

👤 作者簡介

何冀平，中央戲劇學院戲劇文學系畢業，後任北京人民藝術劇院編劇。劇作《天下第一樓》被譽為當代現實主義劇作經典，曾赴多個國家和地區演出，為北京人民藝術劇院五十周年五部慶典劇作之一。她於1989年移居香港，開始從事電影電視創作，筆名曉禾，曾創作《新龍門客棧》、《西楚霸王》、《新白娘子傳奇》、《黃飛鴻》、《香港故事》、《風生水起》、電視劇《天下第一樓》等多部影視作品。

1997年至2001年間，何氏任香港話劇團駐團編劇，首部作品《德齡與慈禧》即榮獲1999年度香港舞台劇獎「最佳劇本」、「最佳整體演出」及「十大最受歡迎製作」等五個獎項。其他劇本包括《開市大吉》、《明月何曾是兩鄉》、《還魂香》（後改名《梨花夢》）、《煙雨紅船》及音樂劇《酸酸甜甜香港地》等。

何氏曾先後獲得中國首屆「文華獎」、中央戲劇學院首屆學院獎「文學獎」、全國優秀劇本「曹禺獎」、「十月」文學獎、北京市優秀劇本獎、中國政府「五個一工程獎」，兩度獲得中國電視劇「飛天獎」，二零零五年度北京市優秀電視劇獎及全國光線傳媒電視劇排行榜第一名（歷史劇）等獎項。作品收入《中國當代文學作品精選全集》，曾出版個人劇本集《天下第一樓——何冀平劇本選》。

📖 內容簡介

故事開始時，清末外交官員裕庚從法國回國，帶回三名在外國長大的兒女：勛齡、德齡和容齡，她們的言行舉止跟洋人一樣。當她們被慈禧太后宣詔入宮後，皇宮眾人對她們的洋化作風都看不過眼，惟獨是太后非常喜歡她們，覺得她們真摯、聰慧和見多識廣。德齡在俄國公使夫人前來威逼太后時以流利的英語為她解窘，挽回中國和慈禧的面子。當皇后要懲罰德齡自作主張、胡亂翻譯時，略懂英語的光緒皇帝表示德齡傳譯得好，令皇后非常不滿。德齡因直言而得罪大太監李蓮英，又因與皇帝友好而令皇后妒火中燒。光緒惱怒皇后誤會他與德齡有染而明確地表示不喜歡皇后，皇后遂與李蓮英聯手設計陷害德齡，故意在太后的祕密情人榮祿留在太后寢室度過一夜的翌日讓德齡當值。德齡目睹二人的祕密，面對被殺人滅口的危機，卻人急智生，鼓勵太后光明磊落地去愛，釋放這名老人家多年來的心理枷鎖，令太后更喜愛她。

太后受了德齡影響，開始接受西方新事物。不過，正當她興致勃勃欲乘火車時，發覺當鐵路主管的貝勒福祥根本就不懂火車。德齡告訴太后，朝廷很多官位都是用金錢買回來的，太后隨即下令派高官子弟到外國留學，學習西方科學技術。

另外，太后很希望光緒與皇后夫妻和順，早生貴子；光緒卻心繫國事，向太后呈上奏摺，結果遭太后擲回。德齡鼓勵體弱多病的光緒，並答應替他再遞奏摺，又教他跳舞。

皇后誤會德齡橫刀奪愛，安排她與福祥相親，並得到太后賜婚。榮祿到裕庚家說親，裕庚卻請榮祿向太后遞上君主立憲的奏摺，二人話不投機。裕庚囑妻子趁着進宮賀太后生日的機會送信給宮中兩名女兒。太后大壽，皇后故意按下榮祿被日俄氣死之事不報，並囑內監待德齡呈禮時才報信。原來德齡利用容齡給太后送上如意時同時遞上變法奏摺。內監報喪，太后大悲。榮祿臨終時遺言推行新法是唯一救國的方法，太后遂接下奏摺，並為榮祿舉喪。皇后逼太后懲罰德齡姊妹干預內政，太后只得令二人出宮。德齡出宮前拜別奄奄一息的太后。原來太后藉口趕德齡出宮，目的是希望她與裕庚出使西洋考察新法。德齡離宮後，光緒和太后於兩天內亦分別歸天。

📖 劇本賞析

1. 源於歷史

《德》劇的故事背景發生在晚清，是中國近代一段重要的歷史。雖然編劇注重描寫的是人物而非歷史，而且亦並非依據正史創作，但我們仍可從中一窺中國當時民不聊生、列強入侵的黑暗局面，並認識影響近代史中數名歷史人物的輪廓。

2. 創作的動機

在《叫紫禁城拂攬春風讓西太后展露人性——何冀平將「假如我是真的」在舞台上變真》一文中，何冀平表示其創作動機，緣起於她在二十多年前閱讀了一些由滿清貴族裕庚德齡撰寫的書籍，如《御香縹緲錄》，《清宮二年記》等。她被書中的宮闈瑣事吸引，亦了解到只有德齡才會以西方人的角度書寫清宮的日常生活。她在香港住了九年後，深深感受到中西文化的衝突和融合，便賦予《德》劇一個中西文化衝突的主題。

1997年戴安娜皇妃車禍身亡一事，成為促使何冀平撰寫《德》劇的導火線。她說：「無論她生前何等風光，她的生命和存在竟在一剎那間灰飛煙滅。我們可能一直會這樣想：她已經活在帝王家了，還有甚麼是她所沒有的呢？原來即使她擁有再多的榮華富貴，有很多東西她依然是得不到的。」所以，戴安娜的香消玉殞令何冀平在震撼之餘，亦開始創作這個描寫宮廷中人物抑鬱、苦悶和各懷心事的劇本。

3. 人物的內心世界

《德》劇中多名宮廷人物都是我們熟悉的，但何冀平卻刻意發掘他們的內心世界。就以光緒來說，她認為一個既然有膽量推行維新的皇帝，是應該有抱負、勇氣和激情的，所以她側重描繪光緒這較少為人留意的一面，一反傳統慣於描寫他的懦弱和無能。隆裕皇后與光緒在劇中的一大段對話在歷史上是沒有的，但何冀平有這樣的想像：「她們都是二、三十歲的年輕人，只不過生在帝王家的樊籠之中。二人沒有愛情仍需結合，這是很悲哀的事情，難怪皇后會誤以為光緒與德齡有私情。」我們在劇本中，一方面可以看到皇后嫉妒專橫、存心不良；但另一方面，若我們從一名妻子、女兒和媳婦的角度來看，皇后其實是一個很可憐的人物，是宮廷傳統和吃人禮教的犧牲品。李蓮英在宮內的氣焰比皇帝更盛，可是，他也有一套明哲保身的學問（請參閱他在第七場跟王太監的一番訓示）。在《尾聲》時，他唸出的一段話，正道出了他的壓抑和痛苦：

「奴才」這兩個字就是我的封號。世間之上，有天就有地，有主子就有奴才。我李蓮英在這一群奴才裏可算得上是盡忠職守，稱得上不辱使命。

編劇不想醜化這名大太監，因為他也是一個人。她說：「劇中人物小至四喜、小宮女，我也把她們寫得很人性化，給予她們人性的尊嚴。在我的眼中，女皇有女皇的尊嚴，奴才也有奴才的尊嚴。」

至於兩位女主角裕庚德齡與慈禧太后，何冀平更以一種獨特新穎的角度去塑造她們。歷史上，慈禧向來都被定位為「霸主」，既「奸詐」，亦「專橫」，但何冀平以人性的角度演繹這位滿清的皇太后，而德齡所寫的回憶錄，正好給予何冀平一個與別不同的角度去解構慈禧太后這個富爭議性的人物。她說：「德齡的角度甚至是絕無僅有的，因為只有她才可以從這個角度看到專橫太后的另一面。她的身份令到她的地位如此獨特——她是中國人，可是她所受的卻是西方教育。即使她是洋化了的中國人，但慈禧卻給予她機會去讓她陪伴身旁——因為她是中國人，而慈禧最討厭是洋人，所以她便佔了這個便利。」

慈禧是當時全中國最尊貴的女性，連皇帝也要受制於她，所有人也要看她的臉色做人。可是，她在感情上卻有很多說不出的痛苦。何冀平這樣看慈禧太后：「慈禧是一名有苦自己知的女性。她的丈夫是人家的，兒子也是別人的，她是一個沒有愛情的女人。唯一擁有的，恐怕便是野史中一直傳言是她的情人的榮祿吧，但沒有人可以分辨出事實的真假。所以，我利用了榮祿這個人物與慈禧的獨有關係去釋放她的內心鬱結。劇中她與榮祿的好事被德齡撞破，坦率的德齡立即在可能要殺她滅口的慈禧面前率真地表達她對這段『皇室禁戀』的支持和欣賞。」編劇這樣安排，其中一個原因便是要讓觀眾看到內心渴望愛情的慈禧，其實也與大部份的女性一樣，同樣希望擁有一個可以讓她傾訴、依傍的男性伴侶，從而加強了她人性的一面。

「榮祿是慈禧最深愛的人，也是她一生感情的寄託。要她肯收下一道她曾經丟擲的奏摺，只有發生一件足以令她震撼的重大事情才能改變她的決定。所以榮祿之死訊傳出，令喜堂改為成靈堂，才有足夠的力量令到晚年有改制之心的慈禧震動。」何冀平解釋她為《德》劇寫下這個結局的原因。「這樣的寫法，不單只為了成就德齡為一名機智勇敢、為了國家的前途而不惜拚死呈奏的女性，同時也完成了慈禧這個角色——她不單是一個橫蠻嗜殺、不講情義、置蒼生不顧的女皇，她要當眾奠祭榮祿，就是要衝破世俗的看法，敢於在人前坦然承認她與榮祿一段真摯的愛情。同時，她亦開始開展她的救國大計，希望能憑新政拯救即將完結的清朝統治。」何冀平把這齣戲的重點放在「一尊一卑、一老一少、一中一西」的女性對比之上。由於是劇本創作，所以何冀平筆下的德齡與歷史上的德齡其實並不是一樣的。雖然歷史上的德齡礙於自己的身份和皇室的面子，不可以把最真實的一面寫出來，她還是在回憶錄中禁不住寫了一句真心話：「我後悔沒有更好地利用自己的地位去影響慈禧。」

「她是知道只有自己有這個位置。」何冀平這樣看歷史中的德齡的自省。「就是憑她這一句話，我決定根據歷史大大發揮，把德齡當初沒有做到的事情都在舞台上做了，使德齡在舞台上成為影響清末歷史上的一個人物。」她把《御香縹緲錄》中貴族郡主德齡的「倘若當初我……」的想法寫成劇本，令她從一名觀察者成為行動者。「德齡天真率直、敢作敢為，大膽機智，很多人都喜歡這種性格的女性，只不過她們數千年來在中國一直被傳統觀念壓抑着，只可處於順從的位置。所以，舞台上的德齡為女性樹立一個新的典範，得到女性的青睞。」

劇中的慈禧是一名有現代意識的女性。她敢於改變，有進步需求。德齡則代表一種新生力量，雖然她所帶來的青春氣息最終都要在宮中消失，但她卻像春風般拂攬了夕陽西下的紫禁城；雖然她這顆在歷史中的光點只在黑暗中散發一段短暫的光芒，縱然飛逝而過，卻仍能叫人緬懷她的亮光。她在乘火車的那場戲中跟妹妹容齡說自己正站在歷史之上有這一番話：

我就想，我們是站在中國歷史的一角上，有朝一日，後人翻開歷史看到這一頁，我們不能讓它是一頁空白。

編劇將真實歷史上德齡的遺憾，藉着舞台上德齡的醒覺意識填補了。

❶ 語文學習元素

1. 側寫人物方法

要寫一個戲劇人物，除了正面描寫他之外，還可以側寫。其中一種方法便是從其他人口中對他的描述令觀眾對此人有所認識。這樣，即使他還未出場，觀眾早已對他留有印象。在《德》劇中，例子包括榮祿先說出宮內其他人眼中的裕庚姊妹的「奇怪行為」；裕庚三兄妹在慈禧太后出場前的一番描述，把她形容為一個專橫無理、刁鑽奢侈的老太婆；以及她們對傳聞中的皇帝的感覺。這都是「未見其人，先睹其貌」的寫法。

不過，這當中又可以分成兩類：有些人物可能與描述一樣，如榮祿聽到關於德齡姊妹的洋派作風原來並不是捏造，但慈禧太后和光緒皇帝的真正面貌卻與傳聞中並不相同。請特別留意第三場慈禧太后出場後五分鐘的戲。由她出場至德齡和容齡出場短短五分鐘內，編劇已經活靈活現地把慈禧不肯認老（不讓宮女攙扶）、賞罰分明（怒打不盡責的花王和賞罰四喜）、討厭愚蠢（指責瑾妃錯穿袍子）、精明靈敏、心細如塵（辨別出沖茶的水不是她想要的）和憎恨維新（怒擲奏摺）等多面化性格特徵呈現舞台，令這名富爭議性的歷史人物立體起來，給觀眾認識慈禧太后罕為人知的另一面。

2. 用詞與修辭

四字成語不單意簡言賅，而且音節鏗鏘有力。《德》劇在很多地方都用上四字詞和成語，例如：傳旨太監宣讀的奏摺提要——河南省黃河河水「氾濫成災」、十萬鄉民「無家可歸」，「哀鴻遍野」、「流離失所」……。形容數位前朝妃嬪——她們「年華逝去」，依然保持華麗的儀表，只是「面無血色」，「神態呆滯」。老太妃們「滿頭華髮」，「腳步龍鍾」，最後出來的鴻儀太祖妃已經老得幾乎「難以走動」。德齡看得「目瞪口呆」。這樣，就分別將黃河災區的悲慘境況和老妃們的老態繪聲繪影地描述出來。

在第七場德齡撞破了慈禧與榮祿的私情後二人的一段對話中，編劇運用了多種修辭手法：

反問—— 慈禧：「沒有人議論？」德齡：「議論怕什麼？」

排比—— 母子的愛、兄弟的愛、朋友的愛、戀人的愛……

再好的衣服也有破損，再豐盛的宴席也會完結，再堅實的宮殿也不能永固，再美好的花朵也會枯萎……

明喻—— 愛像一曇陳年好酒……

借喻—— 為什麼不在它最醇的時候，拿出來痛飲？

對比—— 有的放棄江山，追求幸福；有的被江山所困，一生鬱鬱而終。

疊字—— 痛痛快快，明明白白……

3. 角色語言的處理

雖然這是一個中國滿清宮廷的故事，但劇本內卻有兩場戲用上了英語。英語在劇中有五種作用：(1) 突顯德齡從外國回來的背景和身份；(2) 顯示德齡的英語能力；(3) 反映當時西方的影響力已經滲入中國，甚至皇宮之內，連中國皇帝也需要學習起英語來；(4) 藉德齡為慈禧太后翻譯一事中側寫她聰敏慧黠、膽色過人；(5) 光緒和德齡以英語交談，令英語成為他們之間的「密碼」，其他人聽不明白。這種「密碼」將二人連繫起來。

瑾妃貴為妃嬪，在全劇中卻只說一句話：「主子說得對。」不是說她只有一次機會說這句台詞，而是她每次張口便只得這句話，毋怪乎光緒禁不住罵她：「自從你妹妹珍妃死了以後，我沒聽見你說過第二句話。」她的妹妹珍妃便是因為敢言，以及與慈禧太后對抗而被賜死，所以瑾妃不敢再說其他的話。然而，以戲劇效果而言，雖然她只說一句話，但這句話卻能反映她內心複雜的感情。所以，在語文學習上，這個例子示範了「重覆一句話」可以比千言萬語更有戲劇效果。

4. 用詞莊重文雅，切合時代背景

《德》劇是由來自北京的著名劇作家何冀平編寫，並以白話文寫成。戲劇人物在舞台上所說的台詞，須符合戲劇的規定情境，也就是人物演說的台詞要配合舞台上所處的時間、地點、場合等。全劇的背景是一百多年前的清宮，每一個人物的對白都是莊重文雅、含蓄凝練。即使閒話家常，甚至爭吵指斥，角色的遣詞用字都是斯文有禮，出口成文，全無半點低俗之語。

教學建議

1. 探討戲劇衝突

戲劇衝突表現了人與人之間的矛盾關係，推進情節的發展，揭示作品的主題，試分組討論，探討以下角色所展現的矛盾：

- (1) 德齡與慈禧
- (2) 隆裕皇后與光緒
- (3) 光緒與慈禧

2. 撰寫內心獨白/書信

任選一項：

- (1) 試根據《德齡與慈禧》第五場「爽書齋」，代入隆裕皇后的角色，為她在權勢和愛情之間所作的抉擇，寫一段內心獨白，表達她心中的矛盾和掙扎。
- (2) 劇中的榮祿，是慈禧的情人，亦是裕庚的好友。試代入榮祿的角色，臨終時寫一封「情書」給慈禧，或寫一封書信給裕庚，抒發自己的情懷。

3. 探討角色性格

據歷史記載，慈禧發動辛酉政變，鎮壓戊戌維新，予人專橫、霸道、狠毒的印象，但在此劇中，慈禧的形象甚具創造性，與傳統的形象不同。在閱讀劇本後，分組討論劇本所刻畫慈禧的性格，並談談個人的感受。

4. 構思和演出短劇

着學生分組，以美國畫家卡爾為慈禧繪畫人像或慈禧坐汽車的軼事為藍本，發揮想像，集體構思並演出一幕短劇。

(提示：學生可上網搜集資料，如瀏覽互聯網片段「子午書簡：德齡與慈禧太后」。構思的對白、動作，必須切合角色的性格和心理)