

第十五課：粵劇的即興表演和程式性（上）

粵劇藝術的兼容性很大，是規範與創意並存的體現。本集就會細談粵劇的即興表演及程式性。

粵劇演員與台前幕後人員有一套共通的溝通語言，稱為「影頭」或「手影」；這種溝通方法在提綱戲中應用廣泛，而大部份神功戲都是使用提綱的。後臺的中心人物「提場」會負責撰寫提綱，一張很大的提綱紙上標示演員及扮演的角色、出場次序及重要演員上場的鑼鼓點等資料，由「提場」負責提醒及執行。香港粵劇的一大特色是「即興表演」又稱「爆肚」，當「爆肚」時亦需要用到「影頭」或「手影」提示樂師及對手。「爆肚」是可加可減的即興表演，多是即興口白；即興口白有幾種功能，例如代替唱曲、調動演出時間及發揮劇情等，在神功戲演出中頗為常見。

然而，粵劇戲台上的元素都有根據及規律。演員要在短時間內演出不同劇目而缺少排練時間，根本不可能完全記憶所有劇目的細節；於是演員會利用「程式」和「排場」把粵劇的過程和身段動作規範化。

「程式」的概念與「範本」類似，演員可根據角色劇情選擇合適的元素表演；粵劇做手、身段、音樂等皆有程式可循，例如水袖功、翎子功就屬於身段表演程式。「排場」由特定程式組成有代表性的片段，在不同劇目可以再次運用，但可能要更改口白和曲詞；「推車」、「坐車」、「殺忠妻」等都是最常見的排場。演員可對排場作不同技術處理但套路不可多變，在特定的框架中創作出千變萬化的配搭。