

內地版《德齡與慈禧》背後的故事(上)

著名編劇何冀平的名作《德齡與慈禧》於2019年推出由天津人民藝術劇院聯合香港話劇團製作的全新內地版，隨後在北京和上海兩地連演14場，反應熱烈、一票難求。第二輪巡演本應在2020年初展開，無奈因疫情推後，直到今年3月中才重新啟動。

●左起：香港話劇團行政總監梁宇鵬、香港話劇團名譽顧問陳建斌、香港話劇團藝術總監陳政權、著名編劇何冀平、《德齡與慈禧》製作人之一馮宇，向記者講述《德齡與慈禧》的故事。

這個版本的《德齡與慈禧》是香港話劇團第一次如此深入地與內地院團攜手創作，其班底囊括了兩地不同文化背景的創作者，正映襯了劇中中西交融、觀念碰撞的情境。用何冀平的話來說，這是一次劇場中「香港與內地文化真正的同場交流」。

文：香港文匯報記者 尉瑋

演出圖片由主辦方提供

《德齡與慈禧》的故事圍繞受西方教育的德齡郡主與暮年專橫的慈禧太后展開，這一老一少碰撞出連串火花，在陳腐的清廷深處引發一段段故事。劇作於1998年由香港話劇團在香港首演，之後多次復排。

2019年的《德齡與慈禧》則為觀眾送上了兩套夢幻班底。一版由享譽國際影壇的華裔演員盧燕扮演慈禧，著名話劇演員濮存昕飾演光緒，可謂劇迷的「圓夢版」；另一版則由著名演員江珊和人氣頗高的音樂劇明星鄭雲龍搭檔演出母子，可謂「人氣版」。兩版中，飾演德齡的皆為香港話劇團演員黃慧慈，導演則是時任香港話劇團聯席導演司徒慧焯。到了今年重啟巡迴，因為疫情給兩地帶來的阻隔，演出由中國國家話劇院導演李任擔任復排導演，江珊與鄭雲龍繼續搭檔，德齡一角則換為中國國家話劇院演員郎玲出演，又給製作帶來了新的意涵。

兩地班底 渾然天成

促成香港話劇團與天津人藝的合作，背後有着何冀平的堅持。「首先這個戲是從香港誕生的，受觀眾歡迎、打出名氣都在這裏；其次我覺得香港話劇團的製作非常好，一個劇的成功，劇本、演員都很重要，但製作也非常重要；再有因為它的題材，如果是《天下第一樓》，就不一定要找一個其他地域的人來參與。但《德齡與慈禧》就是寫中西文化的衝突和交融，這也是戲這麼受歡迎的基本點，所以我還是希望香港話劇團參與進來，那會帶來和完全由內地製作不同的感覺，我心裏有這個把握。」

導演司徒慧焯與演員黃慧慈的加入亦是其力薦。「黃慧慈曾經在香港的國語版中扮演德齡，國家大劇院奧運時的版本也是她去演的。我覺得她演得很好。香港話劇團也很支持，把她從《如夢之夢》中借出來了。」她說，「我提議導演是司徒慧焯。他在香港長大，在英國學習過，中英文都非常好，導的戲在中西文化的交融上做得很好，他之前的作品，如《親愛的，胡雪巖》等『清宮三部曲』都在內地非常受歡迎。」

演出的燈光與舞美也皆是香港班底，燈光設計由被稱為「香港燈神」的張國永操刀，舞美道具設計則有與司徒慧焯合作無間的黃健偉加持。整個班底，從導演到演員到幕後，天然已經有着中西文化雙重的觀念匯集，如此打造出來的《德齡與慈禧》在舞台上的呈現是渾然天成的。

何冀平笑着說，《德齡與慈禧》如同自己的心頭肉，要做就要交到合適的人手上，而這次兩地攜手的成果的確令人驚喜。

用現代目光 看遙遠清廷

這一版的《德齡與慈禧》到底有什麼特別？香港話劇團行政總監梁宇鵬認為，這次的版本現代意識特別強烈，就算與之前的香港版本相比照，現代感都強了許多。他舉舞台設計為例，舞台中心立着一條龍柱，配合在上方環形軌道上繞行的燈光，營造出日暮的效果。「用現代的器材，表現出那種感覺，把光緒孤獨的心態一下傳達出來了。這個效果很多觀眾很喜歡。」

「有很多新的東西，觀眾一看就覺得，這不是內地的風格！」何冀平說，「畢竟是兩種不同的文化，不同的展示方式。比如台中的龍柱，頂天立地，這種舞台設計是很少見的。特別好，既代表了皇權的威嚴，也訴說它最後的敗落和離去，設計非常大膽。」

何冀平坦言她其實特別害怕台面上出現傳統的清宮。「我當時寫的時候坊間還沒有太多的清宮戲，但是這二十年來，內地太多清宮戲了，什麼《甄嬛傳》、《延禧攻略》，都在《德齡》之後。這個時候我們如果再去展示一個清宮戲，會不會大家覺得怎麼又是這麼老套陳舊的東西，大家會沒有興趣。那就算我們有什麼想法也無法很好地傳達。」

所以在這版《德齡與慈禧》製作的初始，從創作班底的組建到創作方向的把握，都有意識地思考如何跳脫傳統的框框。最後出來的成果，從布景到服裝，都有真實歷史的依據，但又經過重新演繹，不落傳統清宮戲的窠臼；富現代感的燈光與舞美則將人的心理活動外化，讓現代觀眾產生了共鳴。

全方位合作建基於信任

這也是香港話劇團第一次與內地院團的全方位合作，梁宇鵬說，香港話劇團其實一直以來收到不少內地的邀約，但一直謹慎尋求合作夥伴。這一次與天津人藝的合作建基於充分的信任之上，「不覺得是磨合，大家其實是互相吸收。」他介紹道，香港話劇團的參與主要在前期，例如布景等設計，每次主創來香港開會，由藝術總監陳政權帶領的隊伍都會給充分的意見。到了後期的內地排演，則全權交給天津人藝。

兩地的劇團在創作習慣上自然也有不同，需要溝通。例如前期的設計，內地設計師喜歡做圖紙，香港設計師則和國外一樣，直接上模型。「模型做了幾個版本，每次都不同。」梁宇鵬說，「在布景技術上其實有很多要解決，我們互相有不同的經驗，就彼此交流。比如這個設計用來群演是不是一個好的設計？每一次都有改進，有時甚至是全改了，直至出來大家滿意的版本。」

至於表演風格，兩地也有不同。香港演員的風格比較日常、生活化；內地話劇演員則較為有功底，台詞更追求抑揚頓挫的「話劇腔」。在梁宇鵬看來，這種有趣的落差放在《德齡與慈禧》裏面卻恰恰是剛剛好。「內地演員台詞很強，尤其是做清宮戲，這個台詞非常重要。但是幸運的是，」他笑道，「香港演員演的就是從外國回來的角色（德齡），她的風格就是可以不一樣的。觀眾也接受，她就是和別人不一樣，才會在戲裏面產生那麼多的衝突和不協調。有時都不用演，觀眾就覺得很舒服，渾然天成。」

中西交融 台上台下 香港與內地 碰撞「劇」火花

●盧燕老師飾演的慈禧舉手投足都是戲。王可達攝

●江珊飾演的慈禧有另一種味道。王可達攝

●《德齡與慈禧》中的宮人 王可達攝

●光緒（濮存昕）與德齡（黃慧慈） 王可達攝

●2019年《德齡與慈禧》第一輪巡演時謝幕，老佛爺（江珊）的摺扇上幽默題有「你不懂我的心」。 ●榮祿與裕庚 攝影：馬成

●《德齡與慈禧》吸引許多年輕觀眾入場。 ●鄭雲龍飾演的光緒。王可達攝

2019年版《德齡與慈禧》的演員陣容，為觀眾帶來了許多驚喜。盧燕的老佛爺舉手投足氣場十足，已是劇迷心中不可逾越的經典，而濮存昕與鄭雲龍，相差30多歲的兩人所飾演的光緒也相互形成有趣的對照。

「為了演這個戲，濮存昕去鍛煉減磅，他真的很專業！」何冀平說。60多歲的濮存昕為光緒的角色做了全套的設計，從體形到精神上都在30多歲的光緒上靠。「從台詞，到台詞的速度，到形體……他跟盧燕的一場，他講着講着就坐地上了，把好像是跟媽媽撒嬌的勁頭，那種執拗都演出來了，這個全是他的設計，我們很幸運能有他來演。」

至於鄭雲龍的表現則是另外一大驚喜。作為現今內地炙手可熱的音樂劇明星，鄭雲龍的加入為演出帶來熱烈的市場效應，也吸引了大量年輕觀眾的入場。但製作人之一馮宇坦言，最初對鄭雲龍的加入是不無擔心的。「一方面是因為他太火了，檔期可能配合不了我們長期巡演的規劃，二來他是演音樂劇的，又確實和這一台經驗豐富的話劇演員不一樣。所以我們之前專門去看了他的話劇演出，比較青澀，但是很認真，他出來的狀態是你會覺得台上沒有別人了，只有他，這個魅力是一個話劇演員確實需要的。」

開始排演後，鄭雲龍台下的用功與台上的表現都讓人刮目相看。「我們有段新加的戲是慈禧唱《空城計》，光緒在旁邊打鼓。為了這一分鐘，我專門請了鼓師教他打鼓，他就專門買了鼓在家裏練。用功到這種程度。如果不是這樣，他在台上肯定和別人是不同的。一出來，觀眾肯定有反應，粉絲嘛。但這個戲，大家看得很認真，是被他的表演吸引了。」

為了話題也好，市場也好，明星參演話劇在今日已十分普遍。但正如梁宇鵬所言，明星會帶來話題，但這個話題可能是成功，也可能是災難。「因為經常有明星出來後，劇的走向會變化。很多這樣失敗的例子，大家會狂吐槽，台詞台詞有問題，調度調度有問題。根本不是看戲，是來看明星的，其他觀眾也會難過。」馮宇說，但鄭雲龍的表現超乎觀眾的預期，「這個戲，觀眾就是來看戲的。戲裏面有美國的演員、香港演員、內地演員；話劇演員、音樂劇演員。我們很害怕出來的是一個拼盤，是一個散的。但這個戲是很完整的，這非常難得。」

年輕觀眾反應火爆

演出吸引了大量年輕觀眾入場，微博上的90後、00後觀眾熱情刷屏，分享自己的觀劇心得。這種火爆對於何冀平來說是想像之中，卻又是意料之外。「這個戲當年在香港演的時候我就知道了，它很受年輕人的喜愛，當時我們還有專門的場次，中學生和小學生都來看的。我心裏有底，但沒有想到變成這樣。」她說，演出前三個小時，觀眾就已經排長龍去購買演出的相關周邊，看完好多人不走在劇場後台等。「天天包圍，因為演員出不來，就都包圍我，讓我簽名。」她笑，「每天晚上劇場後台都等了一堆人，我都想說大家別等了，演員早從另外一個門走了。」

「很多年輕觀眾是第一次看劇。」梁宇鵬說，他觀察到，很多觀眾在網上討論自己該不該笑，擔心笑了會不會影響演出。「你就知道他們之前可能沒有看過話劇。很年輕的觀眾，但是他們第一次進劇場是看這個戲，那非常幸運。你就知道好的戲是會一直一直把觀眾拉到劇場裏面。可能這次是因為鄭雲龍來看，下次就會因為其他的劇來劇場。」

對於這一新版的《德齡與慈禧》，製作方有更大的野心與願景。「不是做一個熱劇，放個大禮花就算了，而是要代表中國香港、代表中國內地，變成所有華人的一個演出。而整個劇怎樣可以一直發酵、一直升級，是製作方要考慮的。」馮宇說，2019年第一輪巡演結束後，已經有新加坡等城市發來邀約，《德齡與慈禧》有希望在將來走出去，成為一個代表中國的戲劇品牌。

在製作上，劇作屬民營製作，完全面對市場，但在票價上堅持將其控制在1000元以內，這在內地有明星參演的製作中，實屬少見。頂住演出商的壓力，將票價壓下來，是為了讓劇更廣泛地傳播，讓想看戲的年輕人可以進來。一個戲劇，只有一直演出才能保有生命力。製作方希望《德齡與慈禧》成為長演劇目，「理想是未來可以一個城市演兩周。話劇真的是靠口碑去傳遞的，每個觀眾都是你的宣傳。我們現在市場上多演翻譯劇，那沒什麼，劇作不斷被搬演，是因為經典。但是我們中國自己的劇就在那裏，卻沒有人去考慮這個事情。演一下，轟動一下，又沒了。我們想要《德齡與慈禧》變成一個讓人記住的戲，最好是我今年沒看上，明年的這個時候也一定能看上。我的希望是紮下來做。」

保證低票價 打造長演劇目