驚艷的經驗

--- 我與粤曲粤劇的因緣

胡國賢

聲明:

1. 我不是甚麼 "粤曲研究專家", 只可說是 "粤曲粤劇愛好者"

2. 打從十歲左右開始迷上 "粤曲粤劇"後,至今仍以 "業餘/行外"身分, 看劇、聽曲、作詞,偶爾也唱一段半首。(尤愛作詞)

講題目的

與大家(尤其年輕一輩) 分享*個人五十多年*(五十年代中至今) 對這個"嗜好"依然"執迷不悟"的 一點"驚艷"過的經驗!

古典的童年

沒有電視、電玩,

只有"收音機"、"連環圖",

以及"粤語歌唱片"、"粤劇"

的童年

古典的童年

1. 收音機:

方榮的"說書"式節目 (如<七俠五義>、<包公案>等);

長篇*歷史/神話連續廣播劇* (如<水滸傳>、<西遊記>等)

2. 連環圖:

古典文學/虛構式的 "公仔書"

古典的童年

3 · 4 粤語歌唱片 · 粤劇:

結合音樂、影像、歌詞、戲劇 等

文學及其他藝術元素,

(比 純聲音、純文字更吸引)

粤曲粤劇 對 童年的我的 吸引力 與影響力

1. *人物造型*: 至今印象猶深且新如 *任劍輝、芳艷芬*的 "梁祝"; *羅劍郎*的 "衛青"、*黃千歲*的 "漢武帝"; *關德興*的"楚霸王"、"黃飛虎"

2. 旋律/曲調:雖不懂中樂,卻聽得稔熟;至今不少曲調一聽即道出其名稱

粤曲粤劇 對 童年的我的 吸引力 與影響力

3. 歌詞:句式整齊、對偶工整、 平仄諧協、韻腳鏗鏘 (近古典詩詞,卻能入樂演唱)

4. 劇本:主題明確(雖流於俗套,卻屬正面) (以忠孝節義等*傳統價值觀*為主) 偶有突破性的*驚喜*(如〈帝女花〉)

歌詞例一: < 梁祝恨史>之<走馬>

遠山千里續還斷 隨處花香艷 *青青柳影邊 幽幽塔影邊* 探花村女娥媚貌更妍

歌詞例二: < 梁祝恨史>之<二王>

出塞有明妃 不辭千萬里 投崖殉國勝鬚眉 更有 *孟母斷機* 人讚美 還有 *蝸皇煉石* 世稱奇

歌詞例三:

<艷陽丹鳳>之<反線中板>

敬請*罷笙歌*, 直表哀忱, 此後休彈香艷韻・ 又請*撤華筵*, 滿朝賀客, *瓊漿玉液*不宜斟:

歌詞例四: < 艷陽丹鳳>之< 唉咄吔>

你實太絕情 亂殺一通真正任性 酒賜*葡萄*,艷陽*無咗*性命 居心可怖,居心可怖 血淚現分明 歌詞例五: < 楚漢爭>之< 悲秋>

風蕭蕭, 倍慘淡 楚兵苦戰護我*關* 故鄉恨婦泣孤*單* 白髮雙親盼兒*還*

歌詞例六:

<黄飛虎反五關>之<秋水伊人>

猿啼聲聲 叫得我心痛莫名 憑誰照應 愛妻深困帝後庭 吉少凶多看情形 求天天不應 無能嘆此身,蒼天苦我太無情

歌詞 與試題:

住已山啼舟岸猿重两輕聲不過萬

--兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山

--兩岸*猿啼聲*不住 舟已輕過萬重山

歌詞之修辭技巧:

- 1.對句
- 2·豐字
- 3.豐句
- 4・押韻
- 5 · 用典
- 6·用語
- 7・白猫
- 8 · 不避口語
- 9.其他

野人獻曝:

個人於教學及創作上的經驗分享

甲·<u>教</u>學:

1 · 借辦發揮

2·新瓶舊酒

3・憑歌寄意

甲1 - 借發頻

a) 獨自莫憑欄,無限江山,別時容易見時難, 流水落花春去也,天上人間

--李煜<浪淘沙>

柔腸寸斷無由訴,笙歌醉夢閒,流水落花春去也, 天上人間。獨自莫憑欄,無限江山,地北與天南, 愛郎情未冷,情未冷。

ーー<鳳閣恩仇未了情・胡地蠻歌>

b) 夷齊恥食周朝粟,怕只怕明朝帝女亦恥降清: --<帝女花・相認・花下句>

甲2·新瓶舊酒

a) 花近高樓傷客心 錦江春色來天地 北極朝廷終不改 可憐後主還祠廟 萬方多難此登臨 玉壘浮雲變古今 西山冠盜莫相侵 日暮聊為梁甫吟

--杜甫<登樓>

住節清明桃李笑 雷驚天地龍蛇蟄 人乞祭餘驕妾婦 賢思千載知誰是 野田荒壟只生愁 雨足郊原草木柔 士甘焚死不公侯 滿眼蓬蒿共一丘

--黄庭堅<清明>

甲2·新瓶舊酒

b)醉寒且貪歡笑 要愁那得功夫 近來始覺古人書 信著全無是處 昨夜松邊醉倒 問松我醉何如 只疑松動要來扶 以手推松曰去

--辛棄疾<西江月・遣興>

放眼蒼崖萬丈 拂頭紅樹千枝 雲深猛虎出無時 也避人間弓矢 建業城啼夜鬼 维揚井貯秋屍 樵夫剩得命如絲 满肚南朝野史

--孔尚任<桃花扇・餘韻・西江月>

甲3·憑歌寄意

a) 應節歌曲:

- 如 < 花開富貴>(蔭華山)、
 - <中秋節>(蕩舟)、
 - <孔教頌>(漢宮秋月)、
 - <聖誕粤曲>(柳搖金)

b)德育歌曲:

- 如 <敬老頌>(走馬英雄)、
 - <良師頌>(蔭華山)

甲3·憑歌寄意

(蕩舟) 共行樂,慶中秋,綵燈高照樓頭,喜看天空皎潔月華秀, 夢悠悠,安得乘坐,火箭遙航月裡遊。 ———廖漢和<中秋節>

(蔭華山) 尊師敬教,殷殷勸勉銘感於心; 尊師敬教,敦敦訓誨銘記終生。 師恩好比大山高萬仞·又似滄海闊,浩瀚淵深。 不厭為學,不倦誨人,但以身教為我當指引。 解困惑,一若春風吹遍栽長李杏,化作絲絲甘雨滋潤眾生。 進德成行,無憾,如木鐸金聲振,師道萬載永恆,育賢能。 尊師敬教,願一身奮進報師恩。

---<良師頌>

野人獻曝:

個人於教學及創作上的經驗分享

乙· 創作:

- 1 · 節曲節聲
- 2. 文本互涉
- 3. 脫胎換骨

Z1·師曲節辭

a) 纖腰無力金蓮細,病喘何堪歷長途·

--<帝女花・迎鳳・花下句>

纖腰天涯悲走折,金蓮無力怨路長

ーー<兩代恩仇三俠情・花下句>

Z1·師曲師辭

b) 戰地戎機,憑烈女,軍心必向; 今晚營內倍添生氣,因有嫩娘, 我對佢不勝景仰。 ——<大明英烈傳·秋的懷念>

> 戰地危機,憑淑婦,得以消災解怖; 此際離別悲歌訴,且進葡萄, 盼烽煙早清掃。

> > ーー<桃谿雪・送別・秋的懷念>

a)新詩與粤曲之融合

b)古典詩詞與粵曲之融合 (包括四大詩人系列: *〈屈子投江〉、〈淵明歸里〉、 〈太白獨酌〉、〈少陵秋與〉*)

a) 新詩與粤曲之融合

例一 新詩<粤劇>:

工五六五六工五

工五六五六工五

粧扮過的舞台

秋思不外

花旦唇間一句抽象的詩白

---<第一幕:唱>

例二 借用粤曲辭彙入新詩:

也罷! 多變的人生原只納入 公式化了的唱做唸打

---<半透明的默劇>

b) 古典詩詞與粤曲之融合

(包括四大詩人系列:*<屈子投江>、 <淵明歸里>、 <太白獨酌>、 <少陵秋興>*)

例一: <淵明歸里>(陶潛<歸去來辭>與<歸園田居>)

(長二流)風輕悄,客舟搖,隱約晨光天漸曉,此際辭官歸里,喜難描: 性本愛丘山,少無適俗調,誤落網塵徒自擾,昨非今是覺岸 潮,還我本來,欣然傲嘯:

(合尺花)正是久在樊籠囚飛鳥,何如此日得以舞雲霄: 天空海闊任縱橫,如今復返自然心事了.

例二: <少陵秋興>(杜甫<秋興八首>)

(首板) 河山依舊・

(土工慢板)傷心望,望夔州,城高急暮,不盡江水東流: 峽猿啼,叢菊淚,塞上風雲,隱約天寒地瘦:

(詩白)此際千家山閣靜,惆悵坐江樓。

(禪院鐘聲)猶記雲移雉尾,龍鱗日繞三叩首。君恩浩蕩,獻賦蓬萊十數 秋,滄江一卧白了少年頭。沉沈吟但覺綵筆妙秀,往昔繁華 盡已收,青衫依舊,江山錦繡,何堪憶劫後,劫後,劫後, 我獨對楚江瘦,此生飄泊萬里隔絕倍添暮歲憂。

丙3·脫胎換骨

a) <帝女花>的啟示:

1・出處:清・黃燮清<倚晴樓七種曲>之一

歌頌清帝對明末遺臣及貴族的體恤

(為長平公主與周世顯完婚,惜不久長平因病天亡)

2. 改編: 唐滌生

突顯公主與駙馬的堅貞愛情,

以及周世顯面對清帝懷柔政策下的「智」、「仁」、「勇」

丙3·脫胎換骨

b) <桃谿雪>的野心:

1 · 出處:清·黃燮清<倚晴樓七種曲>之二 歌頌吳絳雪於丈夫徐明英病死後,甘願從賊,以解永康被困之危 (節婦之英烈表現)

2. 改編: 羈魂

除保留原有主題外,更強化對徐明英的描寫,刻劃其由歸隱到從 戎到反戰的心理變化,並以徐吳二人的經歷,以及旁人不同的反 應,突顯戰爭對人性的衝擊與衝突

總統

分享 "驚艷" 過的經驗 以外,亦有一定的反思: 「粤曲粤劇與語文教學的關係」

1 · 遣辭造句方面: 多種修辭法、成語及典故的認識與運用、 古典文學基本技巧(韻律、平仄、對仗等)

2 · 內容主題方面: 傳統價值觀的傳承與發揚、融合現化觀念的 變化與突破(尤其愛情觀)、人性的顯露 (善與惡的融混、光明與黑暗的衝突—— 具一定的現實性與現代性)

寄望

未來的粤曲與粤劇創作方向:

- 1 · 遣辭造句方面: 雅俗共賞之餘,仍偏向 "雅" (粤曲粤劇歌詞的本色與特色,以繼承傳統的命脈; 惟可容許一定的融混、轉化,或偶一為之的通俗)
- 2.內容主題方面: 以*借古喻今為主(以現代劇形式出現,亦只* 個一為之) (人性有其永恆性與普遍性,古今一體)
- ——以優雅的辭藻作包裝,讓觀眾沈醉亦沈溺於古典的氛圍內, 從而潛移默化,感受作者對人性深刻而獨到的體會。

謝謝大家

胡國賢