粵劇《金玉緣》為例**
 - 賈寶玉及林黛玉兩人木石前緣的純潔愛情
 - 給予受俗禮羈困的薛寶釵同情
 - 讓木石姻緣在太虛重逢

二、粵劇編劇與中國文學

故事結構(以中短篇粵劇《金玉緣》為例，全劇只有10個人物)

- 第一幕 〈木石初會〉表現寶黛人物形象
- 第二幕 〈贈別招罪〉側寫寶玉反抗權貴的精神
- 第三幕 〈寶釵抒懷〉表現寶釵不甘俗流的本性
- 第四幕 〈探傷證情〉寶玉對黛玉和寶釵的評價，並結合贈帕，贈香囊
- 第五幕 〈情困惹恨〉合寫寫詩、聽琴、認玉、閉門羹
- 第六幕 〈葬花驚變〉合寫葬花、讀西廂、驚變
- 第七幕 〈寶釵待嫁〉表現寶釵終不能走出受人擺佈的命運
- 第八幕 〈焚稿歸天〉反映愛情在家族興衰前的卑微
- 第九幕 〈寶玉怨婚〉戲曲矛盾的極至
- 第十幕 〈哭靈夢醒〉讓寶釵作最後控訴
- 第十一幕 〈重歸太虛〉戲曲大團圓的傳統

二、粵劇編劇與中國文學

人物塑造(以中短篇粵劇《金玉緣》為例)

第一幕 〈木石初會〉

林黛玉：寄人籬下的徬徨不安、柔弱無依的病態美

賈寶玉：不怕天不怕地的混世魔王、有他的個人思想

王熙鳳：大管家，兩面刀的形象

紫 娟：護主的丫鬟

二、粵劇編劇與中國文學

人物塑造(以中短篇粵劇《金玉緣》為例)

薛寶釵：不甘俗流，力抗命運的本性

在《紅樓夢》第七十回《臨江仙·詠柳詞》

白玉堂前春解舞，東風捲得均勻。蜂團蝶陣亂紛紛，幾曾隨逝水，豈必委芳塵
萬縷千絲終不改，任他隨聚隨分。韶華休笑本無根，好風憑藉力，送我上青雲

第三幕 〈寶釵抒懷〉《纏綿曲·詠柳詞》

金玉堂前春光耀，蝶圍柳腰，聚散難曉，萬縷千絲多嬌嬈，
休教飛絮委芳塵，隨逝水奔江潮，憑好風相邀，送君直上雲霄，
使君休道好風難期，且看我玉扇來弄俏。

二、粵劇編劇與中國文學

曲詞美學(以中短篇粵劇《金玉緣》為例)

沿用原詞「眼空蓄淚淚空垂，暗灑閒拋更向誰，尺幅鮫綃
勞解(惠)贈，叫人焉得(為君那得)不傷悲」(第三十四回)

二、粵劇編劇與中國文學

曲詞美學(以中短篇粵劇《金玉緣》為例)

用移植改寫《纏綿曲·詠柳詞》《聽琴》《葬花詞》

第八十七回《聽琴》

原文:人生斯世兮如輕塵，天上人間兮感夙因
感夙因兮不可憒，素心如何天上月

改寫:生如輕塵兮人世，感夙因兮天時
天時兮何憂懼，素心兮唯有玉壺知

二、粵劇編劇與中國文學

曲詞美學(以中短篇粵劇《金玉緣》為例)

創作曲詞:把人物內心感情詩韻化「焚稿歸天」

我與詩書筆墨有如骨肉親，猶記怡紅行新令，瀟湘館內論古文

揮不去往事如煙，字字刺心如利刃，文章猶在，墨跡猶新

這詩稿不求高門問，不似玉堂金馬戀紅塵，只望高山流水，與知音常親近

悲人間情虛偽，未及詩稿情真，知音絕紅塵，夢殘空留恨

將斷腸文句，全付予火焚

這詩帕原是他病中相贈，留下我多少痴心淚痕，

誰知詩帕尚存人偏薄倖，恨我痴心錯付薄倖人，

早知人情冷暖難信任，悔留詩帕到如今，

萬般恩情成絕韻，只落得一彎冷月葬詩魂

二、粵劇編劇與中國文學

【梆子慢板】

唐滌生《帝女花》之〈庵遇〉

飄零猶似斷蓬船，慘淡更如無家犬，哭此日山河易主，痛先帝白練無情

李商隱〈夜雨寄北〉

君問歸期未有期，巴山夜雨漲秋池，何當共翦西窗燭，卻話巴山夜雨時

慢板下句寫法

旦角：君問歸期未有期，巴山夜雨漲秋池，（何日西窗共翦燭），卻話巴山夜雨時。

生角：君問歸期未有期，夜雨巴山秋池漲，（何日西窗共翦燭），巴山卻話夜雨時

二、粵劇編劇與中國文學

南音

我與詩書筆墨有如骨肉親，猶記怡紅行新令，瀟湘館內論古文
揮不去往事如煙，字字刺心如利刃，文章猶在，墨跡猶新

杜牧〈赤壁〉

折戟沉沙鐵未消，自將磨洗認前朝，東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬

南音寫法

沉沙折戟鐵未消，自將磨洗認前朝，東風不聽周郎召，春深銅雀鎖二嬌

三、粵劇編劇與中華文化

以中短篇粵劇《金玉緣》為例

- 愛情觀：妹你魂歸天門埋恨怨，我何堪長留
 人世受熬煎，掙脫樊籬離家院
- 倫理觀：對長輩的順從
- 價值觀：對朋友的義；
 代表傳統家長的薛寶釵；
 代表個人的賈寶玉、林黛玉

三、粵劇編劇與中華文化

編劇視角

- 對薛寶釵選材

編劇對經典作品的反思與再創造

- 薛寶釵的控訴

- 讓木石在太虛重逢

四、粵劇演繹與文學文化

表演程式

- 文學意境美：傳統戲曲虛實的美學觀
- 傳統文化承傳：粵劇程式（古老唱腔、走四門、水波浪、七星）
- 戲曲表演技藝：水袖、翎子、扇以至任何道具
如《獅子山下紅梅艷》之〈救生〉，用粵劇古老二王走四門的唱腔，配合長水袖的功架表演，令角色與海浪搏鬥的唱段更為吸引，以至成為該劇標誌性演出。
- 現場示範：水袖與扇子運用

歡迎提問交流，謝謝！