

「親愛的·柳如是」 潘惠森：歷史深處有故事

香港話劇團新任藝術總監潘惠森，繼《親愛的，胡雪巖》後將另一歷史人物帶上舞台。在同系列新作《親愛的·柳如是》中，潘惠森以獨特視角與呈現手法講述這奇女子的一生。「親愛的」，如同信箋起首，當代的潘惠森走入明末清初柳如是生命，讀她、想她、再說與她聽；是時代裂隙間的遙相對望，也是歷史深處故事的再想像。

◆文：香港文匯報記者 尉璋
圖：香港話劇團提供

柳如是是明末清初名妓，「秦淮八艷」之首。她年少時曾被賣作妾侍，輾轉間更淪落風塵，但憑其姿色才藝先後與「雲間三子」的宋徵與和陳子龍相戀，其後避近年屆花甲的文壇領袖錢謙益，後被他明媒正娶為妻。柳如是為人剛烈灑脫，心繫家國，又忠於自我，忠於愛情，在時代更迭中活成傳奇，被譽為「女俠名姝」。

潘惠森說，發現柳如是，像是找到「金礦」，「希望將裏面有含金量的東西都挖掘出來，發光發亮。」

柳如是最先吸引他的，是她身處明末清初朝代更替之時，那樣的時空充滿了戲劇性與故事性。「她跨過兩個朝代，如何自處？對她來說，什麼應該追求？什麼放棄不了？尤其那時人們視滿族為外族蠻族，覺得他們文化低，被這樣的人統治，感受如何？這其中是很有戲劇性的張力的。而更重要的是，柳如是身處這個時代中，她一直堅持自己的追求，不論是愛情、婚姻，還是對明朝的民族情懷，她的這些自持與追求都是很好的戲劇素材。」

該劇請來張秉權擔任戲劇文學構作，在開始創作時，張秉權先向潘惠森提到了陳寅恪，以及他為柳如是所寫的《柳如是別傳》，這個鮮活女子的傳奇一生，不僅讓人看到個人生命的光彩進現，亦看到時代齒輪的印記。潘惠森由此入手，開始長時間的資料搜集，深入發掘柳如是的人生與所處時代，進而創作出《親愛的·柳如是》的劇本。「編劇就像在編織，將戲劇人物的核心精神和矛盾事件選取出來，處理出戲劇性，而不是只是交代事件。戲劇人是將這些素材轉化為戲劇，讓她成為我的柳如是。」

寫女人，很難

作為香港劇壇風格獨樹一幟的著名編劇，《親愛的·柳如是》是潘惠森繼大受好評的《親愛的，胡雪巖》和《都是龍袍惹的禍》後再一次操刀歷史題材，也是他首次以女性作為核心人物進行創作。「寫的時候很難，」他笑道，「我今天才和同事說，我不懂女人真的，女人很難懂，尤其是古代，始終我們有距離。」他自謙道，年輕時沒有讀太多書，肚中無墨水，寫歷史人物很吃力，「但是很值得，等於在我的創作上又上了一課，藉着這個機會

◆《親愛的·柳如是》排練相
攝影：Carmen So

◆《親愛的·柳如是》排練相
攝影：Carmen So

◆導演潘惠森指導演員排練。
攝影：Carmen So

◆《親愛的·柳如是》排練相
攝影：Carmen So

去補課。」

《胡雪巖》與《龍袍》雖都是歷史劇，風格味道卻又不同，潘惠森並未將此類題材作為一個套路來運作，而是將其強烈的個人風格蘊藏其中，似正劇又非正劇，似現實又非現實，更有不少黑色荒誕意味。這次的《柳如是》他坦言又會是很不同的風格。「接觸素材後，它會告訴你聽要怎麼處理。」他說，「不同的素材有它本身的質地，雖然你是主導者，但要走入它的世界，有些東西不能完全忽視。某程度上我是和柳如是這個生命互動，出來的創作自有一種形式和神韻是獨屬於這個作品的。」對他來說，過去的創作可以積累經驗，但並不能成為統一的公式去簡單套用。

對歷史人物同情多於苛責

《親愛的·柳如是》描述柳如是的一生，時間跨度大，更有頻繁的時空交替場景，潘惠森表示會用寫意的方式來作舞台呈現。「不需要建造一個非常實在的情境，而是要能帶動觀眾的想像力。」在他看來，劇場中的舞台本身就意味著限制重重，如何將複雜的故事清楚地呈現，需要建立自己一套講故

事的方式，來迴避限制，甚至讓限制不再成為限制。《柳如是》便參考山水畫的寫意筆法，不需太多細節刻畫，而是專注神韻捕捉，「整個製作不論是講故事的方式，舞台上空間的運用，還是服裝方面，都是採取寫意的手法來呈現。」

書寫真實的歷史人物，是否少了很多可以天馬行空的樂趣？「真實的歷史人物不是規限。」潘惠森說，「儘管她是一個歷史人物，仍然有很多空間給我們去想像，很多事情是隱藏在歷史中的，要憑藉創作人的觸覺去發掘。例如，戲中柳如是嫁給了錢謙益，文壇的領袖。清兵入關後，他沒有殉國，而是做了清官，於是很多人罵他。但是做了清官是不是一定就不好呢？這個裏面有一些歷史不會直接告訴我們的事情。每個人看的角度又是如何呢？」

問潘惠森，作為創作人，書寫歷史人物時又是如何評斷看待他們的人生命運？「我是很主張人文精神的，以人為本。所以我會苛責歷史人物，比如他投降，我不會簡單地說他是一個奸臣。尤其我搞戲劇我很清楚，很多事情很難簡單地以黑白來區分，看你如何看而已。」他說，「當你用人文精神來看的時候，你會同情多於責備。」

◆黃慧慈飾演柳如是。
攝影：Carmen So

◆《親愛的·柳如是》採用寫意舞台呈現。
攝影：Carmen So

《親愛的·柳如是》

日期：9月12日至16日，19至23日 晚上7時45分
9月10日，16日至17日，23日至24日
下午2時45分
地點：香港大會堂劇院

填補本地歷史題材戲劇的空白

香港話劇團2023-2024新劇季，以「檢視生活褶皺，建構人文風景」為主題。潘惠森說，在策劃節目時，對話劇團的發展，也有很多思考。「提升香港的戲劇，我希望大家不是單純地為了興趣去做一個作品——當然興趣很重要，而是可以放在文化的層面，特別是香港文化的層面來看，戲劇也是文化的一部分。從發展的角度來說，我們的視野要再遠一些、闊一些。」他認為，本地戲劇中，以中國歷史、文化為素材的作品並不多，香港話劇團在這方面可以做多一些，承擔更多的使命，「比如《柳如是》也是這樣。在香港戲劇圈裏，除了香港話劇團有條件去做這種類型的歷史劇，其他劇團做來不容易，因為牽涉到很多製作上的支持，話劇團有這方面的優勢和條件。既然如此，而以這類素材為主的戲劇創作又比較缺少，我們可以補足這個空白。」

他亦認為，香港是東西文化交匯之處，創作人們如何看中國文化與歷史，會和其他城市很不同。「我難以做很概括式的總結，始終我接觸內地的戲劇還不是很多，但我直觀的感覺上，我們在這裏看歷史，似乎少了某種包袱，所以我們的作品角度會不同。」

香港管弦樂團開啟50周年內地巡演 梵志登「輕傷不下舞台」指揮全場

「梵志登與香港管弦樂團音樂會」早前先後在南京和上海上演，這是香港管弦樂團2023/24樂季節目「五十周年金禧誌慶系列活動」的重要組成部分。香港管弦樂團行政總裁霍品達在接受記者訪問時用了「極好的」(fantastic)一詞來形容他們重返內地的心情。他說，很高興能夠通關之後回到內地演出，不單是他，整個樂團每個人都非常興奮。未來，除了為內地樂迷帶來更多精彩古典音樂作品，香港管弦樂團還將進一步推動與內地院團的交流，包括演出交流，青年音樂人培養和音樂教育等。在結束了華東地區巡迴演出後，他們還將回到大灣區在廣州、深圳等地演出。

霍品達介紹，區別於以往香港管弦樂團經常演奏的馬勒、肖斯塔科維奇等思辨性較強的大部交響樂作品，今年選取了孟德爾遜的經典作品。音樂會上半場先以這位浪漫主義大師的《赫布里底群島》序曲開展，描繪蘇格蘭西海岸的洶湧大海。之後特邀知名小提琴演奏家楊天燭帶來孟德爾遜代表作《E小調小提琴協奏曲》。下半場則以孟德爾遜受意大利之旅啟發而作的《第四交響曲「意大利」》作結。相信孟德爾遜編織的明快、華麗且典雅的音樂，亦能讓樂迷感受到由五線譜繪就的綽約且豪邁的風景，獲得難忘的視聽享受。

記者在現場看到，在上海東方藝術中心上演的演出幾乎座無虛席。享譽世界的指揮家梵志登攜手香港管弦樂團，剛一出場就贏得

樂迷陣陣掌聲。這也是梵志登擔任香港管弦樂團音樂總監的最後一季。演出開場由香港管弦樂團市場推廣總監胡銘堯主持。他特別介紹，梵志登大師在不久前腳腿受傷，但仍然不願意讓樂迷失望，所以此行特別採用坐立的方式指揮。

雖然無法像以往演出那樣站滿全場演出，但梵志登仍然兢兢業業地多次往返於後台和舞台之間。演出期間，每當演奏到激情澎湃時，他幾乎會忘記自己的傷痛，下意識站立起來，令觀眾感動不已。為了回饋樂迷，當天演出上半場，楊天燭特別帶來了返場曲目巴赫無伴奏小提琴奏鳴曲第2號。下半場的交響曲只有27分鐘，演出者和聆聽者也都意猶未盡，最後又加演了孟德爾遜13交響曲片段。整場演出結束後已經夜深，樂迷們還在場外排隊等候藝術家簽名互動。

胡銘堯在接受記者採訪時介紹，除了演出，滬港兩地的樂團一直保持着積極互動。從近期來說，香港管弦樂團將參與上海交響樂團最新打造的清唱劇《上海！上海！》演出，並把這部作品帶到香港。香港管弦樂團行政總監何黎敏特別介紹，上交的余隆總監還將參與香港管弦樂團這一樂季的演出。

◆「梵志登與香港管弦樂團音樂會」登陸上海，邀請知名小提琴演奏家楊天燭帶來孟德爾遜《E小調小提琴協奏曲》。張帆攝

此外，在該團已經推出的大灣區青年音樂家訓練計劃之外，他們與上交也有交流計劃，上交的藝術家會加入香港的團隊，登陸香港舞台，為樂迷呈現更多精彩。

值得一提的是，此次巡迴也得到了香港特區駐滬辦的支持。特區駐滬辦主任蔡亮全程聆聽了南京和上海的兩場演出。她表示，在國家「十四五」規劃支持下，香港正全力發展成為中外文化藝術交流中心。未來，駐滬辦會繼續與香港多個首屈一指的文化藝術團體和藝術家合作，大力支持他們在內地舉辦文化交流活動。就在11月，香港中樂團也將到上海演出。除此之外，未來亦會邀請香港藝壇新秀，鼓勵他們在內地跨界別合作，開拓藝術的無限可能。

◆文：香港文匯報記者 張帆

周末好去處

孟京輝來了！ 《一個陌生女人的來信》香港站

被譽為「中國最具影響力的劇場導演」的孟京輝，將會連同「中國獨腳戲女王」黃湘麗，於代表作《一個陌生女人的來信》十周年的重要時刻，將此作品帶到香港與觀眾見面，並舉行演後座談會親身與香港觀眾進行現場交流。

早於1996年，孟京輝就開始與香港劇場結緣，分別與香港沙田話劇團及進念二十團體合作。至2005年的香港藝術節，由孟京輝執導、金馬雞雙料影帝劉燁主演的大型音樂劇《琥珀》吸引到大批外地觀眾捧場，成為當屆最具話題的演出之一。而他最近一次攜作品訪港，已經是2012年時的《兩隻狗的生活意見》。

《一個陌生女人的來信》面世於2013年，改編自著名作家斯蒂芬·茨威格的同名小說，講述一個女人在生命的最後時刻，飽蘸着癡情寫下了一封淒婉的長信，坦露了隱藏一生的隱衷。演出首演至今，已在全球22座城市演出近千場次，累計觀眾達35萬人。於2021年時，該劇曾在澳門文化中心上演兩場，可說是與香港擦身而過。如今，香港觀眾終於有機會可以欣賞到這齣經典之作。

日期：9月21日至23日 晚上7時45分
9月24日 下午2時30分
地點：香港演藝學院廖湯慧靈戲劇院

