

为台湾豫剧 执导年度大戏随笔

■ 罗云

应台湾豫剧团的邀请,我曾多次赴台执导年度大戏,如《武后与婉儿》(2002年)、《豫韵台湾情》(2003年)、《慈禧与珍妃》(2007年)。面对台湾文化多元、中西杂陈、竞争激烈的社会大环境,台湾豫剧团居安思危,励精图强,“一步一个脚印”,“一年一个台阶”,在龙头老大以高雅著称的台湾京剧和植根于本土的具有通俗化、亲和力的台湾歌仔戏之间求生存之道,谋发展之机。每一部年度大戏必须以较为自觉的包容性、自由度,灵活应对“台式文化主体结构形态”,必须发挥豫剧独特的艺术表现力,长歌大调、情味韵致,取雅容俗、立象尽意,致力于传统与创新的融合,追求新的文化思考和新的审美愉悦。

《武后与婉儿》是河南剧作家张新秋根据自己原创《粉黛冤家》的重修本。1988年我曾为郑州市豫剧二团虎美玲首排《粉黛冤家》,随后在河南、山东、山西、新疆、河北、北京等地巡演,均得到好评,虎美玲又以此剧夺取第14届中国戏剧梅花奖。北京专家对剧本的选材、立意、人物的设置给予了充分的肯定,同时也指出人物的心灵揭示和情感的碰撞尚待深入开掘。作为导演,我对《粉》剧的舞台处理,强调了武则天的“霸气”和上官婉儿的复仇心态,以激化矛盾推动情势,却忽略了对人性的另一面深刻展现。

我为台湾豫剧皇后王海玲和爱徒萧扬玲排演的《武后与婉儿》,是在理性判断和感性拥抱中,用今天的眼光重新审视《武》剧的思想内涵和现实意义。透过历史烟云,从刀光剑影中走来两位不同凡响的女人:一个是刚烈、隐忍、自信、洒脱的武则天,充盈着君王的威仪和气度;一个是刚毅、内敛、聪慧、灵秀的上官婉儿,浸润着才媛的情致和风骨,她们展开了一场惊心动魄的生死搏斗。在经历激烈的心灵碰撞和痛苦的人生抉择后,二人战胜狭隘与偏见的自我局限,步入了“以和为贵”的理性的人生境界。其舞台诠释减弱了血腥之气,透出人性之美。二人相互欣赏时的默默柔情,争论时的坦诚相见,直到牡丹诗会的花团锦簇,她们走过了灰暗,走向了辉煌。回望一千三

百多年前的风风雨雨,相互厮杀,冤冤相报,至今不是还在人类的进程中时隐时现吗?站在历史的今天,我们不能不被武则天与上官婉儿捐弃前仇、消除私怨、化干戈为玉帛的雅量所感佩;我们不得不赞赏武则天卓然高标的豁达气度和宽容、仁爱的胸怀。《武》剧大力张扬的“和为贵”,是人生意义上的和为贵。家和万事兴,国和民太平。以和为贵是消除仇恨的一副良药,“以和为贵”是生发真情的必由之路,让仁爱唤回良知,让仁爱包容天地,让仁爱洒满人间。

当这幅“化敌为友,以和为贵”浓墨重彩的人生画卷呈现在台北剧院舞台上时,观众席内笼罩着一种呼应和谐的情绪氛围,反响强烈。台湾各大媒体也给予热切关注。记者纪慧玲撰文“整台戏果然壮观恢宏,金碧深阔”。高宁慧报道:“《武后与婉儿》整体舞台营造,气势磅礴华丽,剧团以大线条、大色块、大铺排、大氛围,渲染舞台结构的张力,让观众耳目一新。”台湾著名历史学家柏杨难掩激动之情称赞“戏好!演得好!气度不凡,是对历史的现

代诠释,引人入胜,很成功!”台湾清华大学教授、著名戏剧评论家王安祈评语:“导演的调度非常有气派,升降舞台的运用,整体灯光和舞台调度的配合,使这出历史剧有史诗气派。”《武后与婉儿》因此入围2003年第38届台湾“金钟奖”。

就在《武后与婉儿》紧张排练期间,我们又开始运筹豫剧在台五十年的庆典活动,拟以豫剧漂洋过海艰苦跋涉,在台湾落地生根的风雨历程为背景,新创一出大戏,并邀请我执行导演。为此,我查找了有关资料,又和陈芳教授、刘慧芬剧作家、林娟记课长、王海玲一起讨论,选择创作素材,捋顺剧本构思,最后拟定方案,请剧作家刘慧芬投入剧本创作。

2003年4月2日,当我乘机赴台时,在郑州机场看到港台旅客戴着五颜六色的口罩,还觉得好奇奇怪。等我到了高雄小巷机场入关时就感觉有些异常,几天后从电视上看到新闻报道才知大陆发生了“非典”。虽情势紧张,但排戏还是照常进行。在了解演员们对《豫韵台湾情》剧本单薄、分散,亮点不突出的意见后,我一方面把人物代言体的道白和话外音的讲述集中精炼,精选出《红娘》、《打神告庙》、《抬花轿》、《中国公主杜兰朵》等豫剧片段,组织可行性的舞蹈画面穿插其间,强化视听效果。同时,在“经、纬”交织中走进王海玲的艺术世界和精神世界,“台前幕后、戏里戏外”相互转换,与观众进行心灵沟通和真诚对话。我与高雄城市芭蕾舞团艺术总监张秀如研究,请她设计出以芭蕾舞与戏曲身段相结合的舞姿,随着最具豫剧特色、最具影响力的唱段“刘大哥讲话理太偏”翩翩起舞,并由青年舞蹈家刘淑玲表演。我与台湾相声名家林文彬、朱德刚研究,从各地方言特点入手,将台湾客家话、原住民话、大陆河南话,运用诙谐、富有趣味的语言串连起来。我与舞美设计家任永新研究,精选王海玲的生活照和剧照,构成装饰性的可变图案和布景框架,再现岁月印痕。在我问及台湾相声的演出场景时,任永新无意间道出台湾剧场外常有卖香肠的游动。我与作者联系,增加了这最具“本

土化”的人物和情节,取得了意想不到的舞台效果。

为再现当年王海玲随老师练“打出手”的功夫,年过半百的王海玲经过一段强势恢复,从体能与技能的双重压力下挣扎出来,把飞枪踢得又稳又准,显示出过硬的武功本领。我要求王海玲在戏中当场书写“豫剧情缘”四个大字,传递她以豫剧为生命的至诚至情。王海玲在台上笔走龙蛇一挥而就,其真情的勃发所产生的视觉冲击力量,让观众为之震撼。待《豫韵台湾情》排成上演,王海玲的体重减去了六公斤。

为特别强调台湾豫剧五十年的艰难历程,必须把台湾豫剧的开山老祖张岫云请上舞台方为圆满,当韦队长把我的创意向年近80高龄的张岫云讲明,她慨然应允。为此,我调动全剧人物,组成层层叠叠的戏剧画面,营造出深情隆重的舞台意境,将戏推向高潮。在王海玲充满虔诚和敬意的呼唤声中,场内观众把豫剧皇太后张岫云请出,张岫云十分动情地回顾了“台湾豫剧保卫战”的心酸史。在这里我想借陈芳教授的记述重现那感人的一幕:“演出当日,会场观众至此无不动容,为之肃然,掌声如雷,经久不息。”

那时,大陆的“非典”从南到北蔓延开来,而台湾的“非典”由北到南日趋严重。《豫韵台湾情》的排练虽受一定的影响,但在各界的期盼下于6月21日、28日分别在高雄、台北隆重推出。高雄的观众是戴着口罩、手套,量着体温观看演出的,两千多座位的至德堂剧场,上座率竟高达80%。到台北演出,虽解除了“非典”旅游警示,但“非典”疫区尚未除名,戴着口罩的观众把剧场坐得满满的,反响极其强烈。大家对台湾豫剧五十年奋斗历程的由衷鼓励,对《豫韵台湾情》演出的高度肯定,着实让我激动不已。

台湾戏剧专家汪其楣向演员表示祝贺说:“全剧多样完整,你们的演出很成功,观众都不愿离场了!”台湾政治大学蔡欣欣连连称许:“这是一次新的艺术赏试和突破,戏真的很棒,好感人,让我抑制不住多次流下眼泪。”国光剧团艺术总监王安祈见到我和王海

玲赞不绝口,兴奋地说:“比我在高雄看的彩排有了全新的变化,结构完整,技艺全面,满台生辉,演出相当成功。戏还没看一半,我就控制不住眼泪了……”她说说着泪水又溢出眼眶。台湾传统艺术中心主任柯基良说:“你们把豫剧在台五十年的奋斗历程化为全新的艺术形象,演出了继往开来再创辉煌的精神,鼓舞人心,很值得赞誉。”国光剧团团长陈兆虎认为《豫韵台湾情》的成功演出,是共谱豫剧薪传四代同台的乐章,他说:“此次可谓结合老干新枝,展现枝叶繁茂的盛大演出,绝对是难得一见。”

台湾资深记者纪慧玲在她的专著中写道:“遍数大陆那么多地方剧种,除了发扬于北京的京剧外,浙江戏、陕西戏、山东戏、四川戏、广东戏、湖南戏全没在台湾生根发展,独独河南戏屹立不摇。”可以说,《豫韵台湾情》的成功演出,极大地彰显了豫剧人不屈不挠的奋进精神和豫剧顽强的生命力,不就是台湾豫韵情的深邃意蕴吗?

2006年初春,我正在外地排演《张娘娘传奇》,接到韦队长从高雄打来的电话,邀我执导曾永义教授新创的历史剧《慈禧与珍妃》。7月10日,当我收到所寄的剧本阅读后,就被剧中别开生面、复杂的人物关系、厚重的历史内容以及整体架构所吸引,随即给作者写了回信,阐明我对此剧的感受和修改设想。曾永义教授在“权势的

悲剧”一文中写道:“我大约花了一星期左右的时间完成初稿,随即呈送导演罗云先生审阅,他颇为认同我的纲领架构,很用心地提出他对剧本的整体思考,用了近四千言,提出他的想法,我既感激又佩服,认为他的盛名实缘自他的诚恳和敬业。于是我用了整整一天十几个小时将初稿重修一遍,尽量将他所希望营造的情境气氛呈现出来……”

8月28日,我就得到了曾教授寄来的修改本。9月14日,韦队长、王海玲、林课长,邀曾教授和我一起到唐山观摩第四届中国评剧节,参观了清东陵,并在北京商谈了对剧本再次修改的具体意见。曾教授不厌其烦对剧本修改四稿,为导演的舞台创造提供了方便。为了提前与《慈禧》剧的主创人员进行沟通,拟定创作指向,我于2007年3月13日赴台,在台北与舞美设计付嵩、灯光设计李俊余阐明我的导演构思。《慈禧》剧背景定位于虚实结合,创造出空间意象,不求繁杂、豪华,但求简约、空灵,有助于表演的发挥。灯光在升降、点面变化的运势中,凸显人物的心理流程和情绪营造。运用灯光手段切割转换舞台时空,重点渲染慈禧六十大寿烟花的光色,八国联军攻占北京的烈火升腾,追捕维新党人的烟雾弥漫,杀害六君子的血染大地,慈禧出逃的风雷雨电,以光色对比透出内在涵义。

《武后与婉儿》剧照

传承·保护·发展

——“河南豫剧传承与发展理论研讨会”纪要

■赵培强

6月12日,是我国第五个“文化遗产日”,作为河南省文化厅和郑州市人民政府等单位联合主办的系列活动之一,郑州市绿城广场举办了非遗项目中的豫剧展演。本活动由河南省艺术研究院具体承办。12日晚上,三门峡市豫剧团在绿城广场演出了豫西调传统剧目《杨府访帅》和《大登殿》;13日晚上,漯河市沙河调艺术研究会演出了沙河调传统剧目《大闹雷音寺》。

这些地域特点浓郁、原汁原味的传统剧目在舞台上消失多年,一经出现,便受到了观众的热烈欢迎,扩大了非物质文化遗产在人民群众中的认知度。

6月14日上午,河南省艺术研究院在河南饭店举办了“河南豫剧传承与发展理论研讨会”,来自我省文艺界的老中青三代艺术家、专家吴碧波、冯占顺、王艺生、韩德英、刘景亮、韩宇宏、方可杰、杨扬、张三旺、史茹、吴亚

明、李红艳、赵培强及漯河市、三门峡市文化局的部分领导参加了会议。研讨会由河南省艺术研究院院长方可杰主持。

方可杰院长说:“国家对地方戏的传承与保护很重视,也采取了许多措施,每年的非物质文化遗产日展演期间都有地方戏的节目展示。豫剧是第一批被列入国家级非物质文化遗产保护名录的剧种。今年河南展示的是豫剧的豫西调和沙河调,下一次将逐步把豫剧的各个流派、各个地域风格的剧目集中到省会来进行展示。当前,在多元文化的冲击下,地方戏的发展面临着危机,观众群越来越窄。在这种情况下,非物质文化遗产保护工作不仅是一个剧团的问题、一个剧目的问题,一个剧种的问题,更是一个民族文化问题。此次我们选调三门峡豫西调的传统戏和漯河沙河调的传统戏来省

9月中旬我二次赴台,全面展开排练工作。首先引领演员研读剧本熟悉历史,掌握人物的心路历程。进入拉场时,要求他们一扫过去的因袭负担,从人物具体行动入手,走向人物的内心。要求大家改变扯腔拉调的“韵白”念法,还原口语化、情感化的说话方式,排除一摇三摆、一步三扭的台步规范,回归生活化的行走常态。要想改变他们走程式套路的表演习惯非常不容易。但是,不懈的提醒最终让演员有了改变、提升。

在处理《慈》剧的拟音效果上,要求动效为戏服务。如大婚的钟声,李连英宣旨的脚步声,光绪与珍妃御苑游玩的鸟叫声,珍妃被打的巴掌声,八国联军攻北京的犬吠声、枪炮声、群众的哭喊声,慈禧出逃时的风声雨声雷声等,组成既真实又夸张的系列声音氛围,随着场景的变化和人物的行动,或强或弱,可长可短,衬托着典型环境中人物特有的心理反映和情感表达。

就《慈》剧导演对舞台的总体建构,既有大写实,更有大写意。于“再现”与“表现”的交融中,以超然和自然的人物形象,幻觉与非幻觉的舞台时空,强势的视听效果,诗一般的生命激情,展现场面的大开大阖,节奏的大张

大弛,人物的大爱大恨,情感的大喜大悲。紧紧围绕强权下的人性冲突,揭示人性善恶美丑的对比和对抗。如大婚的喜庆与威仪,西逃的惊慌和苍凉,一喜一悲首尾呼应。“百日维新”、“戊戌政变”时空自由转换,形成帝党、后党对峙的强烈对比。慈禧闻法军攻占天津后的恐惧和孤独,珍妃为国为民为皇上的那不甘不舍的灵魂挣扎。慈禧临逃命前要把珍妃投入井中的冷傲与残酷,珍妃面对生死的坚贞与刚烈……我们致力从人性和文化的层面揭示人物的心灵世界,诠释历史的时代本质,追求历史真实与艺术真实的高度统一。

这段历史风云和政治风暴带给人民大众深重的苦难,这不仅仅是个人的悲剧,而是大清王朝的悲剧,是整个中华民族的悲剧。察古鉴今,以豫剧艺术形式重现这段历史真实和悲剧精神,显然更加意味深长。

《慈禧与珍妃》在台北、高雄、台南三地上演盛况空前,赢得了政府官员、专家、教授以及观众们的一致好评。前行政院长92岁高龄的李焕称赞:“这个戏真好,真的了不得,佩服!”前教育部长范巽绿表示:“今晚的演出很成功,观众的热烈掌声就是最好的说

明!”原台湾大学校长孙震说:“戏演得非常精彩,可喜可贺!”台湾大学教授李惠绵说:“这个戏具有历史沉重感,我深受感动。”中华戏校京剧团团长曹复永说:“最近几天我连看几台戏,唯《慈禧与珍妃》是一部真正的艺术品。”国光剧团艺术总监王安祈说:“戏处理得流畅紧凑,没有多余的地方,很好看。”该剧还荣获了2008年第43届台湾金钟奖。台湾豫剧团应中华文化联谊会之邀,参加“相约北京——2008”海峡两岸艺术周,在北京长安大剧院与河南省豫剧二团联袂演出《慈禧与珍妃》,受到北京观众的热烈欢迎,之后又巡演到新疆、郑州,取得圆满成功。

通过执导台湾豫剧三出大戏的艺术实践,我深深体悟到,二十一世纪多元文化的竞争将会更加激烈,要想保持台湾豫剧旺盛的生命力,不仅要维护传统根基,吸取豫剧艺术精髓,更要面向现代,海纳山容,整合资源,提升台湾豫剧的综合能力,建立多元共存的艺术风格。我深信,浸润着中原大河热土、古风文韵的两岸豫剧,在密切交流和真诚合作中,必将拓宽更大的发展空间,绽放出馨香四溢的豫剧之花!