

《帝女花》65周年跨界創新再演經典

衛駿暉 陳咏儀 經典角色創新演繹

《帝女花》作為著名的粵劇戲寶，是不少人的粵劇初體驗，長平公主與周世顯凄美哀怨的愛情故事傳頌至今，仍讓人動容。適逢來年是任、白演繹唐滌生版《帝女花》65周年，桃花源粵劇工作室策劃了一系列共九個項目，讓觀眾回到唐滌生創作的時代背景，細味長平公主與周世顯的亂世斷腸情。

● 採、攝：香港文匯報記者 朱慧恩、焯羚

適逢任白唐《帝女花》65周年慶，為了向經典致敬，亦為探索作品的當代意義，桃花源粵劇工作室跨界與不同藝術團體合作，透過攝影、實驗劇場、管弦樂團等不同藝術形式，重新演繹《帝女花》的文本，激發觀眾的想像與思考。此外，為了讓年輕一代能夠一窺戲曲藝術之美，是次演出分為學生戲台版、演唱版及朗讀版。15場專業版中，則邀請了不同年代的演員交替演繹前朝末代公主與駙馬，每日不同組合，擦出不一樣的火花。

吳國亮改編經典反映當下

是次改編由桃花源粵劇工作室營運及創作總監吳國亮親自操刀，他直言，唐滌生眾多作品中，他對《帝女花》情有獨鍾，2002年已立志要把《帝女花》搬上舞台，其間不斷深入思考如何改編作品，讓故事情節的勾勒與人物面貌的描寫能夠反映當下的時代。直到十多年後的今天，適逢《帝女花》面世65周年，他感嘆終能圓夢。他認為，雖然《帝女花》的故事發生在明朝末年，但當中的角色及表達的情感仍能穿越時空，來到今天的時代。他說：「故事中的角色能夠回應時代，這是難能可貴的。唐滌生的劇本在大時代中，絕對不是陪襯，而是反映到每一個人如何回應社會，作出個人抉擇。」為了讓作品更具時代感及反思性，吳國亮會因應情況增刪戲份。他解釋：「為了讓節奏更加明快，我會刪減一些戲份，但有些我想強調的內容，則會加入。例如崇禎帝上煤山自盡，他如何回應人生最後時刻？或者如何回應國家？我特意為他寫了一場戲，務求有更多反思空間。」

雖然今次演出添加不少新元素，但吳國亮強調作品走簡約舞台風格，希望能為音樂或轉景賦予嶄新意義。「我們強調的轉景，並非單指技術層面的轉景，而是希望轉景過程中產生強大的意義，我們希望連一個景也能產生演出效果，繼而配合整套戲。」此外，他亦期望觀眾的情感能與戲劇產生聯繫。「觀眾不同日子觀看，情緒或有所不同，也就能有不同體會，甚至可能已經脫離作品。」他認為，作為劇場人，他最希望做到的，是能跟觀眾透過作品，建立個人而有啟發性的關係。

● 桃花源粵劇工作室策劃重新演繹《帝女花》。

結合電影版 「演繹」長平公主

「長平公主」一角由陳咏儀飾演，由最初出道至今，她已經多番參與《帝女花》演出。她回想，每次參演四大名劇，都有莫大心理壓力。「最初出道時參與演出，是最感壓力的，《帝女花》耳熟能詳，基本上台上台下都跟着一起唱。尤其初出道時，只要唱錯一個字，觀眾會立即與旁人竊竊私語，心就驚起來了。」雖然，現時陳咏儀的演出經驗已十分豐富，但對她而言，飾演「長平公主」一角所面對的挑戰與困難，不會隨演出經驗增加而消失。「《帝女花》是難演的，長平只是一個15歲女孩，卻要肩負如此重擔，要演繹其心路歷程並不易。初踏台板之時，能順利完成任務已是不錯。當去到一個階段，就會想把角色演得更立體豐富。如果以15歲的年齡演繹肯定不行，因為長平經歷的實在太多。但若果以太成熟的方式演亦行不通，畢竟她也才15歲。」因此，她在演出時，偶爾會希望調整一兩個表情或者眼神，務求演繹出15歲女孩面對愛情到來與國破家亡之間的情感變化，「這都十分講求技巧。」她說。

● 陳咏儀飾演長平公主。

不過，除了突破演技外，今次演出形式亦有別以往。今次演出混合電影版，與過往的舞台劇版本略有不同。因此，演員需要調整演繹方式，甚至連服裝、走位也變化不少，在陳咏儀看來，可以說是一次脫胎換骨的「重新演繹」。她分享：「今次演出用了較多電影版本，唱曲及舞台上的走位都有改變，可能是過往我們在舞台上沒有唱過的，這次的變化都成了考驗。例如唱戲時，有些位置需要調整，要提醒自己不要走錯位。又或者在熄燈變景方面亦有變化，例如某些場次，有些戲交代後，就給足夠時間予文武生及花旦轉妝，又令觀眾明白台上演什麼。這些做法和前輩以往的演法分別很大。」

● (左起)洪海、總監陳善之、衛駿暉、陳咏儀、總監葉家寶、導演吳國亮合力將融合創新的《帝女花》搬上舞台。

創新元素符合現代觀眾口味

衛駿暉飾演「周世顯」一角，她表示，雖然今次導演為了加強劇力，較著墨於表達家國情懷，例如加強崇禎皇帝的戲份，但「周世顯」的戲份亦無特別改變。她說：「還是演回以往的周世顯，不過就要配合導演的要求，以簡約的風格演出。」為了令觀眾對演出有耳目一新之感，製作團隊加入了不少嶄新的元素，素來喜愛在作品中添加創新元素的衛駿暉十分期待演出。她說：「我本身都有做製作，過去幾年都在思考如何糅合舞台和電影的元素。過去五年，我製作的數部作品都跳出傳統框架，吸引了不少從未接觸過粵劇的觀眾入場。」她表示，希望在傳統形式上稍作變動，讓作品跟上時代步伐，符合現代觀眾口味。

● 衛駿暉飾演「周世顯」。

● (左起)洪海、衛駿暉、陳咏儀將參演《帝女花》。

洪海飾演兩角教學相長

一向以演武場戲為主的洪海現時於香港演藝學院戲曲學院任教，他今次首次演出《帝女花》，將在戲中飾演兩個角色——其中兩場正式演出會飾演「周世顯」一角，至於夥拍學生的演出，則會飾演「崇禎皇帝」，都是演文戲，有新鮮感。對於要飾演重情重義的「周世顯」，他認為周世顯的形象較為鮮明，相比四大名劇的角色，是相對較易演繹。「周世顯為人重情、重義、重節，他有男性柔情的一面，但在政治立場上則有堅定的一面，是較容易演出。」不過，由於過往較常演出威風凜凜的帝王將相，今次則要演繹剛柔並重的周世顯，洪海直言眼神與聲線均需調整，無疑是一大考驗。他說：「『周世顯』一角柔中帶剛，因此眼神需要收斂，發聲方法亦需調整。」他直言，不同演員自有其一套演繹方法，希望能揣摩到適合自己、觀眾又受落的演出方式。

● 洪海會分別飾演「周世顯」及「崇禎皇帝」。

今次除了親身參與演出外，洪海亦會夥拍年輕一輩的粵劇演員，指導及教授他們，並與他們同台演出。他直言，作為教授戲曲的老師，可謂教學相長。洪海在香港演藝學院戲曲學院任教，他表示，由於戲曲學院剛成立不久，老師必須不斷累積舞台經驗，再授予學生，而學生則主要來自香港及內地，有些是帶藝投身，有的則是白紙一張。現時，演藝學院設有演藝青年粵劇團，透過一系列演出和推廣活動，培養年輕粵劇演員，讓粵劇得以發展及傳承。

落花滿天 月影遍地

無論是否粵劇迷，香港人總曉得唱一兩句「落花滿天蔽月光」；即或未能體會「江山悲災劫」的亡國恨，大概也略知長平公主與周世顯凄美哀怨的愛情故事。《帝女花》彷彿就代表了粵劇，又或者是一般人的粵劇初體驗。適逢2022年是任、白演繹唐滌生版《帝女花》的65周年，重鑄經典，紀念致敬之餘，為的是拓展、是傳承，是探索作品的當代意義。桃花源粵劇工作室策劃一系列項目，旨在導引舊雨新知回到唐滌生創作的時代背景，細味長平與世顯的亂世斷腸情。大時代愛情，誰是長平？誰是世顯？追求所愛，義無反顧，是他/她也是你和我……

桃花源粵劇工作室擅長跨界與不同的藝術團體合作，或攝影，或實驗劇場，或管弦樂團，務求透過不同藝術形式，重新演繹《帝女花》的文本，擴闊觀眾的層面，激發思考與想像。為了讓年輕一代能夠一窺戲曲藝術之美，細分了學生戲台版、演唱版及朗讀版。15場專業版，更邀請了不同年代的演員交替演繹前朝末代公主與駙馬，每日不同組合，迸發不一樣的火花。

- 1 專業版系列
 - 帝女花 | 專業版 | 2022.1.6-18 | 戲曲中心大劇院與三代紅伶攜手呈獻。15場大型演出，每日不同男女主角配搭，劇本修訂為160分鐘，簡約粵劇風格製作。
- 2 拜將臺 | 原創作品 | 2022.1.8-9 | 戲曲中心大劇院向任白唐最深的致敬是「繼續創作」，桃花源原創作品第6度公演。
- 3 可惱也！黑盒劇場節 | 2021.12 | 2022.5 | 麥高利小劇場玩轉戲曲原創實驗@帝女花65幻想與藝術中心攜手呈獻。實驗作品是大型新創作品的前世，邀請不同藝術家合作，推出4個原創作品。跨界影像 vs 自身傳統藝術；以手機說我心，激活潛在創意。分學生組及公開組。
- 4 長平影像65影集 | 2021 啓動 | 2022 出版與一輩當代藝術家攜手呈獻。以長平公主為題創作65個形象，邀請：明星、模特兒、舞者、美指、名攝影師 Wing Shya 等參與，建構「粵劇當代美與幻想」。
- 5 落花滿天·管弦光影之旅 | 2022.12 | 文化中心音樂廳與香港管弦樂團攜手呈獻。以《帝女花》主題創作大型古典音樂，融合視覺創作：二次剪接任白風華絕色的聲影、數碼影像、劇場燈光，是帝女花系列的大型壓軸盛會。
- 6 水波浪影像節 | 2021-2022 online 玩轉戲曲數碼在線@帝女花65幻想
- 7 帝女花 | 學生戲台版 | 2022.1.20 | 戲曲中心大劇院公開選選。讓喜歡「歌舞演故事」的學生知道 LaLa Land、The Phantom of the Opera 之外，近在身邊的粵劇「原來姹紫嫣紅開遍」。
- 8 帝女花 | 學生演唱版 | 2022.1.23 | 戲曲中心大劇院公開選選。讓喜歡歌唱的學生有機會接觸流行曲之外另一種曲風及歌藝——粵曲。
- 9 帝女花 | 學生朗讀版 | 2022.1.23 | 戲曲中心大劇院公開選選。閱讀唐滌生的文字世界，進入故事、人物、歷史、文學。
*與《帝女花 | 學生演唱版》融合演出