

舞台劇

鑄情

中國文化
系列

羅密歐與茱麗葉遇上牡丹亭

R&J Peony

導賞教案

香港戲劇工程有限公司
HONG KONG THEATRE WORKS CO LTD

康樂及文化事務署
Leisure and Cultural
Services Department

版權所有不得翻印

《鑄情》經典註釋與文學反思

內容簡介

《鑄情》透過湯顯祖的《牡丹亭》及莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》兩齣經典愛情戲劇，探討不同年代及文化的愛情觀，讓年青觀眾反思愛情的真諦。

《牡丹亭》講述南宋時代南安太守杜寶獨生女杜麗娘，因受禮教束縛，不能自由戀愛。一日，杜麗娘在花園中睡著，夢中與嶺南書生柳夢梅相愛，惜醒後見不到愛人，久思成疾，臨終前把自己畫像封存於園中亭子旁。三年之後，柳夢梅上京赴考，發現杜麗娘畫像。杜化為鬼魂尋到柳夢梅，並叫他掘墳開棺。最終，杜麗娘復活，二人得以長相廝守。

《羅密歐與茱麗葉》講述卡帕萊特家族 (Capulet) 的茱麗葉與蒙特鳩家族 (Montague) 的羅密歐二人在舞會一見鍾情，私定終身。可惜，兩大家族為世仇，羅密歐更在一次衝突中錯手殺死茱麗葉表哥，被判流放。茱麗葉於是服假毒，計劃醒來後和羅密歐私奔。可惜，羅密歐未有得悉計劃，誤以為茱麗葉真的死去，服毒殉情。而茱麗葉醒來發現羅密歐已死，亦相繼自盡。

文學地位

《牡丹亭》是湯顯祖最著名的劇作，與《西廂記》、《桃花扇》、《長生殿》稱為中國四大名劇。《牡丹亭》亦為今現代藝術家所重視，製作成電影。香港藝術家甄詠蓓以《牡丹亭》為靈感，於 2005 年創作獨腳戲《遊園》，大獲好評，後應台灣國立中正文化中心邀請於國家戲劇院實驗劇場演出。

《羅密歐與茱麗葉》是莎士比亞其中一個著名劇作，甚至有人誤以為《羅》劇為莎翁四大悲劇之一。《羅密歐與茱麗葉》亦被改編為芭蕾舞及製作成電影。

思考問題

除了《鑄情》中的兩個故事，你還在小說、戲劇、電影裡看過甚麼經典愛情故事？這些故事為何吸引你？

主題與文化差異

《牡丹亭》及《羅密歐與茱麗葉》均以男女追求戀愛為主題，兩劇主角面對著不同的障礙。

《牡丹亭》的杜麗娘面對著中國傳統封建禮教的枷鎖，女子為保持貞節，受家庭嚴厲監管，故大家閨秀都是「三步不出閨門」，戀愛、婚姻須聽從父母之命。然而，對青少年而言，談情說愛是人之常情。劇作家以豐富想像力，讓女主角杜麗娘於夢中與戀人相戀，既沒有違反禮教，又能讓主角一嘗愛情的感覺。

至於《羅密歐與茱麗葉》的兩位主角，生於較開放的西方社會，可以自由戀愛。可惜，他們面對著家族情仇，更遇上命運的作弄，最終雙雙殉情。

兩位劇作家及其作品，充份反映出中西文化的差異。《牡丹亭》的杜麗娘由始至終都不敢挑戰父權，追求戀愛，最後抑鬱而死。當然，劇作家讓女主角死而復生，男主角又高中狀元，二人有情人終成眷屬，故事圓滿告終。至於《羅密歐與茱麗葉》，兩位主角敢於挑戰權威，不理家人反對，私定終身，甚至計劃私奔，最後，為了追求愛情而殉情，故事悲劇告終。

究竟兩個故事，哪一個更能表現出對愛情的忠貞？結局更為觀眾所接受？絕對值得觀眾們細想。

思考問題

1. 你認為故事大團圓結局更好？還是悲劇收場更感人？

2. 戀愛是人生必經階段，你認為有什麼事情，阻礙你追求戀愛？

3. 面對這些障礙，你會如何處理？

藝術手法

- (1) 中西文化的對比

《牡丹亭》與《羅密歐與茱麗葉》兩劇的主角，在表達愛意時，運用了不同的手法，充分反映出中西文化對戀愛態度的差異。

湯顯祖為明朝文學家，深受元曲影響，《牡丹亭》中有大量借景抒情的文句，例如：

「裊晴絲吹來閑庭院，搖漾春如線。」(第二場 懷春)

上句表面寫晴朗的天空吹來一陣微風，實際反映出杜麗娘正要出發到公園，呈現出她對戀愛的憧憬與渴求。

「原來姹紫嫣紅開遍。似這般都付與斷井頽垣。良辰美景奈何天。便賞心樂事誰家院。」(第二場 懷春)

上句寫的是「姹紫嫣紅開遍」的美景，下句卻是「付與斷井頽垣」。杜麗娘看到如此美景，卻想起平日只能獨留空房，何等唏噓，這正是反襯的手法。

「湖山畔，雲纏雨綿。雕欄外，紅翻翠駢。惹下蜂愁蝶戀，三生石上緣。」(第四場 綺夢)

花神說的「雲纏雨綿」、「蜂愁蝶戀」，寫的都是自然景象與昆蟲，卻象徵著杜麗娘與柳夢梅愛得如膠如漆、纏綿不休。

借景抒情，融情於景，含蓄而婉約，都是傳統中國常用的手法。

至於《羅密歐與茱麗葉》的主角對愛情的表達卻非常直接、具體。

「羅密歐：要是我這俗手上的塵污，褻瀆了你的神聖的廟宇，這兩片嘴唇，含羞的信徒，願意用一吻乞求你寬恕。」(第三場 鍾情)

羅密歐雖說自己是「含蓄的信徒」，但第一次見面即向愛人索吻，一點也不含蓄。

「噓！那邊窗子亮起來的是什麼光？是東方的太陽，茱麗葉就是那太陽！起來吧，美麗的太陽！……天上最璀璨的兩顆星星，去了別處辦事，便邀請 Juliet 的眼睛代替它們在空中閃耀。……瞧！她的纖纖細手托著她的臉頰，那姿態是多麼美妙！啊！但願我是她手上的一隻手套，好讓我撫摸一下她的臉龐。」(第五場 盟誓)

羅密歐第一次遇見茱麗葉，便以太陽、星星作比喻，直接表達出他對茱麗葉的愛慕，最後更以化為茱麗葉的手，為的就是撫摸她的臉龐，感情毫不掩飾，具體而清晰。

究竟哪種表情達意的方式更為恰當，更能打動愛人？同學可自行思考、判斷。

思考問題

1. 現代人會用甚麼方式向傾慕對象表達愛意？

2. 將來向傾慕對象表白，你會採用甚麼方式？

(2) 古今文化的對比

《鑄情》加入現代的論述，帶出現代的戀愛態度與方式，與《牡丹亭》及《羅密歐與茱麗葉》形成了古今對比，令演出更為豐富，讓觀眾有更多思考的空間。

演出一開始，演員與觀眾互動，已帶出不少現代人獨有的愛情態度與方式：

「我地特別關心嘅年輕朋友有兩類。一類係沉迷網上交友嘅朋友！尤其是係女仔！因為而家網上好多騙子，又騙心又騙金！雖然，當你好空虛個陣，有人同你傾計，喪 喻，又話愛你又盛，雖然講D嘢就白癡D，但係都幾窩心。但係千祈唔好真係相信佢地講D嘢！」(第一場 開場)

現代人，特別是年輕一代，透過手機 APPS，在互聯網上結識戀愛對象，當中詳細列出對方年齡、身高、興趣等，透過互聯網便可與對象聊天，甚至相約見面，方便快捷。當中有多少最終能開花結果，締造真愛？不得而知。當然，對現代人來說，找不到真愛又如何？再上網另尋新歡便可。Easy come, easy go, 不用太認真。

雖然，《牡丹亭》及《羅密歐與茱麗葉》也是一見鍾情。但當主角們認定了戀愛對象，不輕言放棄。《牡丹亭》中的杜麗娘夢中與柳夢梅相戀，夢醒後對其念念不忘，憂傷致死。柳夢梅亦無懼杜麗娘的鬼魂，替她開棺，助她還陽，可見他們對愛情的執著。至於羅密歐與茱麗葉，明知面對家族情仇的高牆，仍堅持相愛，最後甚至殉情而死。兩個故事的主角都是用情專一，至死不渝的。

思考問題

1. 透過互聯網認識戀愛對象，在現今香港極為普遍。你認為這種做法有甚麼利與弊？

利：_____

弊：_____

2. 「至死不渝」被視為戀愛最偉大的表現，你認同這種想法嗎？為甚麼？

(3) 搭通中西與古今的橋樑——詩人

《鑄情》一劇，不斷穿梭於古與今、中與西的不同空間，彼此有著截然不同的風格。

特別是演出一開始，演員與觀眾互動，並以現代人身份論述愛情，語言比較生活、有趣，例如：

男：愛唔係取嘅，係要做嘅！

女：你咪嚇親人地啦！

男：講下笑啫！各位唔好介意！（第一幕 開場）

上述的語言，如何轉到充滿詩意，具濃厚藝術色彩的古代的故事？編劇設計了兩位詩人的角色。

詩人 1：如果音樂係愛情嘅食糧，咁就奏樂啦！

詩人 2：白日消磨腸斷句，世間只有情難訴！

詩人 1：我愛得不聰明但卻愛得太深！

詩人 2：驚覺相思不露，原來只因已入骨！（第一幕 開場）

透過詩人的口，說出《牡丹亭》及《羅密歐與茱麗葉》的對白，然後轉入第二場（懷春），妥善銜接了兩個場景。

第二幕（懷春）主要是《牡丹亭》杜麗娘的故事，如何由這中國故事跳進西方《羅密歐與茱麗葉》的故事？第三場（傾情）開始，又是由詩人的對白介紹《羅密歐與茱麗葉》的劇情作過渡：

詩人：話說 Montague 同 Capulet 係維羅納城的兩大家族，亦係世仇。Paris 伯爵向 Capulet 提親，想迎娶佢十四歲女兒 Juliet。Juliet 上。Capulet 認為自己個女年紀太細，冇即刻應承。呢日，佢搞 咗個舞會，大宴親朋。Romeo 帶面具上。Montague 家族嘅獨子 Romeo 剛剛失戀。經過朋友聳恿，Romeo 藉住化妝舞會嘅掩飾，大膽混入呢個舞會... 拋諸腦後。

詩人在本劇中，絕非插科打諢的角色，而是肩負起搭通中西、古今故事的重要橋樑。

天馬行空的戲劇藝術

戲劇是充滿無限的想像與創意。很多年青的編劇及導演，受到時間與空間等框架限制，創意受到壓抑。例如故事發生在古代的家中，演員必定要以古代的造型，穿上古代的服裝，再配合古代的家具擺設。就好像《羅密歐與茱麗葉》經典一幕——晚上，羅密歐與茱麗葉在陽台上，互訴傾慕之情，最終私自定下婚約——對很多年輕導演來說，這一幕必定要有陽台的佈景吧！

《鑄情》一劇，正要打破這些框架，運用豐富的創意與想像力，把兩個中西經典愛情故事作 cross over。劇中場景甚多，包括前段提到《羅密歐與茱麗葉》的陽台，導演只用一張椅子，便象徵了陽台。至於《牡丹亭》的主場景花園，導演更以簡約的方式處理，把場景變成虛擬，即不加添任何佈景、道具，演員走到該空間，說這是花園，那便是花園，純以演員的演繹

讓觀眾明白。這種處理，更靈活運用舞台空間，減省了場景的轉換的時間，令演出節奏更為明快。

至於選角方面，導演可選擇找四人分別飾演杜麗娘、柳夢梅、羅密歐、茱麗葉，四人穿上那個時代的服裝。但如此一來，未必配合《鑄情》簡約的演出風格，亦未能把兩個故事的人物扣連，產生對照的效果。導演再次運用豐富的想像力，用兩位演員飾演四個角色，演員時而杜麗娘、柳夢梅，時而羅密歐、茱麗葉，故事呼應的效果更為明顯。

一人分演兩個不同時代的人物，如何處理服裝問題？難道每次轉換時代都要更換戲服？導演貫徹其簡約風格，選擇以簡約的、中性的、具美感的服裝，令演員自由穿梭於兩個不同時空。

思考問題

1. 你能選擇以下其中兩個故事作 cross over 嗎？

花木蘭	賣火柴的女孩	孔融讓梨	小紅帽
小王子	木偶奇遇記	白雪公主	孟姜女

2. 你會如何運用你的創意與想像力，把以下情景在舞台上呈現出來呢？

在禮堂考試	一百米跑步比賽	乘坐巴士
在山林間迷路	乘坐小艇遇上風浪	在太空漫步

結語

《鑄情》一劇，希望透過一個有趣的故事，讓同學對兩個經典戲劇有初步的認識。若能引起同學對《牡丹亭》及《羅密歐與茱麗葉》兩劇的興趣，並自行作進一步的探討，《鑄情》一劇可算是功得圓滿。當然，我們更希望這次演出能提升同學們的想像與創意，有助同學往後理解及欣賞不同種類的话劇演出，甚至有助你們的话劇創作。