

粵劇《德齡與慈禧》導賞要點摘錄

日期：2009年12月19日(星期六)

時間：上午9時30分至12時45分

地點：教育局九龍塘教育服務中心西座301室

講者：盧偉力博士、羅家英先生

第一部分：盧偉力博士演講

一、提供不同的學習機會

1. 群體課外活動

學生平日接觸文藝活動的機會可能不多，本活動可為學生提供一次難忘而有意義的學習經歷。

2. 社會文化認知

藉此機會，可讓學生認識一點香港文化藝術的發展歷史，例如香港大會堂、香港文化中心及其他文娛中心等演藝場地的歷史。

3. 題材可聯繫近代史

本劇以晚清獨攬朝政的慈禧太后為題材，學生可了解中國近代史發展的一斑。

4. 價值觀

可透過劇中人物的心理狀態或處境，與學生討論一些價值觀的問題，配合品德情意教育。

5. 藝術形式

粵劇屬地方戲曲的一種，可藉此讓學生了解粵劇這種獨特藝術形式的特點。

二、慈禧：從歷史到創作

1. 德齡於1903年進宮，在父親裕庚去世後，於1905年離開紫禁城。其後在美國寫成了英文著作《御香飄渺錄》，第一次在世人前展現了慈禧另一方面的形象。她在1944年不幸因交通意外逝世，她的著作，引起了世人對慈禧的關注。

2. 從四十年代開始，劇作家開始以慈禧為題材，編寫舞台劇及電影。七、八十年代，李翰祥導演了一系列以慈禧為主題的電影，如《火燒圓明園》、《垂簾聽政》。慈禧的形象都是專橫、獨裁和狠辣的。

3. 八十年代開始，中國文化界開始以人性化的角度去看歷史人物。如1983年亞洲電視拍攝的電視劇《少女慈禧》，寫的是慈禧早年鮮為人知的一面，如她怎樣被人欺負。

4. 九十年代，田壯壯執導的電影《大太監李蓮英》一反野史的記載，著眼於主子與奴才的深厚關係，突出慈禧作為深宮獨裁者的寂寞，表現慈禧和李蓮英人性的一面。

5. 1998 年，何冀平的《德齡與慈禧》，集中寫慈禧晚年的生活和心境。義和團運動結束後，八國聯軍入京，慈禧出走，後來又重回北京。劇中慈禧形象甚具創造性，與傳統的形象不同。
6. 2003 年，電視劇《走向共和》則以嶄新的角度描述晚清的歷史，指出歷史是不能以個人智慧改變的，劇中的慈禧是位具氣度的治國者。
7. 教師可讓學生自行搜尋不同年代與慈禧有關的不同作品(請參閱下表)，與本劇作比較。

上映/演出年份	種類	劇名/戲名	飾演慈禧的女演員
1941	舞台劇	《清宮怨》	唐若菁
1948	電影	《清宮秘史》	唐若菁
1975	電影	《傾國傾城》	盧燕
1976	電影	《瀛台泣血》	盧燕
1983	電影	《火燒圓明園》	劉曉慶
1983	電影	《垂簾聽政》	劉曉慶
1983	電影	《少女慈禧》	劉雪華
1989	電影	《西太后》	劉曉慶
1992	電視劇	《戲說慈禧》	叢珊
1993	電影	《大太監李蓮英》	劉曉慶
1998	舞台劇	《德齡與慈禧》	盧燕
2003	電視劇	《走向共和》	呂中
2004	電視劇	《日落紫禁城》	斯琴高娃
2006	舞台劇	《德齡與慈禧》	盧燕、秦可凡
2010	粵劇	《德齡與慈禧》	汪明荃

三、關於慈禧的評價

1. 1949-1980

- 國內評價：封建地主階級的頭頭
- 行動：發動辛酉政變、鎮壓戊戌維新
- 慈禧的形象：專橫、霸道、奢華、狠毒

2. 1980 以後

戲劇中慈禧形象的改變：

- 在八國聯軍攻佔北京後，慈禧心理有巨大變化，有反省，甚至愧疚。曾說：「爲了祖宗，爲了保住祖宗留下的江山，祖宗之法是可以變的。」
- 開始對西方事物有興趣，如想試坐汽車。
- 有關新作：沈渭濱《晚清女主—細說慈禧》(2007)

四、《德齡與慈禧》：

1. 《德齡與慈禧》寫的是中國歷史上最後一個王朝的最後幾年，深宮中不同人物對「改制」的看法。
2. 教師可請學生注意人物在其處境中的心態、行爲，藉此討論人物在劇中處境的抉擇，以及探討個人在歷史上的作用。

五、戲劇藝術六大要素

粵劇屬於戲劇藝術，包含了戲劇的六個主要元素：

1. 情節——情節是指在舞台上發生的事，屬現在進行時態，與「故事」不同。
2. 人物性格——探討人物在處境中的心態、行爲、抉擇等。
3. 主題思想——一般來說，主要探討個人在歷史上的作用。
4. 語言——反映人物性格。
5. 音樂——台詞的輕重緩急、節奏，曲詞與中國詩詞類近，講究平仄韻律。
6. 景觀——即舞台呈現，包括了粵劇中的「走圓場」、「做手」、服裝、化妝、道具等。

六、粵劇

1. 性質

- 戲曲於十三世紀開始興起，至今約八百年，在此之前戲劇並不蓬勃，只有短劇或近似戲劇表演形成的說唱文學。另一些說法是因為宋朝有佛教僧侶以說故事或唱曲方法宣傳宗教，以及當時的「諸宮調」演唱方式，因而衍生了戲曲這種演唱形式。粵劇屬地方戲曲之一，即由地方發展而來的劇種。宋、元時，北方有雜劇，南方有南戲，今天的粵劇則源於南戲。今天粵劇不少劇目都是由南戲而來。
- 元雜劇一般由四折組成，四折正戲以外有「楔子」。由於雜劇是源於「諸宮調」，故此每齣劇只由正旦(女角)或正末(男角)一人獨唱，由正旦主唱的叫「旦本」，由正末主唱的叫「末本」。南戲則場次不一，可長達數十齣，且各類角色都可以唱，同一場面可對唱、合唱、接唱等。
- 到了明朝，承接元朝雜劇及南戲成熟的故事及音樂基礎，不同地方結合當地的語言特質，因而衍生了不同地方的戲曲。加上明朝商業貿易發達，都市興起，不同地方的戲劇活動相互影響。以粵劇為例，吸納了外省腔調如弋陽腔，以梆黃(即西皮、二黃)為基本唱調，也是受其他地方戲曲的影響。時至今天，中國仍盛行的地方戲曲超過三百多種，如京劇、川劇、潮劇、崑曲、黃梅調、粵劇等。

2. 表現手段

- 唱：主要分平喉(男角)及子喉(女角)兩種。

- 唸：口白(沒音樂伴奏)，所謂「千斤口白三兩唱」，可見口白的重要。
- 做：利用身體語言，誇張地表達曲詞內容，幫助觀眾理解劇情。
- 打：武打動作。

3. 藝術概念

- 行當：主要分四大行當，包括「生、旦、淨、丑」。生即男角，如小生、老生等；旦即女角，如花旦、刀馬旦、老旦、丑旦、豔旦、青衣等；淨俗稱「花臉」，多以各種色彩勾勒的圖案化的臉譜化妝為突出標誌，表現的人物在性格氣質上粗獷、豪邁等不同特點；丑多扮演滑稽善良的喜劇人物，也可扮演品德敗壞的反面人物。
- 程式：即中國戲曲一些主體式的觀念，這些觀念可令粵劇規範化，同時有利於承傳。例如演員表演「上馬」，即使角色不同，都有既定的表演程式，如先模擬把馬頭拉過自己，然後從馬的左邊上馬，按着馬鞍，再騎上馬背等。

4. 美學觀

- 重抒情：著重表現人物內心世界。
- 虛擬手法：粵劇舞台上不少動作都是抽象的，以「開門」為例，演員會虛擬「門」的存在，配合古代的實況，先把「門」向左右推開，讓凸起的門閂向下移，然後才把門拉開。一連串虛擬的開門動作，均以現實的動作為基礎，再以藝術的手法表現出來。
- 簡約化：粵劇一般對佈景燈光的要求是以簡約為主，非常依賴演員和觀眾的想像力，這也更能顯出演員的功力。
- 符號化：傳統戲劇舞臺上用的是誇張的動作、誇張的語言、誇張的化妝、虛假的佈置等，程式化的表演，令生活形象被高度抽象化、符號化。