

京剧何处去

——对现代京剧《骆驼祥子》的思考

胡清媛 (江苏省南京艺术学院艺术学研究所 210013)

摘要:现代戏之所以受到提倡和鼓励,是受到这样一种判断支配的——古老的戏曲表现手法已经不能适应新时代的需要,已经不能很好地表现现代生活、现代社会以及现代人的精神追求,而现代京剧的创作则是这种改造必不可少的一个环节。现代京剧《骆驼祥子》既是传统戏曲自我改造推动力的表现,又将是这种改造最显著的成果。对《骆驼祥子》取得艺术成就的评价,也已经远远超出它作为剧目本身的成就,而被赋予了“戏剧改革的成果”这种附加的价值。

关键词:现代戏;京剧;《骆驼祥子》

2001年12月19日,江苏省京剧院创作演出的现在京剧《骆驼祥子》获中国戏曲界最高专家奖——“中国戏曲学会奖”。据悉,它是继1989年后第三个获此殊荣的戏曲剧目。该剧自1998年首演以来,共演出70余场,三进北京,足迹遍及大江南北,深受广大观众的欢迎。它曾先后荣获第二届中国京剧艺术节金奖榜首、第七届“五个一工程”奖、第九届文华大奖、第六届中国艺术节大奖等多项奖励。2002年是中日邦交正常化30周年,也是“中日文化年”。在中国文化部的支持下,日本的京剧专业公司——“乐戏舍”精心策划组织了《骆驼祥子》从本在东京为期一周的演出。随着现代京剧《骆驼祥子》的持续轰动,使一个老问题重新提了出来?京剧到底能不能演现代戏?

原小说《骆驼祥子》写的是上世纪二十年代军阀混战的北平城里,一个善良、勤劳、身强力壮的人力车夫祥子的悲剧命运。其间买车、失车、被迫与虎妞成婚、再买车、虎妞生孩子缺钱又卖车,最终虎妞难产而死。小福子又被卖进窑子,三起三落,一点一点被残酷的社会吞没的经历。

为什么?为什么舒乙先生评价说:现代京剧演绎的《骆驼祥子》比话剧、电影更接近原著呢?

追求舞台写意效果是京剧的主要特征之一,自然就避免像话剧、电影那样去营造一个逼真的舞台幻境,这就为传达原著中的那份诗意带来得天独厚的便利。看,这台京剧的布景非常特别,舞台面对观众的一面背景是一整面厚黑厚黑的城墙,像一个浓得化不开的深不见底的漩涡,其中隐喻不言而喻,它不就象征着军阀混战,动荡不安,风雨飘摇的吃人的社会吗?看,还是这个景,心理总觉得又奇怪,又好玩。如果前面那个倾斜的天地本该如此,那么在城门大背景下生活的样子呢?虎妞呢?他们是那么努力地想要融入这个社会,做梦都想过上舒心的生活,可就因为他们天生是一棵垂直的树,一棵健壮、沉默而又有生气的树,在一个倾斜的世界中是多么地格格不入啊!然而就是现代戏探索和实践的成功,把那种在精神上对人间深深的困惑和绝望,那种一唱三叹的思索味道表现得淋漓尽致。

为什么?主角还是那些生活在北京下层的为生活奔波劳碌,靠出卖劳力为生的人。为什么一些戏曲界的专家纷纷高

度评价此剧是“现代京剧艺术的又一突破”?

现代京剧《骆驼祥子》从剧情和人物出发,在传统程式如何生活化和现实动作如何京剧艺术化上下足了苦功,尽力创造出许多新的程式来。现在戏在继承传统的基础上,保留能被现代观众接受的精华,同时还可以把其他艺术样式融合进来。如祥子的“洋车舞”,它把传统的“趟马”的虚拟动作化入了拉车的过程中,把拉车这个朴实的动作艺术化,拉出了很美的各种花样。展现了犹如骆驼一样在沙漠里长途跋涉、任重致远、辛苦勤劳、沉默坚韧、克己善良的高贵品格。虽然是虚拟的动作,但又能让观众真切感受到车子是在上坡、下坡或是跨沟。再有,祥子买新车表现出高兴、欢快的潮步,虎妞灌醉祥子用的转椅等。舞蹈是角色之间无形的情感发展的有形外化手段,既有继承传统的京剧风格,又有创新的表演,这正是现代戏独有的特色。

由于京剧舞台时空的自由,用一个鼓书艺人来贯穿每一场,京韵大鼓苍凉的颤音更渲染了全剧的悲剧气氛。该剧还以一条红围巾贯穿全篇,丰富而细腻的小福子由充满幻想,到一次次幻想的破灭,最终麻木沉沦的心路历程。这些淳朴而无助,诚恳而悲凉的场景、细节都是该剧的亮点。

京剧演现代戏的历史可不能说短了。早从上世纪二三十年代开始,自“样板戏”出现,从京剧改革的角度讲是一个高峰,但可惜政治味道太浓,随着“文革”的结束,也就停止了探索。近十年来,几乎叫得响的新创作或改变的京剧都是古装戏,与此相比,京剧现代戏却是长年的缺席。

可喜的是,我们有对京剧艺术热爱之人;我们有对京剧现代戏为之奋斗的人;有知难而上的京剧专业工作者;有忠于京剧艺术而披荆斩棘精神、世眼开阔的管理层。世纪之作现代京剧《骆驼祥子》诞生了,而且正在茁壮成长。在北京举办的“第二届中国京剧艺术节”上,获得头名金奖,被称为“本世纪京剧现代戏的压轴之作”。

用京剧现代戏领域的开拓角度来说,这出现代戏《骆驼祥子》足以载入京剧发展史册。我们希望今后有更多的成功京剧现代戏上演,繁荣文化艺术,让京剧艺术走向更丰富、灿烂、辉煌的明天。

作者简介:

胡清媛,江苏南京艺术学院艺术学研究所,硕士在读,研究方向:艺术教育。