

青春、激情、突破

——青春版秦腔历史剧《杨门女将》观后

□ 杨云峰

在十几年前,以王玉琴为代表的西安尚友社在八十年代初上演的秦腔《杨门女将》,似乎把这出京剧名作定格了十几年,尤其是王玉琴的老旦唱段:“那一阵不为江山与黎民”,作为那个时期的名戏名段广为传唱;此后再就是新世纪初由原三意社上演的秦腔《杨门女将》,不管是周晓莉的佘太君,还是刘宇主演的穆桂英,抑或是导演杨通民为那班青年演员量身定做的武戏,也同样是充满着青春朝气和生命活力,给当年的秦腔舞台带来了清新凛冽的阳刚之气。尤其是周晓莉的唱功戏,更是堪称一时之绝。直到青春版《杨门女将》的再度呈现,真可谓“江山代有才人出,各领风骚三五年”。我无意于这种本不该相提并论的比较,只是想说江山代有才人出,一代更比一代强的传统继承,是戏曲舞台发展延续的必然规律,也是中国的戏曲传统能够不绝如缕的根本因素。

先说关于“青春版”的“青春”二字在本

剧中的含义。在我看来,这“青春”非彼青春,这个青春的舞台含义不仅在于整体舞台呈现的青春靓丽,也不在于演员队伍的整齐划一,而在于编导本身对于青春的崭新阐释,对剧本的重新界定和对舞台表现的清新活泼和自然流畅,在于改编者跳出了原先传统的“亮箱底”式的阵容展示,对剧作进行了颠覆传统但又化解传统,处处不忘传统但又从传统中跳出来的继承创新锐气,从而使剧作展示出一种清新的时代朝气和时代精神。在改编中,剧作突出了人情、人性在剧中的地位,加大了爱国主义的内涵和人物的情感宣泄,增强了杨门忠烈在剧中老中青少四代人同仇敌忾的分量和各自展示的舞台空间,对细节的刻画显示出改编者以崭新的人文精神对人情、人性的强烈关照,因而突破了原剧作中那种仅仅展示佘太君、穆桂英情感的大起大落和舞台上的刀光剑影而忽略人物心理细节刻画的局限,使剧作在大关目处豪情激荡,小细节处细腻传神,极大地丰富了戏剧的情感场,展示了改编者的人文情怀。

如在“校场”一折中,改编者着力表现的是刚刚失去孙子、儿子、丈夫、父亲的四代人在杨文广是否上战场杀敌问题上的彷徨矛盾心理,以及孤寡的祖母辈们那种难以言传的辛酸悲苦,在去与不去上的两难心态。因为剧中人深知,战场并不是校场,也不是显示儿女情长和母慈子爱的家庭生活,更不是温良恭俭让就能赢得战争胜利,它显示的将是毫无柔情可言的你死我活。因此,柔情有可能断送一个鲜活的生命。惜子之情、怜子之爱、爱子之意与作为长辈们那种难以说清道明的痛楚辛酸,在时间凝固的一瞬间放大为人类共有的亲情,释放为杨门女将们国仇家恨集于一身,爱恨交加难以表达,亲情、柔情、爱国之情,难以选择之际所表现出来的爱国情怀和怜子之痛,因而使剧作的情感因素远远超出了原作的简单化处理,使观众深深为之感动。

其次是在“定计”一场中表现出的舐犊之情。贼兵退守费龙山,连日高挂免战牌,意在消耗宋军粮草,佘太君一时并无破敌之策,而穆桂英在闻知有绝谷栈道可直捣贼营之后请纓破敌,恰在此时,西夏兵派使者前来挑战,意欲

刺激杨文广只身与敌周旋,以便将宋军困入绝谷。穆桂英将计就计,请缨再探绝谷栈道,形成内外夹击之势,深获太君嘉许。临行之际,众家婆母人人担忧,个个叮嘱,表现出对八门一苗的无限深情。这个情节无论是京剧还是秦腔不曾见到,显示了改编者的匠心独具,剧作弥补了以往仅仅表现杨门忠勇而缺乏人性关怀的缺憾,更注重长辈对青年人的关爱,注重在报国仇之中对家恨以及杨家未来前途的深深担忧。无论是轮番上场的七家婆母,还是年逾百岁的老太君和婆母娘柴郡主,那种说不尽言语万千感人肺腑的叮嘱之言,都让观众对剧作的崭新铺排和重新阐释产生了深深的敬佩,也由衷地触动了观众的情感神经,调动起了每个观众对国仇家恨的杨门忠烈的深深同情。

第三是注意刻画人物细腻的心理表现,使人物不仅仅成为表现主题的载体,更重要的是把人物的人情人性在具体事件发生发展过程中予以深情的展示,从而调动起观众的情感浪潮,使观众与故事进展和人物命运息息相连,产生了绝佳的剧场效果。在《杨》剧中,改编者以崭新的文化观念,重新阐释和演绎了传统故事和传统题材的当代伦理意义,大关口处令人荡气回肠,小情景处精雕细刻,感人至深,显示了剧作家驾驭传统题材的高超技巧。如上述两个场景,原作中只是简单地将其作为安排故事跌宕的佐料,或者说仅仅是为展示杨门忠烈个个奋勇、同仇敌忾,却忽视了失子之痛、丧夫之恨,杀父之仇、殒孙之情,白发人送黑发人的无比伤痛与国仇之间的矛盾,以及八门一苗的丧失对众家祖母的情感打击,而改编者则以四代、隔代、两代人之间对八门一苗的关爱、期许、担忧、期盼、忧虑、叮咛和对杨门未来前途命运的深深感念为出发点,所展示的是人类最普通、最广泛的人伦亲情,因而也是最能打动和调动观众情感参与的创造。事实上,人伦之情是世界上最为至真至爱的感情,任何波澜壮阔的戏剧演出,都是以这种亲情为基础,都是以至爱亲情的毁灭或重生而使观众产生审美冲动和情感撞击的。这一点,恰是改编者以传统的样式展示的非传统主题意义的本质所在。

如果说对人物心理的细腻刻画是改编者

最为独到的艺术创造,加大情感戏的分量是青春版《杨门女将》最为独到的创新的话,那么,以多重的具有秦腔风格风味的背景合唱对舞台气氛的渲染和情感场面的烘托则是对原作的阴柔女性场景的最大提升,在阴柔之中加大了阳刚之美,增强了剧作萧杀凛冽的战争气氛。独唱、合唱、重唱所具有的刚烈豪情、慷慨悲歌、壮怀激烈为全剧渲染了浓郁的男子汉气质,为巾帼将军们的盘马弯弓、笑傲沙场增添了勇士豪情,又明确地昭示了这是秦腔版的“杨门女将”,也是青春版的杨门女将。虽然,唱段中的一些唱词还显得有点欠推敲,合唱中的声部配置和配器层次显得单薄单调,但毕竟是瑕不掩瑜,毕竟为剧作整体舞台效果增添了气势和氛围的渲染,也可以算是一种对传统的升华。

剧本是要靠导演的舞台呈现来实现的,更是要靠演员的舞台表现来最终实现编导意图的。这就是说,传统剧目的“等戏”方式不在乎于导演的创造,而在于演员的像与不像。对传统的突破,确乎在于导演对剧情剧目细节安排的精到,在于对人物感情的深刻理解和驾驭,并以准确的程式性动作揭示这种心理体验,从而继承中国戏曲文化的精髓。在《杨》剧中,我们欣喜地看到了这种精髓以及对于精髓所赋予的内在张力。如第一场的“寿堂”,一改原先的杯盘桌椅排列两旁呈八字形的舞台道具摆置,而用数十个青春靓丽的侍女来回穿梭,以飞帕的旋转和流丽轻盈的台步展示杨家阖府的喜庆场面。尤其是旋转的飞帕,既可说是侍女们手托杯盏,也可以说是侍女们手里拿着的抹布,展示了导演匠心独具地对传统写意手法的大胆创新。再就是在“校场”一折中展示杨府上下同仇敌忾,刀枪剑戟十八般武艺整体亮相的程式化的大刀舞、枪舞,集中展示了训练班全体学员的精神风貌和武打技巧。这些无一不是在昭示导演对剧本表现的程式化阐释。

如果说,队列是舞台调度中最难调动每个演员个体创造激情,最能展示导演对大场面调度的总体构思和在排列组合、分异插花等方面才能的形式的话,那么,对传统技巧的运用以

新农村戏剧创作座谈会在西安举行

为繁荣我省戏剧创作,宣传我省新农村“一村一品”的先进典型,2007年12月11日下午,省剧协与省农业厅联合召开了新农村戏剧创作座谈会。会议由省剧协党组书记甄亮主持,省农业厅新农村“一村一品”建设办公室主任贾军战等出席会议并讲话。会议还邀请了我省剧作家党小黄、谢艳春、周建顺和西安星光影视公司相关负责人前来参加。

会上,贾主任详细介绍了我省各地在贯彻实施新农村“一村一品”中取得的显著成

果和先进典型,为在场的剧作家提供了大量的创作素材和采访对象,引起了大家的强烈关注和浓厚兴趣。甄亮表示,省剧协将和省农业厅进一步紧密合作,积极组织剧作家抓好剧本创作。

这次会议的召开,为我省剧作家与社会主义新农村生活之间搭建了一座桥梁,必将为繁荣我省戏剧创作和推动我省新农村“一村一品”更好更快发展发挥积极作用。

(肖文)

及在何种场面中运用,运用什么来表现剧情中的细节、表现人物造型中的性格因素、表现程式对剧情发展的推动作用,才是当代戏曲导演最不容易把握和调度的难题。程式既是人物的心理放大,也是人物心理活动的外化与表现的主要方式。在《杨》剧中,我们欣慰地看到无论是水袖、大靠,还是褶子、罗帕、刀枪剑戟,抑或是在表现激烈战斗场面时所采用的短打格斗,“小翻”、“壳子”、“枪花”、“掉毛”、“前抱”、“后空翻”、“抢背”、“打出手”、“三百六十度僵尸”等一系列在戏曲舞台上常见的程式性技巧,在烘托舞台气氛的同时,更重要的是把程式性短打动作和技巧融于故事情节的发展之中,使剧情紧张有序而又充满生机和看点,在充分展示青春的律动与活力的同时,将观众的情绪一波一波地引向高潮。

固然,不遗余力地推出训练班的群体形象是这出戏的魂魄所在,但是在剧中观众所希望和所能认可的还是作为戏剧完整的舞台表现,需要看到和听到的是优美动人的故事情节和表现英雄主义的民族传统艺术。因此,我个人认为,在原作中增添不必要的噱头,甚至是

画蛇添足的调笑和插科打诨,都会破坏和影响剧作的完整性,反而不能达到预期的效果。如在“探谷”一场中的群狼舞,编导意在表现穆桂英率领众将士旅途的艰辛和险恶,但却忘记了在现实生活中,人是比狼群更为凶残的动物,尤其是在狼语中有一句“人世间争斗看不懂”的调侃,更是抹杀了正义战争和非正义战争之间的区别,产生了消极的影响,也有模仿歌剧《张骞》一剧“白龙堆”狼群与张骞对话之嫌,但是此处的狼群舞蹈和彼剧中的人与动物的对话的环境不同,因而是不必要的情节添加;西夏将士与众女将对骂和戏谑的粗俗语言,固然增加了舞台的笑料,但却破坏了舞台的严肃性等等,都需要在以后的演出中不断完善和调整。

此外,我们还欣喜地看到了青年演员们在五年多的刻苦训练和老师们严格有度的要求中所获得的丰硕成果。他们虽然稚嫩但却表现出对“四功五法”的准确把握和认真精神;虽然不够准确和细腻,但是却表现出了他们的努力和极大的付出,因而也就显示了他们将逐渐走向成熟的必然过程。■