

粵曲歌劇邂逅 同頻共振 《蔽月無眠》奏唱千年羈絆

文 | 譚雅詩

《帝女花》的蔽月、《杜蘭朵》的無眠，如此組合成原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》。粵劇和歌劇唱腔的共振、中西樂器的共奏，或許是衝擊聽覺的嘗試，但如男主角、歌劇男高音顏嘉樂所說「音樂本身就是同頻共振，是跨越界限、跨越語言」。

原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》將粵劇《帝女花》和歌劇《杜蘭朵》並置對話，男主角、歌劇男高音顏嘉樂（左）和女主角、粵劇花旦林穎施（右）在發布會合唱《天命難違》。（黃志東攝）

周曉晴擔任《蔽月無眠》音樂總監，她以《帝女花》和《杜蘭朵》作為旋律主題，創作全劇20首歌。（黃志東攝）

「粵劇和西方歌劇是一凹一凸，粵劇武打精彩，念又很有韻味；西方歌劇有那種澎湃的管弦樂，其實兩者很配合。」

——音樂總監周曉晴

2024年，《蔽月無眠》的選段在戲曲中心上演，林穎施（左）和本劇監製譚新強演出。（影片截圖）

劇作橫跨古代至現代，顏嘉樂（左）在現代飾演人工智能科學家Nox，林穎施（右）則本色出演粵劇花旦關月盈。（影片截圖）

本也是女高音的周曉晴今次走到幕後擔任音樂總監，「我小時候也聽過粵劇，但當時不喜歡，覺得聲音很尖、有點刺耳，但近幾年看了多粵劇，又看過（本劇）女主角林穎施的演出，我發現粵劇演員很厲害，唱、念、做、打，樣樣都得，而且他們的唱腔有很多變化和韻味，她把粵劇的優點抽出來，結合自己很喜歡的西方歌劇元素，創作出全劇20首歌。」

《帝女花》《杜蘭朵》作旋律主題

《蔽月無眠》將粵劇《帝女花》和歌劇《杜蘭朵》並置對話，故事講述千年前的西夏王子金無眠（顏嘉樂飾）與大梁蔽月公主（林穎施飾），因家國仇恨與權臣陰謀，雙雙殉情，留下來世之約。千年後，一次偶遇喚起千年羈絆。在音樂處理上，周曉晴都以《帝女花》和《杜蘭朵》作為旋律主題，如以《帝女花》的一句「落花滿天蔽月光」中的「落花滿」這3個音貫穿全劇，她又參考《杜蘭朵》裏最著名的一首歌 *Nessun dorma*（可譯作《今夜無眠》）作為旋律主題。

發布會當日，女主角、粵劇花旦林穎施和男主角顏嘉樂唱出劇中的一首歌《天命難違》。當粵劇唱腔撞上歌劇唱腔，周曉晴會如何編曲？「我首先要很了解他們的聲音，他們的音質唱什麼音域會比較舒服和適合，然後我也會了解整個故事想表達的信息。這對男女經歷了很多世，遇到很多挑戰，而《天命難違》就是他們很心痛的那一刻，我要用旋律表達這些心痛和複雜情緒，他們記得前世是那麼痛楚，但依然是那麼愛對方，這種情感我覺得用音樂比文字更易表達。」

咬字發聲有共通 亦各有側重

唱至《天命難違》時，顏嘉樂和林穎施已不是千年前的西夏王子金無眠和大梁蔽月公主，而

是千年後再度邂逅的現代人工智能科學家Nox和粵劇花旦關月盈。顏嘉樂說，現代的他們察覺彼此互有關連，便害怕會不會悲劇重演呢？若悲劇重演，他們又該如何打破宿命？他在《天命難違》最深刻的一句歌詞是「已沒法從邏輯思維去理解一切」。他是研究人工智能的科學家，就像什麼事都能分析、解讀，但其實不論是戲內的愛情困局、戲外的唱歌技巧，「原來用邏輯思維真的無法解釋，這種無法預計才讓我們的人生、這劇變得更有意思」。而林穎施則喜歡「才明白不要過慮珍惜這心醉」這一句，「很多時候人的腦裏會過慮很多情感，過慮得太清楚、思考得太多，有時便不易心醉或不純粹」，她說這句歌詞常在她腦裏迴盪。

顏嘉樂說，故事橫跨古代至現代，「在古代的唱法就會需要中式一些，多一些粵劇的咬字和聲音的表達，而至現代的歌如《天命難違》，他會多用一些歌劇拉長音的唱法。《歌劇都說是唱『鬼佬大戲』，其實和粵劇的咬字、聲音聚焦的位置，都有共通點。」他形容和林穎施的合作是渾然天成，由故事情節、音樂自然帶動，因為「音樂本身就是同頻共振，是跨越界限、跨越語言」。

在磨合中思考更多可能

林穎施畢業於粵劇學校，又擁有多年粵劇花旦經驗，但原來她從小都有接受西樂發聲訓練，所以她說和顏嘉樂夾聲時，會發現彼此聲音的共鳴位都有很多共通之處。而不同之處也讓她看到更多尚未發掘的潛質，她說粵劇咬字是較方正腔圓，歌劇則較着重發聲位置，「在磨合時我都會反思會不會有更多可能性？如何將粵劇年輕化？我的唱腔會不會有新的改變？可能是咬字、腔體，如內在一些小肌肉，因為今次既要唱粵劇，亦會有歌劇、音樂劇和流行曲等元素，聲音也要適應」。

聯到劇中角色，林穎施從古代的大梁蔽月公主，演到現代的粵劇花旦關月盈，「這個粵劇花旦我給了她一個現代些的感覺，因為我覺得如果是『粵劇得帶』的粵劇花旦，其實不像我自己」，她回想自己曾有幸參與粵劇與時裝表演等，讓她笑言自己是個「不太傳統的粵劇花旦」，「我覺得作為粵劇花旦不應該設限，其實可能性可以很大」。

20首歌48種樂器 每曲皆中西樂配合

2024年11月，《蔽月無眠》的選段曾在戲曲中心大劇院首演，除林穎施和顏嘉樂外，周曉晴和監製譚新強都參與演出。再臨臨近兩年，下月初終於完整上演。周曉晴起初也覺得要做一套原創中西糅合的歌劇「好大想頭」，但最終她發現兩者很是融合，「真的好像fusion菜那樣，煮出來可以很好吃，因為我有中樂的材料，又有西樂的材料，我多了這麼多選擇，出來的效果會更豐富、更耳目一新……最終呈現的效果比我想像中好，而且我覺得粵劇和西方歌劇是一凹一凸，粵劇武打精彩，念又很有韻味；西方歌劇有那種澎湃的管弦樂，其實兩者很配合」。她提到，劇中每首歌都有用中西樂配合，全劇共用48種樂器，如管弦樂常見的樂器，以及中樂的二胡、古箏、笙、笛子等都會用到，「音色會很豐富，它們糅合在一起又會有很特別的效果」。

《蔽月無眠》

日期及時間：10月1至3日 晚上8:00

10月3至4日 下午2:30

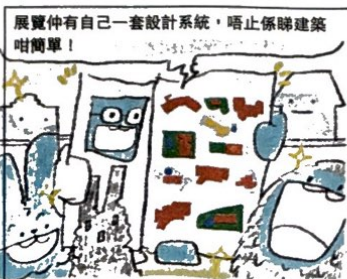
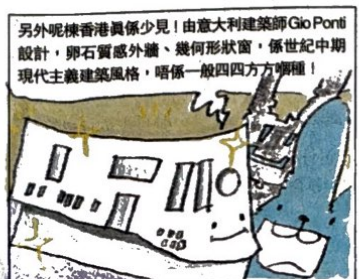
地點：牛頭角道60號東九文化中心劇院

票價：380至1880元

詳情：bit.ly/3TFWpm0

漫畫

藝文士多 #027

卡樓

IG@rentalfloss