

毛俊辉导演《百花亭赠剑》：做一部人人都能欣赏的粤剧

萌萌搞笑王 前天

香港导演毛俊辉是香港戏剧界泰斗级的人物，甚至被称作“香港戏剧教父”。此前，他导演的话剧《求证》《倾城之恋》和舞台剧《情话紫钗》等都曾在上海演出并引起巨大反响。今年中国上海国际艺术节香港周上，毛俊辉最新导演的粤剧《百花亭赠剑》将于11月8日、9日在美琪大戏院演出两场。这部剧在2018年香港艺术节上连演三场一票难求、轰动不已，因此在今年的香港艺术节上再度演出。这也是香港艺术节47年历史上第一部“返场”的作品。

毛俊辉此前曾经担任过香港演艺学院表演系主任、香港话剧团艺术总监，他的舞台剧作品也大多以戏剧为主。因为自己从小喜欢戏曲，他的作品里也往往融入不少粤剧和戏曲的元素。《百花亭赠剑》是他继粤剧《李后主》之后，第二次导演粤剧。“关于粤剧艺术上发展的可能性，我其实想了好多年，但这是第一次着手做。”毛俊辉说：“《百花亭赠剑》是希望寻找戏曲与现代剧场的结合，我想做的是一部人人都能欣赏的粤剧。”

《百花亭赠剑》剧照本文图片由香港艺术节提供

传统粤剧表演陷入某种“僵化”，一代演员应有一代人使命

粤剧是中国戏曲里仅有的四个世界级非物质文化遗产之一。在香港，粤剧的观众为数不少，但多以中老年偏多。粤剧的演员和剧团也非常之多，但大多以取悦现有观众为主要的生存方式。

在毛俊辉看来，粤剧的表演和样式都已经陷入了一种程式化，甚至僵化的模式。大部分粤剧演员并没有“创作”的想法，更多是在重复性的演出之中。

毛俊辉在香港戏剧界是无人不晓的人物，但他从小生活在上海，之后又去美国留学多年，接受西方戏剧的教育。1985年，毛俊辉回香港任香港演艺学院戏剧学院表演系主任。其学生包括詹瑞文、甄咏蓓、谢君豪、刘雅丽、苏玉华、刘玉翠、陈锦鸿及张达明等众多香港演艺界中坚。2001年，他又来到“香港话剧团”担任艺术总监。

萌萌搞笑王

毛俊辉

由于母亲是广东人，父亲是上海人，两人都爱戏曲，毛俊辉自小就跟着父母看了很多戏。其中京剧看的尤其多，广东大戏也看了不少。从小喜欢戏曲的毛俊辉，对戏曲的传统深有了解。但他也非常明白传统戏曲遭遇的困境，尤其是香港的粤剧。“身边大部分年轻人都没办法欣赏传统粤剧，觉得太长，觉得太吵。”

几年前，毛俊辉受邀回到自己曾经执教多年的香港演艺学院，担任全新成立的戏曲学院院长。每天，他看着一群学习戏曲的年轻人，会想，如果只是模仿传统表演，要在唱腔上超越前辈艺术家，对这个时代的年轻人来说太难了。“这是时代使然，但每一代演员应该有他们的使命。年轻一代的戏曲演员，他们应该有新的出路，他们能干点什么呢？”

毛俊辉觉得，可以和年轻人一起做一部戏，探讨粤剧的新方向，吸引到更多层面的观众。

没想到，很快就来了机缘。香港艺术节推出的赛马会本地菁英创作系列节目找到他，希望能为本土戏剧创作新作品，毛俊辉立即提出，可以做一部粤剧。于是，一部全新的粤剧经典《百花亭赠剑》由此开始。这部剧也是由香港艺术节委约及制作，是艺术节历史上第一部委约制作的戏曲作品。

让粤剧有更多可能，但不是刻意追求形式上的创新

粤剧《百花亭赠剑》是香港著名编剧家唐涤生（1917-1959）为“丽声剧团”编写的作品，取材自昆剧《百花赠剑》折子戏。剧中最广为流传的核心段落就是《赠剑》一折，讲述青年才俊江六云为入安西王府窥探消息，误闯百花公主不许男刻意儿进入的寝宫“百花亭”，不料百花公主对六云一见钟情，赠剑以订姻缘。

《百花亭赠剑》剧照

《百花亭赠剑》早年由粤剧红伶何非凡、吴君丽首唱，风行数十年，自1958年10月首演，距今已近60年，至今仍受戏迷爱戴。毛俊辉之所以选这部剧，是觉得它的故事里有些有趣的内容。

“这是一部很经典的粤剧，但这么多年唱下来，包括剧本和一些方面都已经跟时代脱节了。”毛俊辉说，他希望在创作这部戏时，好好研究思考，“粤剧的哪些方面可以动，哪些方面不能动。”

前期的筹备就花了一年，毛俊辉找来了年轻的新生代编剧江骏杰，一起对剧本重新加工，注入新的时代感。“我们首先就是要把时长缩短，从原来三四个小时变成现在两个小时左右，其次是故事不再是原来的大团圆，变得更富有戏剧性，人物也要更合理。”

最后的结尾，让很多新观众觉得很有“莎士比亚的味道”。

而演员更是大胆启用新人，两位主演都是刚刚毕业不久的年轻人，在毛俊辉看来，他们基础不错，但也容易吸收新的观念。

“广东粤剧有很多锣鼓点，演员的台词往往都是跟着锣鼓点走，很有节奏感，也很有音乐性。这是特色我觉得很好。但时间长了，演员就陷入了僵化。几乎所有的台词都用一个方式说。这其实是对戏剧表演的一种局限。”

于是，在排练过程中，他始终启发年轻演员在程式化的表演之外，更多思考自己的演法。“为什么要这么说？还有没有更合适的表达方式？”相对传统大戏，这个新版本的《百花亭赠剑》也没有了那么多锣鼓点。

不过，毛俊辉觉得，既然是粤剧作品，剧种的特色必须要保留，这其中唱腔是最不能动的，尤其是这部剧里，“赠剑”的唱段尤其让人印象深刻。这次特邀的音乐总监李章明深谙粤剧音乐传统，配乐编曲之后，全剧的唱腔既保留了剧种特点，又具有一种交响的丰富性。

《百花亭赠剑》剧照

此外，全剧的服装、布景、灯光，也都是按照现代剧场做了全新的原创设计。但无论是色调或样式的挑选，都是在传统基础上生发。“我想做的创新并不是形式上的创新，不是那种花里胡哨，有很多手段的创新。而是在表演及音乐上提供新的演绎元素，让更多人对粤剧产生兴趣。”

“这个戏是为传统粤剧和经典探索一条路，这条路并不是唯一的路，但可以是一种方向，一个可能，可以让我们去重新审视粤剧的创作、排练机制。”

《百花亭赠剑》连续两年在香港艺术节上引发震动，两位主演也因此收获了很多粉丝。这让毛俊辉感到高兴，他表示，如果有机会，他依然希望能对粤剧和戏曲做更多不同方向的研究和探索，也让年轻一代的演员可以一起创作，接棒这个事业。

[阅读原文](#)