《我們一起看日出》演出後的感想

麥泳茵 飾演 顧八奶奶 香港都會大學博士候選人

(一)參演的原因

曹禺——中國現代劇作家以及戲劇教育家。他更被稱為「中國的莎士比亞」。他是我的偶像,在修讀中國語文碩士課程時,我揀選他的處女作《雷雨》進行深入探究。因此當我得知是次演出是改編曹禺的《日出》,我就決定參演。

(二) 透過數碼工具及創意教學策略提升對文學作品的鑒賞及寫作動機 是次演出的特點,除了改編著名的中國文學作品外,更強調以數碼工具、AI 技術及創意教 學策略激發學生學習動機、培養批判性思考、資訊素養,令大家能對文學作品多角度認識 (黃麗萍,2025)。因此在排戲初期,導演已經提供了《日出》的舞台劇影片、《日出》的 電視劇和教育局課程發展處中國語文教育組發佈的《中國文學課程中國文學名著賞析系列日 出》(2013)文學分析資料供演員們先觀看及閱讀。

其次,導演通過問題引導法,有效令演員們對於深入探討《日出》的歷史背景、社會現象及人物心理等產生興趣。例如以 AI 技術生成《日出》時天津的面貌。對服飾有興趣的演員,更搜集了很多該時代的人物的打扮,譬如:女士愛穿旗袍、梳「大曲波浪」的瀏海、紮髮髻。男士會穿「中山裝」或西裝,甚至英式「燕尾服」。至於我就喜歡了解每個角色的性格及內心世界,因此我於中國知網搜尋談及《日出》角色的文章,發現不同的期刊都有文章或論文分析劇中人物的個性特質,譬如渴望平等的愛情、渴望被理解及尊重,可惜事與願違,只好出賣身體尋求物資享受的陳白露(蔡靜逸,2017);原本是社會下九流戲子,因為攀附富有的顧八奶奶,既要對顧八奶奶虛情假意,但內心又嫌棄這位「老妖精」的胡四(白瑛琪,2016);翠喜屬於底層妓女中的代表,因為丈夫的迫害,追不得已成了妓女,受歲月的折騰變得人老珠黄,麻木地為活而活(楊金子,2020);潘月亭代表典型半封建社會中的資本家,他是銀行經理,擁有金錢、權力,他透過包養陳白露顯現自己的虛榮心及社會地位,然而,他的貪婪最後令他走向滅亡(賈方恆,2023)。

此外,以下三個角色更是令我印象深刻,原著人物個性的分析,令我對是次演出深受啟發。 現略述如下:

顧八奶奶

一個「『花枝招展』的有錢孀婦、嚮往情感慰藉的『小女人』」(周潤琳,2024,13頁)。 曹禺透過肢體動作及對白展現顧八奶奶的為人。例如顧八奶奶模仿陳白露說話的樣子,扮成 天真女孩子般噘嘴、跺著腳向胡四撒嬌(段李敏、吳紅,2023)。又例如「她常常以誇張的 動作和表情來表達自己的情緒和態度。當她聽到某些不愉快的消息時,她會揮舞著手中的扇 子,以一種戲劇性的方式表達自己的不滿和憤怒」(富玉冰,2023,45頁)。這點啟發我在 演繹劇中段十二「日間,大豐銀行」,顧八奶奶向潘月亭訴說津華銀行有問題,我加入「撥 扇子」的動作。

其次,顧八奶奶向陳白露一邊說自己是三貞九烈的傳統婦人,但另一邊廂又說「愛情是你甘心情願拿出錢來叫他花,他怎麼胡花你也不必心痛——那就是愛情——愛情!」然而她也為自己留了後路,表示她不傻,萬一胡四跟她散了,她就再找一個。透過她的說話內容前後矛盾,反映她也是會對男人作出計算的人,並非單純為愛情付出的人(張廣東,2015)。

此外,語調的高低和語氣的強弱,可以表達角色情緒的強度和變化。顧八奶奶的語調常常是 高而尖、語氣多數是強而語速則甚急,反映她是一個自我中心、脾氣急躁的人(富玉冰, 2023)。

以上學者的分析,對於我演繹顧八奶奶這個角色時,更容易塑造一個活生生,既俗不可耐又「假天真」的有錢孀婦於觀眾面前。

李石清

李石清是一位典型的「不足者」。他用不正當手段爬上「有餘者」地位,同時又壓榨比自己 更低層的黃省三。他為了成為上流社會的人,強迫妻子透過「打牌」攀附顧八奶奶,又不擇 手段地拿到上司潘月亭虧空的把柄來要脅他,令自己成功躍升為銀行襄理,他就流露更狡黠 狠毒、卑瑣兇狠的真面目。最後他被潘月亭開除,又間接令兒子病逝,落得人財兩失的下場 (王小俠,2009)。 因此,我與扮演李石清的演員交流時,大家都認同這個角色骨子裡就是一個陰險小人,他與 黃省三的對話,先叫患病的黃省三做苦力,繼而叫他做小偷,最後更慫恿黃省三自殺,透過 對白:「你一層一層地爬上去到了頂高的一層,你可以邁過攔杆,站在邊上。你只再向空, 向外多走一步,那時候你也許有點心跳。但是你只要過一秒鐘,就一秒鐘,你就再也不可 憐了,你再也不愁吃,不愁穿了。」再加上像魔鬼一樣獰笑的表情(駱正軍,2005)。透過 以上資料,演員在演繹這個情節時,便能從肢體動作、神情及語氣等多角度演繹出李石清的 思緒。

小東西(是次演出改為玉梅)

是次演出,小東西一角改為玉梅。《日出》中的「小東西」是十五六歲的小女孩,因為祖母與父親先後去世,黑幫的黑三想抓「小東西」還債,「小東西」逃走到陳白露的住所,由於身世可憐,而且身型嬌小,因此被陳白露稱為「小東西」,並把她視為乾女兒想保護她。可惜,「小東西」被黃福升出賣,「小東西」面對黑三的虐待,展現出柔弱、膽小的性格。然而她最後為保貞節,決定自盡時卻顯露出決絕與勇敢(蘇冬昕,2024)。

透過學者對角色的分析,演員在演繹「玉梅」時有了心理建設,因此演員在劇中第十三段 「三等妓院寶春閣」追殺秀英時顯露出強悍的一面,但在面對黑三的毒打時,卻展現懦弱的 一面,令觀眾看到一個形象立體而多樣化的女子。

我不僅仔細閱讀不同文章,還將相關文章發送給不同演員,我更與「李石清」以 WhatsApp 即時通訊軟件討論「他」的心路歷程,並在排戲時與其他演員一起交換意見,共同提升對文 學作品的分析力及欣賞水平。與此同時,我也嘗試為每個角色寫上人物小傳,激發寫作的潛 能,詳情見下:

方達生

來自「鄉下」的人,衣著樸實,思想踏實,因此他覺得天津污煙瘴氣的社會風氣,討厭這類的「有餘者」。最初他前來找露露,是想與露露結婚然後帶她離開。但被露露拒絕。後來,他覺得旅館內的所有人都很「奇怪、不能理解」,因此他只想帶露露離開,拯救她。還有,透過他發現「小東西」逃進露露房間及被抓走後,他曾經四處找「小東西」(即「玉梅」),反映他心地善良。最後,大部分「有餘者」都步向滅亡之路,只有方達生才能「看見日出」。

李石清太太

典型傳統社會的賢妻良母,一心一意相夫教子、侍奉長輩,可惜李石清利用她攀附權貴,被 迫與顧八奶奶、胡四等人打牌。當丈夫向她訴說心中不忿時,她會溫柔地安慰丈夫。然而, 她對丈夫看待兒子病重甚至病逝時漠不關心的態度卻十分怨恨。

張喬治

又稱 George,在外國修讀博士後回到中國,說話時最愛中英夾雜,欲突顯自己是一位有學識的紳士,實質是「假洋鬼子」。他有錢有名譽有地位,與顧八奶奶、陳白露等人交往,屬於「有餘者」。他更炫耀自己養的狗,狗糧每天使費比銀行低級職員的工資還要多,可見他揮霍無度、看不起低下階層。當陳白露向他借錢時,他狡猾地推說陳白露在「開玩笑」,然後裝醉離開,實則他既不想有金錢損失,又不想得失陳白露。因此他被陳白露稱為「你最聰明!」他拒絕借款促使露露覺得沒有出路,因此要吃安眠藥自殺。

金八

原著金八代表黑暗勢力,操縱每一個人的命運。他故意裝作買了大量公債,誘使潘月亭落入 其圈套,令眾人都紛紛買了大量公債,令公債價值水漲船高。最後金八根本沒有買公債,只 是透過操縱公債的升跌,從中獲利。是次演出將金八改為金蘭芝老闆,除了代表黑幫勢力, 更是一名帶領手下黑三為日本人效力的「漢奸」。

(三)表演中國戲曲

學習拂水袖

練習拂水袖

演出中國戲曲《戲鳳》

對於熱愛演戲的我,在是次演出有一個很大的突破——演唱中國戲曲。

由於戲曲以演員為中心,很少依賴道具及佈景,反而十分依靠演員,這是中國戲曲中的虛擬 化表演技巧(錢德順、黃麗萍,2023)。還有,戲曲不僅故事內容吸引,戲曲有着強烈的音 樂元素和形體元素,尤其歌唱及舞蹈部分,令觀賞性提升(錢德順、黃麗萍,2023)。最初 我擔心自己力有不逮,但得到導演的鼓勵,我與丈夫商量後也感到應該把握機會衝出「舒適 卷一。

雖然我自小就跟隨父母到戲曲劇社看着他們學習不同戲曲、造手,但是我卻並沒有真正學習 唱戲曲。不過兒時耳濡目染的情況下,我對中國戲曲內容並不陌生,因此我知道要現場演唱 戲曲並非容易。由於「多年來各地方各自演變出不同風格的劇種,均可統稱為中國戲曲,當 中尤以京劇、崑曲及粵劇,皆已列入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名 錄》之中」(a.Ki,2023),因此我想到加入川劇獨有的拂水袖技巧融入劇情之中,以增強 視覺觀賞效果。最初我在 YouTube 搜尋「水袖」,模仿影片「拂袖、掩袖、揚袖」等動作。 然而,在排戲時導演並不滿意我的動作,我也自覺只是觀看影片,未能「無師自通」,因此 我邀請曲社的師父,請她教授我拂水袖的技巧及根據唱詞內容設計花旦及小生的動作。至於 唱詞方面,原本演唱兩分鐘的戲曲部分,由於受制全劇30分鐘時限,最後只演唱《戲鳳》 初段「人瀟灑,性溫存。若有意似無情。不知他家何處、不知他何姓名,倒叫我坐立難安睡 不寧」。即使唱詞不多,但我經過 12 小時的努力練習唱功及拂水袖後,自問演出時唱得有 板有眼,加上精心設計的拂水袖動作,配合戲曲服裝及頭飾,相信能令觀眾眼前一亮,更重 要的是 d,我深深領悟了何謂「台上一分鐘,台下十年功」的道理。與此同時,我也得到曲 社社長邀請學習唱粵曲,令我有新的體驗。

此外,對中國戲曲而言,器樂是重要的表現手段。透過敲擊器樂能有效抒發人物思想感情和 渲染氣氛(錢德順、黃麗萍,2023)。在最後的綵排時,導演教授劇中的中學生嘗試以敲擊 樂為演出伴奏。最初他們未能掌握有關節奏,導演立即親自示範,中學生在極短促的時間

內,很快就能掌握技巧。他們的表現,令我反思到在戲劇世界裏,第一步是培養模仿的能力。

(四)結語

「透過文學的學習,可以感受語文的美感,從作品的情意中感應人與人,以至人與物之間的真、善、美」(課程發展議會,2017,16頁)。是次公演的主題是「寓戲劇於閱讀及寫作」,藉著親身參與,我不但提升了演技、培養了對中國戲曲的興趣,更真正達到了「寓戲劇於閱讀及寫作」的目標。我希望透過是次的分享,能給予業界一點啟發。

(五)參考資料

- 1. 駱正軍(2005)。人物性格本原與社會本原的二重構——試析曹禺話劇《日出》中黃省三人物形象的塑造。湖南。
- 2. *醫科大學學報社會科學版。3*(7),24-28。
- 3. 王小俠(2009)。淺析《日出》中李石清的悲劇命運。*甘肅廣播電視大學學報。3* (19),26-28。
- 4. 張廣東(2015)。簡論《日出》悲劇中的喜劇。中學語文教學參考。47-48。
- 5. 白瑛琪(2016)。淺談曹禺話劇《日出》中胡四的人物塑造(碩士學位論文)。吉林藝術學院。
- 6. 蔡靜逸(2017)。淺析《日出》中陳白露的自殺。*名作欣赏·下旬刊*。143-145。
- 7. 課程發展議會(2017)。中國語文教育學習領域課程指引》,香港:香港特別行政區教育局。
- 8. 楊金子(2020)。歌劇《日出》對邊緣化女性人物翠喜的形象塑造。*歌唱藝術*。2,34-41。
- 9. 段李敏、吳紅(2023)。淺析時代背景下話劇《日出》中小人物的形象寓意。*名家名作*·*評論。*4-6。
- 10. 賈方恆(2023)。淺析潘月亭內心情感的表達。*作家天地*。26,131-133。
- 11. 錢德順、黃麗萍(2023)。青少年戲劇名著欣賞(卷六)中國戲曲。五旬節林漢光中學。
- 12. 富玉冰(2023)。話劇《日出》中顧八奶奶形象建構與表演技巧探析。*文学艺术週刊*。 24,44-46。
- 13. a.Ki(2023 年 6 月 8 日)。中國戲曲節獨門揀劇秘笈 大師級人馬演繹 9 台經典節目。U 港生 https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20011222
- 14. 周潤琳(2024)。話劇《日出》中的顧八奶奶人物性格塑造(碩士學位論文)。吉林藝術學院。
- 15. 蘇冬昕(2024)。金湘歌劇《日出》中「小東西」的人物形象塑造。*歌海。*4,62-74。
- 16. 黃麗萍(2025)。閱讀劇場的變奏 3 寓戲劇於閱讀及寫作。香港都會大學教育及語文學院、香港教師戲劇會。