

小剧场京剧初探

05级戏曲表演研究 刘璐

近年来,京剧的继承与发展问题成为了备受京剧界关注的焦点。当传统京剧面临“开发市场”与“创新剧艺”的问题时,进军小剧场便成为了势在必行的新型策略方针。纵观当代京剧剧坛,小剧场京剧似一匹矫健的“黑马”,迅速登上历史舞台,接受着来自观众、剧坛与学界诸方的检验。这无疑给京剧所面临的困境,即难以吸引当代青年观众指出了一条可供探索的道路。同时,回顾戏曲的历史,古时的戏园和“家班”就类似于如今的小剧场演出形式。因此,把京剧引进小剧场,也是有一定历史根基的。

要发展小剧场京剧,既要对传统进行改革,又要注意小剧场戏剧自身的特点,以适合其演出。以下就把我所总结的小剧场戏剧的特点进行简单的阐述。

一、小剧场戏剧的历史

在谈到小剧场戏剧的特点之前,有必要先对小剧场戏剧的历史作一个简单的回顾。小剧场戏剧源于法国戏剧改革家安德烈·安图昂于1887年创建的巴黎“自由剧院”。安德烈·安图昂创造了一种崭新的摹写式舞台,目的是为了反对已经变得陈旧、保守并脱离生活的古典主义和浪漫主义戏剧。在欧洲,这种新的戏剧形式被称之为“实验戏剧”(Experimental Theatre),而“小剧场戏剧”这一称谓则是由中国早期从事话剧活动的艺术家们翻译而来的。

当代中国小剧场戏剧的兴起,首先要归功于1982年在北京人民艺术剧院上演的话剧《绝对信号》(林兆华导演)。这虽然不是中国的首部小剧场戏剧,但却引起了当时中国戏剧界的高度关注,并成为了小剧场戏剧在中国兴起的标志。

中国小剧场戏剧经历了20多年的发展与变迁,先后排演了《等待戈多》、《非常麻将》、《切·戈瓦拉》、《我爱桃花》、《思凡》、《哈姆雷特》等许多很具有代表性的剧目,其中有些剧目演出多达上百场,受到业内外人士的广泛好评。就在小剧场话剧呈现出蓬勃生机之时,京剧也以崭新的姿态迅速占据了小剧场的一席之地。它那多支点的舞台空间、多时空的演区处理、多元素的近距离观演模式和多手段的舞台间离手法,既保留了京剧艺术在虚拟与程式方面的美学追求,又迎合了当下观众的审美理念和审美情趣,不能不称得上是推动京剧改革的一支生力军。

第一部小剧场戏曲是1996年由北方昆曲剧院排演的昆曲《偶人记》,直到

2000年北京京剧团才排演了第一部小剧场京剧《马前泼水》。《马前泼水》是为适合小剧场的演出而精心打造的，它的上演标志着中国小剧场京剧迈出了探索性的第一步。《马前泼水》的剧本采取的是倒叙的结构，故事从崔氏拦马认夫讲起，以闪回方式将二人的恩怨娓娓道来，最后又回到剧情开端。这种剧本结构在传统戏曲剧目中是不多见的，可以称得上是戏曲创作中的一次全新尝试。在舞台设计上，这部作品既没有规模宏大的华美布景，也没有“一桌二椅”的传统戏曲舞台样式。台上仅用一件红黑两面的披风来取代所有的道具，而整个舞台效果就依靠两位演员的唱腔和肢体动作来表现。同时，这出戏的另一看点就在于把乐队搬上了舞台。这些超出常规的表现方式，传达给观众的是一种耳目一新的感觉。

《马前泼水》于2000年上演后，虽褒贬不一，却在业内引起了巨大反响。为此，北京市艺术研究所还专门邀请各方专家就该剧的表演形式、人物形象、剧本结构，以及上演意义等问题进行了全方位、多视角和多层面的研讨。受此激励，《张协状元》、《霸王别姬》、《偶人记》、《閤惜娇》等小剧场京剧应运而生，其中不少剧目的演出给观众留下了深刻印象。这些具有实验性质的京剧大胆借鉴、勇于创新，在结合了传统的表演手法的同时又借助了现代化的演出手段，为京剧的多元化发展另辟了蹊径。

二、剧目题材的选择

小剧场戏剧的演出空间一般都很小（座位数在60~200之间），并且具有很强的灵活性，导演可以根据剧情的需要自行安排座位摆放的位置。如：人艺小剧场的观众席，可以四面都是观众，也可以仅有一面。这种观演模式使观众与演员近距离的接触成为可能，易于他们之间的交流和互动。但是，小剧场戏剧所具有的“场地小、人数少、形式活”的特点，也就必然限定了京剧剧目题材的选择范围。只有选材得当，适合演出，才能做到有的放矢，达到最佳的演出效果。我认为以下几种题材不太适合小剧场的演出形式。

1、人物众多且以武戏为主的剧目。京剧剧目虽大多取材于真实的历史故事，比如：《群英会》和《龙凤呈祥》取材于《三国演义》、《野猪林》和《醉打山门》取材于《水浒传》、《黛玉葬花》取材于《红楼梦》等等。虽然这些历史题材的京剧本身很优秀，但却不太适合小剧场的演出。比如《杨门女将》中“比武”一折，舞台上穿靠旗的女将就有8人，再加上余太君、穆桂英、柴郡主、杨文广、八姐、九妹、杨七娘等等。人物众多，若在小剧场中演出，势必无法给演员预留充分施展动作的空间。

2、新编的大型历史剧目。大型新编历史剧，往往是大制作、大投资，布景规模宏大，且多用交响乐队伴奏。如：《大唐贵妃》仅演员就有70多人，再加上交响乐队，人数近百人；大型花坛、华清池、宫殿等也都搬上了舞台。小剧场承载不了这么华丽的“演出阵容”。

分析完不太适合小剧场演出的几种剧目题材后，再来归类总结一下比较适合小剧场演出的几类题材。

1、反映现实生活且故事趣味性强的题材。这类题材多表现的是现实生活中有趣的真人真事，既易于编排，又贴近观众生活，往往能取得较好的演出效果。比如：《红拂》以其奇特新颖的舞台样式、互动性很强的故事情节安排，给我们带来了颇为独特的视觉享受和轻松愉快的观剧体验。

2、人物少，情节紧凑的题材。上文已经提起，由于小剧场演出空间所限，容纳不下太多的剧情人物，容易导致场面过于冷清。为克服这种弊端，就需要用紧凑、明快的情节来弥补。如：《马前泼水》、《秋江》等，人物设置少，矛盾冲突尖锐，既方便演出又能吸引观众。

3、故事情节简单，以突出演员技巧为主的剧目。京剧与话剧不同，它有以演员为中心的演剧传统。许多优秀的京剧剧目，故事本身并没有太多为人称道的地方，主要依靠演员娴熟的技巧取胜。小剧场京剧可以发扬这种传统，弱化故事情节的作用，突出演员的表演技巧，满足部分观众的审美需要。

三、观众群体的变化

观众是戏剧艺术中至关重要的因素，小剧场戏剧尤其重视观众的作用。在观演关系上，小剧场戏剧强调观众的参与性，让演员与观众充分交流，以促进观众的思考，引起观众的共鸣。这在布莱希特的理论体系中早有论述，即陌生化的间离效果。小剧场戏剧，更将观演关系发展到与现实生活的无限接近。

俗话说“知己知彼，百战不殆”，这对京剧市场来说同样适用。我们只有了解观众群体，才能排演出真正符合观众审美口味的剧目。小剧场京剧的观众一般多以中青年人为主，这一群体具有一定的文化水平和经济基础。他们一方面容易接受新生事物，另一方面又希望了解中国传统艺术，这就与京剧传统意义上的老戏迷形成了鲜明对比。老戏迷喜欢的是“原汁原味”的传统戏，新观众需要的却是融入时代精神和新的表现手法的新作品。观众群体的变化和拓展就要求小剧场京剧的剧目更明显地体现出时代性。因此，不论从表演、导演、音乐，还是从化妆、舞台布景和灯光设计等方面都要求小剧场京剧做出新的尝试，从而创作出符

合观众欣赏趣味的戏曲作品。

四、更加生活化的表演

小剧场的特殊性，虽然弱化了对演员自身技巧的要求，但却需要演员更加深入地体验人物，通过对人物形象的细致分析，去深刻了解其微妙的内心情感世界，以塑造出生动鲜活的人物形象。在表现手段上，可以借鉴和吸收话剧中的一些表演手段，使自己能够更快地进入“规定情境”。比如：在舞台行动的处理上，更加注重分析舞台行动三要素，即“做什么、为什么做、怎样做”；要让京剧的程式化动作“化”到自己的表演中，给观众以真实感；在念白的处理上，可以采取“京白”为主、“风搅雪”为辅的方法，以便观众在没有字幕的情况下也可以听得清楚、明白等等。

总结

小剧场京剧是京剧艺术发展过程中一次有益的探索，但在探索的同时，我们决不能无视其发展与开拓的基础——即对传统的继承，要始终以“发展需要传承、传承为了发展”的理念来带动前进的步伐。在教学和大剧场的演出中，对传统的剧目学习还是应占主导地位的。京剧的韵味也是在不折不扣的“唱念做打”和“手眼身法步”中得以体现的。但是，如果说大剧场演出是主流的话，那么小剧场更多地是为我们提供灵活便捷的创新和实践的基地。可以说，小剧场为京剧这门传统艺术和新时代的戏曲观众提供了一个近距离、多样式的交流平台。我认为，小剧场京剧无论是在“新戏推新人”的演出市场效应上，还是在争取新一代京剧观众群体上，都有着不可忽视的意义。我们要建立一种平和的心态，让京剧在小剧场里慢慢地生根发芽。