

薪火相传 国粹生辉

(五十六)

《正考父》——优良家风传递为官之道

文◎观 闻 图◎张保旗

由北京京剧院与国家大剧院联合出品制作的新编历史京剧《正考父》，于12月18日—22日在国家大剧院迎来首演。这部讲述孔子七世祖正考父严以修身、清廉从政、恭勤为民、忠义传家故事的新编历史京剧，由北

京人民艺术剧院院长任鸣、著名戏曲导演陈霖苍共同执导，京剧名家杜镇杰、李宏图、张慧芳与著名青年京剧演员张建峰、杨少彭领衔出演，著名戏曲音乐家朱绍玉作曲，并有舞美设计章抗美、服装设计宋立、灯光设

计孟彬等业内知名人士加盟，可谓明星阵容、大腕云集。

“一命而偻，再命而伛，三命而俯。循墙而走，亦莫余敢侮。于是、粥于是，以糊余口。”西周宋国官拜上卿的三朝元老、孔子七世祖正考父，在家庙鼎上铸下的这段惕厉自儆、教训子孙的鼎铭，在历史的长河里一直为后人所传颂。新编历史京剧《正考父》通过“筑堤”和“考鼎”两条主线，讲述正考父严以修身、清廉从政、恭勤为民、忠义传家的故事，诠释了“官高不可忘根本，根本原在民心载”的核心思想。

总导演任鸣：七分传统，三分古风

《正考父》是我第二次导演京剧，第一次也是与北京京剧院合作，跟陈霖苍导演排

了一出戏叫《下鲁城》。首先非常感谢北京京剧院和国家大剧院邀请我来参加，在《正考父》的整体构思上，我提出一些想法和理解。

以前，我并不知道正考父这个人，接触了剧本之后，才了解了这个春秋时期的历史人物。他有两点给我留下了特别深刻的印象。第一，他是孔子的七世祖，原来孔子有一个如此了不起的祖先，有这么大的成就。正考父辅佐了三代国君，是三朝宰相，可见家风优良传承。正考父是杰出的人物，而孔子是伟大的，他开创的儒家思想影响了中国数千年。第二，正考父31个字的鼎铭体现了他为官做人的态度，达到了非常高的道德境界。“一命而偻，再命而伛，三命而俯……”这种人生哲学和道理对后世有着深远的教育意义。

《正考父》剧照 李宏图（左）饰演司马牛，杜振杰（右）饰演正考父

我在读剧本、了解人物的过程中，也受到了很大的启发。这部戏在今天来讲非常具有现实意义，他官至上卿仍有如此高的境界和道德情操，也可以说正考父是一个楷模性的人物，对今天有一种穿越时空的意义。

从剧本上讲，这部戏编排得非常流畅。由两个故事组成，一是讲正考父如何带领乡亲修建堤坝、防洪抗灾，表现他的作为和功绩。二是时间跨越到30年之后，围绕31个字的家鼎铭文，体现人物的精神世界。除了正考父之外，其他人物设计得也非常生动。整体富有戏剧性，情节紧凑，有悬念，很抓人，思想性也很强。

从整个艺术处理上，经过与编剧、陈霖苍导演和演员的商讨，我们希望这部戏整体

的处理方式是“七分传统，三分古风”。突出春秋时期的古风，是这部戏最大的特点和亮点，使之区别于其他的戏。古风、古韵和古意，占三分，那七分则是京剧本体。在舞美、服装和灯光的处理上，包括演员表演的方式上，我们注重突出古典意境，“三分古风”传达了中国古代诗意的美。

值得一提的是，《正考父》这出戏的舞美是个突破。整个舞台比较空灵，布景和周围用青铜器的图案装饰，里面的支点是京剧的一桌二椅，但是演变、改造了，也设计有青铜花纹。一共七场戏，每一场戏的背景都是三张画。第一层是一幅古画，呈条状，将其中一部分抽走，剩余部分与后面的画形成第二张画。最后全部抽走，又出现一幅完美

《正考父》剧照

《正考父》剧照

的画。这三幅画跟演员的表演密切配合，于是每一场戏背景上就有了三次变化，有树有山有水有堤。整个舞台非常大气、干净、漂亮，透视感很强。这种表现手法在京剧和话剧里都很少，富有创造性，再一次传达了古典诗意的韵味。

这部戏唱腔繁重，尤其是第七场戏“抒怀”，表达了人物的内心世界和演员的功力。在正面人物的塑造上如何不落窠臼？我们强调演员在做戏的时候，一定是越好玩、越生动、越幽默、越有戏剧性越好。虽然是正面人物，但他很有智慧和幽默感，一定要有趣，让人看起来不是在说教，而是在表达人物的个性和逻辑性。我也跟演员说，在做戏的时候，一定要很生动地、很有戏剧性地去做，而不只是表达一个人物的概念。

加盟《正考父》的演员都是非常优秀的，杜振杰、李宏图、张建锋、杨少彭、张慧芳、韩巨明……演员在塑造人物形象的时候能力非常强，在表演上达到了相当高的水平。在刻画人物的内心世界上，都非常生动，同时每个人物都很有自己的个性。表演

非常成功，我能跟这些黄金时期的演员合作，也是非常快乐的事情。

孔子受到了祖先的影响，体现了家风家教的传承。我相信，正考父鼎铭的31个字对孔子的一生和思想的形成也有很大的影响。任何文化和思想是积累的过程，作为文脉和儒家思想，源远流长。这也给了我们很大的启示，家风的传承是多么地重要，极具教育意义。

这部戏充分发挥了京剧的特点，非常干净、简洁、大气，“七分京剧”继承了京剧的传统。同时，这部戏又独具个性，有别于其他戏最大的特点是古风、古韵和古意。在坚持和发挥京剧传统表现手段和艺术特点的基础上，一定要更好地扩展古风古意，体现独特的艺术风格。艺术最讲究的是个性，这也是《正考父》最大的亮点所在。

导演陈霖苍：坚守京剧本体，推陈出新

“人”字很好写，但做起来很难。西周宋国的名臣正考父官至上卿却能做到“一

命而偻，再命而伛，三命而俯”。一个人有“大”有“小”，但他对上不小、对下不大——不管见到任何比他官高爵显的，他都不感觉自己卑微，不会低三下四地迎合，永远公正无私；跟百姓也好跟同僚也罢，从不显示自己；后来升至宰相，官升一级低头，再生一级弯腰，连升三级循墙而走。正考父坚守鼎铭的内容，把其作为家教家风家训，给后代留下无穷的精神财富。

这位历史名臣的故事对于今天仍有厚重的现实意义，我们希望将这个人物形象立在京剧舞台上。调动戏曲的最有价值的艺术手段，让人物演故事，让人物活起来。我们把它定位为“七分传统，三分古风”，用戏曲虚实结合的方式，演绎那个历史时代中的故事和人物。京剧的程式不能不“套”，但

一定要融会贯通，套用得舒服、顺畅、通达；京剧也不能不“造”，有些东西必须自己去寻找、探索、创造，“推陈”还得“出新”。

具体来讲，《正考父》开场就是跟百姓在一起治水筑堤、开拓良田。舞台上要表现担土和砸夯的场景，如果太实就不是京剧了，必须采用虚实相结合的手段。这出戏虽然只有7场，但处理起来每一场都有不同的风格。北京这场采取了中国水墨画的风格，诗意盎然，令人耳目一新。另外，演员给人物角色创造了更广阔的空间，京剧讲究活儿都在角儿身上，可以在舞台上任意驰骋，把最有价值的东西运用在舞台上，唱念做打舞，尽量调动这些技法。既然是京剧，必须要确保原汁原味，不要忘记本体。因此，

《正考父》剧照

《正考父》剧照

不管是现代戏、新编历史剧还是老戏新演，我们永远在告诫自己，一定要守住根、不忘本。无论如何包装和演绎，样式让人一看必须是真正的京剧。只有这样，才能让人物在舞台上活起来，观众才能够接受。在推动京剧的进程当中，一定要学习其他艺术有价值的东西，比如借鉴舞蹈、地方戏等的优秀艺术手段，我们都应当为己所用。

这部戏的难点是最后一场，以两位老人——正考父和仆人来收。很多戏到最后都是轰轰烈烈的，我们反其道而行之，一主一仆二人牵着一匹国王赐给他的御马，走向百姓当中。这幅场景也像一幅水墨画一样，清淡、自然、潇洒地融在百姓中间。当然，以这样的形式来结束难度不小。但我们认为基本上处理得还是很不错的，希望观众能够感受到其中的况味。

这出戏的唱段很繁重，正考父这个角色由奚派老生张剑锋和老生名家杜振杰共同饰演，司马牛的扮演者则是小生名家李宏图和杨派老生杨少彭。唱段相当于一般戏的两部甚至三部那么多，对演员的要求极高。用两

位演员饰演一个角色，一方面是由于人物年龄跨度大，另一方面也是想展现一下北京京剧院的阵容，让观众欣赏不同的流派。

作曲朱绍玉：《正考父》的唱腔设计是一个挑战

北京京剧院的朱绍玉老师是《正考父》这出戏的音乐制作负责人，谈到《正考父》的音乐制作，朱老师说这出戏唱腔的设计量非常巨大，首先老生需要设计的唱腔数量就非常多。因为《正考父》这出戏启动了北京京剧院众多具有实力的老生演员，譬如杜镇杰、张建峰、杨少彭等。并且这几位老生所宗的流派也都不一样，所以不仅唱腔设计量大，在全戏中这几位老生的唱腔铺排必须合理，这样观众听起来才会越听越带劲儿。

《正考父》这出戏的唱腔设计不仅是一个挑战，还有一个与唱腔有关的任务，就是挖掘失传的唱腔，将原来一些长久不被使用的唱腔重新搬回舞台。其中具有代表性的就是杜镇杰在整出戏最后38句的唱腔唱词。要

知道一般老生的唱腔最多也就22至24句，这次朱老师精心设计40句唱腔，后缩到38句，不仅是对传统唱腔的一种挖掘，也可以说是一种新的尝试。

除了唱腔，在音乐方面朱老师亦有创新的尝试。例如开幕曲采用了傍妆台的曲牌，起先京胡演奏一半，剩下一半由大乐队完成。这样听来给人的感受与一般的开幕曲相比更加耳目一新。朱老师：“这种开幕曲的设计可以说是独辟蹊径，新编的历史大剧，开幕曲不一定要模仿西方歌剧的样式。我们这次是追本溯源，以戏曲本身创作音乐的伴奏，让观众自然地体会音乐本身的戏曲味道。但这种戏曲的味道并不是照本宣科做出来的，它被设计出来就带有现代的意识，因此更容易被现代人所接受。”

朱老师介绍，《正考父》的音乐风格以古朴为主，首先让观众知道他听的是京剧，并且讲的是很古老的故事，通过音乐把观众

带回春秋时期。为了达到这样的效果，乐队里加入了钟琴、箫、笙等乐器，并且在戏末加入一些古老的民间小调。这些小调虽是朱老师新创作的，但风格也属于远古时期，也能给人一些历史的沧桑感和浪漫情怀。

朱老师在采访最后说：“《正考父》这出戏的工作量相当于两出，我用了将近一年的时间才把音乐部分完成。这期间编辑对剧本进行修改，我也要随之将一些唱腔和音乐重新设计。总之这出戏是一出大工程，戏马上就要公演，希望观众朋友能够喜欢，并且多给我们提出宝贵的意见。”

制作人周铁林：让观众感受满满正能量

正考父的美名和故事在《史记·孔子世家》和《左传》等典籍均有记载，但只有寥寥数十字，由有限的资料撰写出一部大戏实属不易。正考父的鼎铭上刻有31个字：一

《正考父》剧照

《正考父》剧照

命而偻，再命而伛，三命而俯。循墙而走，亦莫余敢侮。于是，粥于是，以糊余口。正考父作为上卿，曾先后辅佐戴公、武公、宣公三位国君，三次任命，他一次比一次恭谨。“第一次我是弯腰受命，第二次我是鞠躬受命，第三次我是俯下身子受命。平时我总是顺着墙根儿走路，生怕别人说我傲慢。尽管这样，但也没有人看不起我或胆敢欺侮我。不论是煮稠粥还是熬稀粥，我都是在这一个鼎里，只要能糊口度日就满足了。”体现了他淡泊名利、清正廉洁的为官之道。

这出戏一共七场，以“筑堤”和“考鼎”两条主线铺陈。前五场刻画正考父率领臣民兴修水利、造福于民，突出“官高不忘根本，根本原在民心载”的思想。后两场围绕31个字的鼎铭，歌颂正考父高洁的官德，向观众传递正能量。

《正考父》这出戏以古映今，我们的目标是力争在古代贤士的塑造上有所突破，达到一个新的高度。从某种程度上来说，歌颂正能量的戏矛盾冲突相对较少，全体主创在加强刻画人物性格上大做文章，使之更加生

动形象、真实可信。努力做到思想性、艺术性、观赏性相统一，产生较好的口碑。

此外，在舞台呈现上要体现古典风韵和清新亮丽的风貌。导演在构思上强调，一要坚守传统，融合在新的作品当中。在表现人物上要调动演员的优势，坚守京剧本体，角色表演为人物服务，演人演心。二是在舞台上展现新的样式，定位是“七分传统，三分古风”。虚拟写意，古朴诗化，接地气。在秉承京剧美学原则的基础上，舞台呈现要有上古之风，体现中华民族传统文化的神韵。第三，创作要扎实，制作要精良。北京京剧院与国家大剧院共同出品、联合制作，主演阵容强大，力争打造京剧艺术的精品。

在两个剧院领导的高度重视下，《正考父》从10月份开始正式进入二度创作，11月底在大兴剧院做了彩排。领导、专家和全体主创进行反复研讨、论证，提出了一些需要修改强化的问题。最近几天，我们在不断落实，深度加工排练，使这出戏更加统一严谨。❶

(编辑·麻雯)

e-mail mawen214@163.com