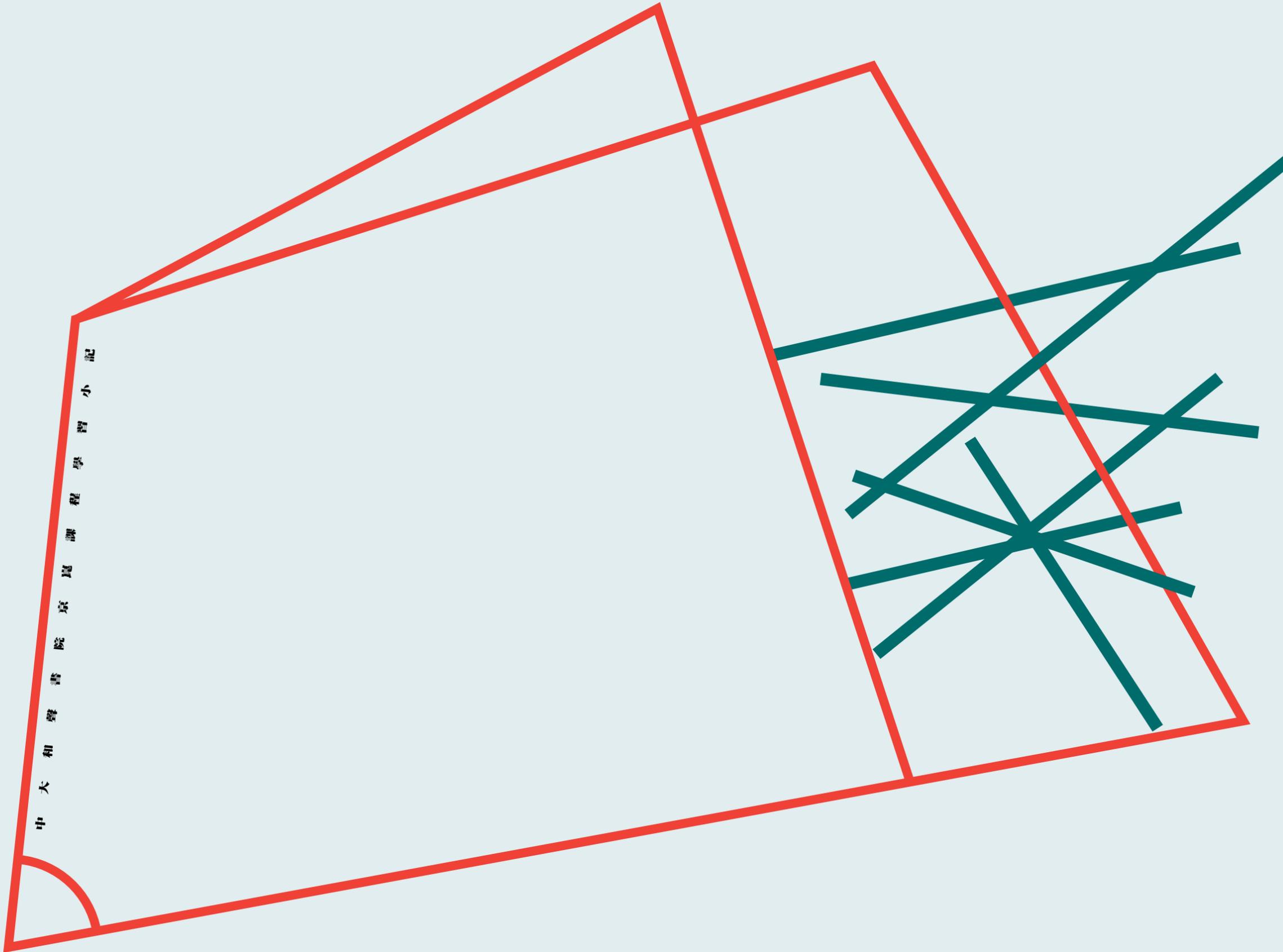

Hong Kong
Xiqu
Overview

香
—
港
—
戲
—
曲
—
概
—
述

2017
2018

中大聲書院崑崙課程學習小記

中大和聲書院京崑課程學習小記

文
康迪

香港中文大學和聲書院京崑課程由和聲書院贊助人、京劇名票李和聲博士，以及和聲書院院監、京崑宗師俞振飛先生的弟子顧鐵華博士與夫人顧費肇芬女士共同創設，自二〇一四年起開辦，是全港首次將京崑表演體驗納入學分課程。整個課程含京劇旦角、崑曲生角、崑曲旦角三個方向，在學分課之外亦設有進階興趣班。筆者自二〇一六年初開始參加崑曲小生班課程，本文乃就個人在學習過程中的所見所感，謹作紀錄。

在本港大學開設崑曲表演課，是項從零開始的工作。幾年來蒙顧博士勳力籌劃、李博士鼎力支持，始終在探尋更加適合的教學方案。自二〇一六年春季至二〇一八年春季的五個學期，課程與上海戲劇學院附屬戲曲學校（下稱戲校）、「上海崑劇團」合作，邀請老師每週末由上海飛來香港授課。學分課的授課內容由京崑文化開始，輔助以李博士、顧博士特別為課程編寫的教材。表演體驗部分先是教大家拍曲，繼而教授身段基本功，幾堂課之後，加入簡單的劇目表演，令同學在有限課時內，獲得對崑曲的初步認知。為深化學習效果，課程又安排同學們於假期時間，赴上海戲校參加為期七至十日的集訓。集訓期間，大家跟隨戲校學生的時間表，每日上午訓練身段基本功，下午學習唱曲和劇目，晚上自行練習。訓練之外，也觀看戲校學生及上海崑劇團的演出。第二年和第三年集訓時，戲校增設把子、化妝、衣箱等課程，以擴闊同學們的知識面。

五個學期中，在戲校戴國良、潘潔華、石曉珺以及上海崑劇團張頌等諸位老師的悉心教授下，崑曲班同學學習了《牡丹亭·驚夢》、《孽海記·思凡》、《牡丹亭·拾畫》等折子戲中的片段。顧博士、顧太太、李博士從來不嫌我們表演的稚嫩，總是鼓勵大家，還每年策劃「姹紫嫣紅」校園巡演，並不斷尋找其他演出機會，使每位同學都能登上台板，透過實踐強化所學。正如周志剛老師所說，崑曲表演訓練「排十遍不如響一遍，響十遍不如演一遍」。除了上課和訓練，顧博士還會為大家開設講座或拍曲。每逢有京崑名角來港演出，先生們也會買票給同學觀看。

二〇一七年「姹紫嫣紅」校園巡演合照 — 照片由作者提供

在香港開辦崑曲課程受到師資、時間等多種條件制約，能從無到有、最終實現「課程+集訓+演出」的教學模式非常難得。顧博士得京崑宗師俞振飛先生、紅豆館主門人張澍聲前輩授藝，承師願努力振興京崑藝術。他曾表示，觀眾與演員相輔相成，對行業發展十分重要，因此有心培養出一批會看戲的年輕觀眾。

二〇一九年秋季學期，顧太太特別邀請到上海崑劇團表演藝術家、在內地和台灣皆有豐富教學經驗的周志剛、朱曉瑜老師共同來港任教。原課程計劃為期兩年，經過老師們與先生們的反覆討論，制定出新的教學方案。第一學期，針對零基礎同學的學分課只拍曲及教授站姿、台步等基礎身段，不學劇目。拍授的第一支曲子是《浣紗記·打圍》之〈醉太平〉曲牌，這是一支同場曲，同場曲是崑劇中的群唱曲目，以同場曲為初學者開蒙是崑劇科班傳統做法，既訓練咬字行腔，又能通過反覆習唱讓學生熟悉崑腔韻味。拍曲時，老師教同學們把桌台圍在一起，令我想到崑劇「傳字輩」名家周傳瑛先生在《崑劇生涯六十年》書中記載，一百年前，「傳字輩」科班開蒙時，便是這樣圍攏桌台拍曲，拍的也是這支〈醉太平〉。針對興趣班同學而開設的進階課共分三班，分別教授生旦戲《玉簪記·秋江》之〈小桃紅〉片段、小生戲《牡丹亭·拾畫》之〈顏子樂〉片段、旦角戲《牡丹亭·遊園》之〈皂羅袍〉、〈好姐姐〉片段等。每個戲都是先拍曲，最好唱過上百遍才開始學身段。學身段不求進度，但求細緻準確，用對內勁，以戲帶功。學分課與興趣班的教學內容互相搭配，循序漸進。周老師說，經過這樣兩年的學習，基礎會相對扎實。

教學計劃進行到十一月，因大學停課而暫時中止。周老師、朱老師施教時間雖短，卻令同學們表現出明顯進步，有同學甚至感歎「原來自己甚麼都不會」。產生這樣的效果，得益於老師們高妙的造詣、一絲不苟的態度，同時，也是同學們通過自身體悟，對崑曲傳統教學程序、方法的認可。

崑曲是中華傳統文化締結出的表演藝術，其理路情志、教學方法皆與今有別。現代人的頭腦中，往往已存在一種認知體系，形成了固有學習方法，如同已經安裝好Windows系統，而當新的程式是來自macOS系統的時候，儘管看到對方的美，卻不能識別兼容，進而產生諸多疑惑、阻礙，甚至認為應該修改它以適應自己的系統。這時我們換一種思路，暫時關閉舊系統，讓頭腦歸零，伸出天線，或許不難接通古人的頻率，對崑曲以及其中蘊含的華夏文明本源智慧產生新的理解。例如，我們有一種觀念是，崑曲很慢，不適應現代生活節奏和觀演習慣，因此需要讓她變快，採用的方法是，改編劇情使之緊湊，刪除次要相關的人物、唱段等。然而，「現代生活」並不是十全十美的，很多人焦慮，甚至有情緒病。如果觀眾在欣賞崑曲表演時，能夠體會古人的志閒心安，汲取恬澹虛無、精神內守的養長之法，則無異於服

用一劑治心安神的良藥。忘掉已知、概念、經驗，放棄舊思維，用空容器接納新訊息，在傳統文化中是「虛己」的功夫。

二〇一八年戲校集訓，由戴正昆老師主教把子課 — 照片由作者提供

我們自小學起，便接受邏輯、理性思維的訓練，並且習慣倚賴紙上的文字，從書本獲得知識。然而，無論是學習戲曲、吟誦、書畫、古琴、中醫、功法，還是閱讀經典論著，「知覺、感受、領悟」是更重要的功夫，它們決定了一個新學員能不能入門。戲以人傳，表演藝術家通過經年累月的訓練與體悟，將自己變成藝術的載體，達至物我一體、出神入化的境地。他們在表演、教學與日常生活中，散發出的訊息，並不局限於語言與思維層面，需要學生以心傾聽，以神領會。周志剛老師是俞門弟子，又常年得「傳字輩」名家沈傳芷先生親炙，功力不同凡響，他在教學示範時，能透過自己的演繹，帶動學生化身劇中人，看見人物眼前的景象，體會其心情。能否掌握那些不落言傳的訊息，決定了一名訓練有素的演員能不能成為藝術家。

崑曲開蒙，需要從腦至心的熏陶，需要唱唸做表的反覆練習，需要時間。一個人用學唱一首歌的時間，無法學會唱崑曲，因為崑曲離我們的生活更遠，想做到唱腔「掛味兒」並不容易。一個人即使能在短時間內模仿出表演動作，也不能模仿出「精氣神」，因為那需要積年

累月的練習。顧鐵華博士自青年起每天練功，數十年如一日，最終成為一代京崑名票。他曾告訴我們，當年的開蒙戲京劇《九龍山》一劇便學習了九個月。和聲書院課程的前幾年，我們每次公開演出都演〈驚夢〉，有觀眾反饋「又是這個戲」，其實，不貪新求快，耐心用長時間磨練一個戲是符合崑曲教學規律的。

和聲書院京崑課程開辦以來，培養了一批批青年學子，他們透過親身實踐體驗，推開戲曲百花園的大門。不少學生畢業後離開香港，在世界各地繼續喜愛著京崑藝術；在港的很多學生，工作後仍然參加每期課程，並出力支持課程繼續開展。筆者參與其中，深知達至如此效果，背後困難重重。課程主辦者是三位耄耋之年的老人，他們事事親力親為，不斷尋找可行的路徑，其擔當、魄力以及對京崑戲曲的傳承和愛護之心，教人欽佩感銘。

康迪
自由撰稿者。

香港戲曲概述 2017、2018

HONG KONG XIQU OVERVIEW 2017 & 2018

版次 2021年1月初版

First published in January 2021

資助 香港藝術發展局

Supported by Hong Kong Arts Development Council

計劃統籌、編輯 陳國慧

Project Coordinator and Editor Bernice Chan Kwok-wai

文章統籌、編輯 張文珊

Content Coordinator and Editor Milky Cheung Man-shan

編輯 朱琮愛

Editor Daisy Chu King-oi

執行編輯 楊寶霖

Executive Editor Yeung Po-lam

助理編輯 郭嘉棋*

Assistant Editor Kwok Ka-ki*

英文編輯 黃麒名

English Editor Nicolette Wong Kei-ming

英文校對 Rose Hunter

English Proofreader Rose Hunter

協作伙伴 香港八和會館、八和粵劇學院

Partners Chinese Artists Association of Hong Kong,
Cantonese Opera Academy of Hong Kong

設計 TGIF

Design TGIF

© 國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司

© International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印、轉載或翻譯。

All rights reserved; no part of this book may be reproduced, cited or translated without the prior permission in writing of the copyright holder.

出版 Published by

國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司 International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

香港九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L3-06C室

L3-06C, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2974 0542

傳真 Fax (852) 2974 0592

網址 Website <http://www.iatc.com.hk>

電郵 Email iatc@iatc.com.hk

國際書號ISBN 978-988-74319-1-6

International Association
of Theatre Critics (Hong Kong)
國際演藝評論家協會(香港分會)

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

國際演藝評論家協會(香港分會)為藝發局資助團體
IATC (HK) is financially supported by the HKADC

香港藝術發展局全力支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

Hong Kong Arts Development Council fully supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

*藝術製作人員實習計劃由香港藝術發展局資助 The Arts Production Internship Scheme is supported by the Hong Kong Arts Development Council