

■《如夢之夢》中，潘燦良（左）飾五號病人B。攝影：楊楚依

■《如夢之夢》中，蘇玉華（中飾顧香蘭）。攝影：楊楚依

■《如夢之夢》排練片段 攝影：楊楚依

香港話劇團《如夢之夢》

故事始於一個剛畢業的醫生和一個罹患絕症的「五號病人」，「五號病人」於瀕臨死亡時說出他的故事，故事裡的人物之間感情複雜，情節跨越時空、國度、夢境與現實。最終，又回到起初。

日期：即日起至9月8日

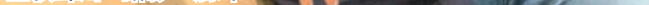
地點：西九文化區藝術公園 自由空間——大盒

時隔17年再造夢 《如夢之夢》再登香港舞台

「我一直很疼它，很寶貝它，想要在最好的環境下演出。」著名導演賴聲川說的是久負盛名的《如夢之夢》（下稱《如夢》）。2002年，《如夢》首登香港舞台，8個小時的長度、360度環形舞台，驚艷無數觀眾。17年後《如夢》重回香港，聯合導演馮蔚衡說：「如果你願意給時間去發現生命中的有趣東西或者一些啟發，那麼，this is the play。」

文：香港文匯報記者 尉瑋

■賴聲川 攝影：尉瑋

演員說

哇！我可以演《如夢之夢》！

這次的《如夢之夢》，香港話劇團特別邀請蘇玉華與潘燦良飾演顧香蘭與五號病人B，他們怎麼看這部劇及自己的角色？和賴聲川導演合作又是什麼感覺呢？

關於演出

蘇：可以做《如夢》，真的「如夢」。我17年前看過這個戲，對我來說，這是一個畢生難忘的戲，沒有想像過會再來香港做，因為太龐大了，太史詩式了，牽涉的人力物力財力都很大。當話劇團邀請我的時候，我當然是：哇，好啊！興奮到言語不能形容。17年前看演出，8個小時的內容，當然不可能完全記得，但是當中的一些獨白、畫面、角色，都是記憶猶新。整個演出的表演形式，以及有些獨特的角色處理，例如兩個演員共同飾演一個人、三個演員去演一個角色……種種對我來說都很難忘，很新鮮。這些劇場形式不是說沒在其他地方看過，但是可以在8小時中很史詩式地呈現出來，有着那麼完整、精密的結構，《如夢》被稱為華文世界最經典最史詩的一個演出，的確是當之無愧。

潘：我17年前參演《如夢》的時候，只是記得，要好快將8個小時的東西砌好，因為時間真的很短。甚至說，是當時比較陌生的設計和形式，和我們平時常做的鏡框舞台很不同。當時感覺每天就是回來聽賴老師告訴你怎麼做、怎麼走，就要見觀眾了，還一直在記功課。到了演出時才覺得角色可以再沉澱多一些。今天再做，覺得是很寶貴的事情。最初，我說可不可以不再做五號B，我想做伯爵，一個戲如果可以去體驗不同角色也是很好，但最後還是做回五號B。這次做，可能人生經歷不同，看角色的體會也不同，回想17年前，真的覺得當時做得太皮毛。希望這次可以有機會做得更好。

關於角色

潘：當年做的時候，對五號病人這個人物的體會不可能說很深入，這次則領略更多。一來自己生命中也面對親人的離世，自己也開始會思考關於死亡的課題。五號是一個面對死亡將要來到的人物，他甚至不知道為什麼自己要那麼快就要面對死亡，不知為何患絕症、家人的離開、孩子的去世，人生是很淒涼的面貌。他不停去問「為什麼是我」的同時，其實慢慢細味人生經歷的每一件事，甚至那些曾經忽略的小事，其實那些對他來說是疏忽了的經驗，而這些經驗卻恰恰是可以帶給他面對死亡的力量。對於這個我覺得這次體會深很多，特別是這次可以演出五號最後面對死亡的時刻。死亡，很大的課題呀，我們人生要面對，但是怎麼面對呢？

蘇：我的角色顧香蘭，觀眾看到時候都會找到一些共鳴。她的人生有很多苦澀，因為她控制不了自己的命運。她出身戰亂中，被賣到妓院，在一個扭曲的世界下面被剝削和操縱。後來好像很好彩，遇到伯爵為她贖

■潘燦良、蘇玉華接受記者訪問。

攝影：楊楚依

身帶她去法國，好像很好，殊不知只是從一個鳥籠被帶到另外一個更大的鳥籠。不過好在，顧香蘭是一個積極生活的人，她是堅強的，她覺得：不要緊，我仍然可以選擇一種嚮往的生活方式。但是無奈當一些事情發生的時候又會將她推到一個絕望的地方。最後伯爵消失了，她從一個伯爵夫人變成要去掃街。但是她仍然覺得OK，只要我找到生存的方式就可以向前走了。但是內心深處，她是有怨恨的。哪怕她多樂觀積極向上都覺得伯爵是負了她的。我自己印象最深刻的是她臨死之前有一段很長的獨白，她捉住五號A，好像在臨終要講一個故事給別人聽，來讓她釋懷，那就是老老實實地去承認她真的很怨恨。她曾經很怨恨那個男人，但是這一刻，她說：不如我們都忘記吧，都放下吧。我每次聽到這裡就哭了。人世間，我想每個人都總有一些東西令你生氣，會記住，不能釋懷，但是我們可不可以不是到死那一刻才釋懷，而是早些放下？這樣人生可能可以輕鬆些。

關於賴老師

蘇：我很享受和賴老師合作，12年前我就和他合作過《暗戀桃花源》，當時已經是人生中有得着的經驗。他很博學，又知道怎麼帶領演員，令你每一次踏入排練室都是一種享受。在他身上真的可以聽到很多東西，可以觀察到很多東西。他的聲音又好聽哦，哈哈，有點融化的感覺。

潘：賴老師是很有魅力的藝術家。17年前排《如夢》，他給我感覺是，這個是一個很值得去追隨、仰望的人生導師，而不只是在劇場中。你可以看到他怎麼將他對人生的體會藉助戲劇去發放出來。他背後的理念、實踐的能力，都相當有吸引力。在過程中，你會慢慢體會到他的能力，以及對生命的洞悉。你看到他創作的人物，不單只是主角，還有一些小人物，或者在劇中穿插一兩場戲的人物，他洞悉到生命中這種人經歷着些什麼，然後又在他的戲中發揮着什麼作用。所以他戲中的每樣東西每個人都不是隨便的。從技術性來說，他不是那種硬性說每一段要怎麼演的導演。他很互動，會看這個演員有什麼獨特的地方，他演這個人物和別人演有什麼分別，然後好好利用這個演員。我最喜歡聽他講notes，他不會告訴你說你一定要怎麼樣，而是會很啟發性地引導。你之前可能不察覺，但是聽他說了之後，會發現，原來人物背後是這樣的啊！有種豁然開朗的感覺。這個就是他引導演員的能力，不只是洞悉他自己劇本的世界，而是可以洞悉你，然後大家一起去建構這個藝術作品出來。

香港話劇團特別邀得蘇玉華、潘燦良和曾於ViuTV電視劇《短暫的婚姻》擔任女主角的蔡思韻參演，聯同三十位劇團演員及劇壇菁英傾力製作《如夢之夢》，掃碼即看更多精彩的導演及演員訪問。

「什麼叫如夢之夢？劇中有一個莊如夢，他做了一個夢，如同莊周夢蝶，『如夢之夢』就是莊如夢的夢。但是如果去掉這個事情不說，什麼東西是像一個夢的夢？當然是人生本身。」

「小火慢燉」靈感乍現

在《賴聲川的創意學》中，賴聲川用「小火慢燉」來形容《如夢之夢》靈感的形成。看似毫無關聯又隨機發生的元素在某一時刻聚在一起，竟發生了難以預測的化學反應。「一個複雜的靈感，它來自什麼？來自長期生活中的點點滴滴，而不是今天此刻我想到一個什麼事情，就變成靈感。靈感來的那一剎那，過去的點滴、各種人物被抓到同一個空間裡，就是一個戲。《如夢》複雜的是，很多事情和人在那一剎那被放到一起去了，然後居然make sense。你現在看《如夢》，有沒有道理？有道理。好像很隨機的要素，其實都是不可或缺的。創作就是這麼奇妙。」

賴聲川常說，《如夢》和他的其他創作都不一樣，那靈感是「一次性」來到腦子裡的。法國旅行時在城堡中看到的男人肖像、英國重大火車車禍後的離奇報道、旅行時帶在身邊的《西藏生死書》、坐在課室中的六十多位學生、台灣大地震、在印度菩提迦耶繞塔的人們……吉光片羽，都在那個菩提樹下的下午，瞬間湧入他腦中，成為寫在稿紙上密密麻麻的人與物。這份稿紙上的內容，後來被整理成為長達29頁的大綱，「通常一個戲才六、七十頁，大綱也就三四頁。」2000年，賴聲川和北藝大的學生們將故事放上舞台，成為了一長達8個小時的《如夢》。「當時只知道它很長，但是它必須是這麼長。這個構想，這個靈感，不可能是兩個小時的戲。後來很多人想拍電影，但是要放在兩

個小時內真的很難。我有時會和他們說，把整個概念放大一些，就拍一個8個小時的電影會怎樣？」

演出打造環形舞台，觀眾坐在中央，旋轉視角觀看演出。一開場，演員以順時針方向繞着觀眾席行走，越走越快，又越走越慢，再慢慢把故事娓娓道來。賴聲川稱這一極富儀式感的劇場設置為「蓮花池」，靈感來自於在印度菩提迦耶，也就是釋迦牟尼成佛的地方，看到人們圍着繞着舍利塔行走祈福。他曾說，這讓他想到時間，想到人生，「就是這樣走走走，走到後來就走到一起去了。」他將繞塔的意象放到劇場中，也將很多傳統哲理中的「曼陀羅」概念放入其中，不停繞行，從外圍走向中心，圓滿了一個小宇宙。「在佛法中，繞着這個神聖的物體行走。對我們這行來說，觀眾就是神聖的物體，那這個戲就是應該繞着觀眾來做。最後也發現是可行的。」儀式感給人帶來寧靜的感覺，觀眾慢慢沉浸，演員其實也同時無形中受到影響。對《如夢》來說，「蓮花池」緊密扣連戲劇的內核與角色心理，「內容就是形式，形式也就是內容。」

與香港的不解緣

《如夢》2000年在台北上演時，後來擔任香港話劇團藝術總監的毛俊輝也前往觀看，興奮之餘極力推動香港話劇團來搬演。「哪有那麼容易？8個小時的戲，而且觀眾必須很少，演員必須很多。我常說，製作人如果想自殺就來製作這個戲吧。」賴聲川笑道。多方努力下，2002年，香港話劇團正式演出《如夢》，成為該劇的全球專業首演，並請來汪明荃飾演主角顧香蘭，毛俊輝也忍不住自己登場，飾演法國伯爵一角。該劇叫好叫座，後獲得第十二屆香港舞台劇獎最佳整體演出、最佳服裝設計及最佳男配角（悲劇/正劇）。「我覺得好評我倒是一無所謂，有所謂的反而是深度。2002年香港演出後，出了很多篇很有深度的關於《如夢》的文章，我也參加了座談

■《如夢之夢》聯合導演馮蔚衡 攝影：楊楚依

會，當場大家都不管我了，直接用廣東話交談，慢慢地我居然能跟上。」賴聲川笑道，「所以大家不要錯以為香港沒有深度，不對的，香港是個很有深度的地方。」

時隔17年，《如夢》再次重回香港話劇團，賴聲川評價話劇團「成熟非常多」，當年的演員中，至少有十人這次再參演，「我很感動，這17年沒白過，感覺他們表演的技巧、人生的體會全部三級跳。香港話劇團現在在內地被公認是頂級的團隊之一，我替話劇團高興，這完全是應該的。」

這次演出的聯合導演馮蔚衡，曾擔任2002版《如夢》的副導演，也在其中飾演一角。說起17年後再遇《如夢》的感受，她說：「戲的生命沉澱了，我們也年紀大了，對戲的體會深很多。」她笑說17年前參演時很緊張，現在反而很淡定，能更仔細體會每一個部分的設置，每一個角色與其他人的關係。「我總覺得，如果能看到《如夢》是福氣。每個人都值得看一次，它會在你心底留下很深的烙印，當某一日，我們人生最正常的那件事情發生時，你會在這個戲中發現一些提示。」

馮蔚衡用「複雜」形容《如夢》的故事架構和實行方式。一個人串聯到另一個人，一個故事引發另一個故事，到最後，所有的點滴彙集在一起，成為一幅細水長流的「人生的圖畫」。「裡面也講到很多的死亡，我們怎麼去面對死亡，怎麼準備死亡，而在死亡那一刻，我們帶走的又是什麼？觀眾一定會在戲中的某個時刻找到令自己印象深刻的感受和觀照，然後離開劇場。8個小時，足夠你發一個很長的夢，而這個夢事實上存在在你的生活中。」馮蔚衡說，《如夢》需要觀眾的耐力，創作過程中她也曾經擔心現在的節奏下觀眾是否能坐得住8個小時，某些片段會否有點悶？但每次重看劇本，都讓她的憂慮煙消雲散，「那樣東西打過來是十分巨大的，原來它沒有變過，一個歷久常新的經典作品就有這樣的魅力！」她希望觀眾可以靜下心來，「最美的是，每一點一滴都在積累，到最後，8個鐘頭完的時候，你會覺得：哇，原來是這樣的！如果你願意給時間去發現生命中有趣的東西或者一些啟發，那麼，this is the play。」

週末好去處

「壹物——現代設計力」展出亞洲多地創意設計品

以亞洲設計哲理為概念的主題企劃「設計光譜」，將藉一系列設計展覽、工作坊及分享等向公眾展示亞洲的工藝、設計及美學如何影響日常生活。活動將依次推出四大主題展覽，包括「壹物」、「貳閱」、「叁活」與「肆樂」，由擁有豐富國際展覽策劃經驗

的跨領域設計工作者周婉美（Amy Chow）擔任策展人。

首場展覽「壹物——現代設計力」聚焦亞洲設計如何運用自然物料的創新性為主題。展品透過改進竹、木、紙三種傳統且常用的設計物料，具前瞻性地打破色彩、風格

及物料應用的限制，從設計中改進傳統文化並帶來創新，探索現代化社會中亞洲設計的視覺文化及語言。是次展覽展出90多件獲設計獎項殊榮的作品，設計師橫跨亞洲多個國家和地區，包括香港、日本、韓國、中國內地、台灣、印度、泰國、印尼、菲律賓及

越南等。展覽邀請到曾獲多個國際設計獎項及獲選為「2017中國設計年度人物」的本港著名建築師、空間設計師及藝術家林偉而（William Lim）特別選用竹枝來打造花牌藝術裝置，向華南源遠流長的工藝傳統致敬。

「壹物——現代設計力」展覽

日期：即日起至9月8日 上午10時至晚上10時

地點：灣仔茂蘿街7號3樓301、303、305、307室