

华美悲壮 百味俱生

——京剧《北风紧》观后

撰文/傅翔

耳边还在回荡着“回不来了，回不来了……”的悲凄呼喊，那剧场里浓烈的人生悲欢却已渐行渐远，又回到了繁华的街景与现实，心头沉甸甸的分不清南北东西……

京剧《北风紧》的故事并不复杂，说的是北宋年间，科举落第文人施宜生为施展才华，北向远投金朝，得到金主的重用，官至尚书。其时，金国欲向宋朝发兵，佯派施宜生为议和正使，迷惑宋朝，暗遣古离罕刺探军情。在宋朝期间，施宜生得知金朝准备攻宋的实情，陷入了两难的境地。几经内心斗争，最后还是向宋朝报了警。之后，施宜生赶回金国，欲阻止金国大军南下，不料南征军已然开拔，随即闻十万金兵将士战亡，岳父大将军亦战死。施宜生在悲痛、自责、愧疚中煎熬，决定向金主自首，以死谢罪。金主盛怒之下判施宜生斩刑。没想到大将军死里逃生，带回了宋朝议和交好的消息。金主欲追回施宜生，但为时已晚……从剧情来看，本剧着力讲述的正是北宋文人施宜生的人生悲剧，它着力的点也在此人身上。施宜生的一生本来就是那个时代极为真实的一个投影，他的一生说简单也简单，说复杂也复杂。简单的是他的经历，复杂则在他的心灵。作者显然是被施宜生的悲剧所打动，特别是他那极为独特的悲剧的因由，正是源于他内心难以割舍的故国之情。这样的悲剧无疑凄美，也令人扼腕！

实际上，施宜生在史料中的记载也非常简单。虽然《耆旧续闻》卷6、《中州集》卷2、《金史》卷79都有传记，但都相当扼要，在此事件之先，有这样的记载：“徽宗

政和四年擢上舍第，试学官，授颍州教授。金兵入汴，避走江南。高宗绍兴二年，除名编管婺州。北投刘豫，为大总管府议事官。金废豫，仕金，官至翰林侍讲学士。”这种经历显然与本剧开端有所出入，本剧几乎不予采用。本剧着眼点几乎全在主要事件上，关于这个事件，《续资治通鉴》卷13是这样描述的：金主完颜亮造舟调兵，欲攻南宋，又派翰林学士施宜生赴临安祝贺新年，迷惑对方。当时宋高宗已听到谍者关于金国备战的情报，但不太相信，便让吏部尚书张焘接待施宜生，借同乡之情套取真相。施宜生见随同出使监视他的女真侍从正好不在，便假称聊天气，说：“今日北风甚劲！”又顺手拿起案几上的毛笔，道：“笔来（谐音：必来）！”岂知如此机密的对话，居然仍为金人知悉，于是“宜生归，以漏言烹死”。

还有一种记载则称，当时同往南宋的还有副使耶律翼等人，皆是完颜亮认真择选，暗怀任务而来，其间还有不少负有间谍使命的画工，他们沿途详尽绘制自金宋边境到南宋临安一路的详细地图、城郭、山形、地貌等等，回去后统一整理，作为金国南侵的兴兵资料。回去后，完颜亮见杭州湖山秀美，城郭繁华，非常高兴，他让间谍画工把杭州景色制成屏风，又添画自己戎装骏马于吴山之上，题诗曰：“万里车书盖混同，江南岂有别疆封？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。”勃勃野心，跃然纸上。

这些记载无疑给剧作家留下了充足的想象空间，无论是情节的添删，还是心理的刻画，都给编剧留下了非常大

一空间，戏也因此显得紧凑与水到渠成。

同样，本剧的人物对演员的考验也是相当大的，特别是施宜生这个人物心理的把握，表演能否到位，能否感染人，这是至关重要的。这次，省京剧院启用了田磊与孙劲梅分别主演剧中主人公施宜生与完颜标艳，这显然有其深远的期待。从全剧看来，主要演员还是显示了他们不俗的功力，表演有感染力，唱腔也有深厚的基础，我们对田磊与孙劲梅的出色表演因此有了更深一层的认识。田磊文武双全，唱做念打皆通，从扮相、身

段的余地。作者显然深知这一点，所以他展开了丰富的想象，特别是在完颜标艳这个人物身上下了不少笔墨，另外也糅进了大将军完颜芝亮与古离罕这两个重要人物，从而丰富了故事的缘起与情感的递进，整个故事因此丰满起来。当然，故事改动最大的还是在结局，本来是施宜生被告发，并被金主盛怒烹死，在戏中，作者让施宜生主动自首，挺身承担责任赴死，更为巧妙的是大将军竟然死里逃生，被宋廷放回，从而带回了两国交好的消息，从而令施宜生的死更加让人遗憾……这真是不异于神来之笔，戏因此得到了强烈的升华，让人感叹！让人扼腕！

一个落第文人的节气因此跃然纸上，令人动容，不仅有情有义，而且有勇气，敢于承担，这样可说是把施宜生塑造得近乎完美。当然，本剧的走向基本上还是靠人物内心的斗争来引导的，人物内心的活动非常丰富与激烈，而情节则相对单纯与简洁，这就是本剧的一个基本特色。当然，从史料来看，我期待本剧在一些细节的处理上能够更加准确，或者稍微丰富一些，这样也许会更接近史实，也会让金主等人物更加鲜活。

这样的剧本显然给二度留下了相当大的表演空间，二度能否突破成了本剧能否成功的关键。本剧在特邀导演谢平安、执行导演刘作玉、金于贤的共同努力下有不凡的表现，特别是把一些本来复杂而拖沓的情节处理得非常简洁，过场也交待得非常到位，戏因此显得干净利落。在剧中，往往通过同时聚光在不同人物身上，通过他们简明的道白，从而把不必要再现的情节扼要地交待过去。转场也是如此，这边是完颜标艳在思念施宜生是否到了宋朝，那边是宋朝驿丞官在另一光柱下应答“到了，到了”，这都是极为节约与经济的一种处理方式，从而巧妙地转换到另

一段到唱腔，都有很高水平，表现自是不俗。孙劲梅也是如此，表演与唱腔都不乏可圈可点之处。即使是古离罕的扮演者黄嵩，他的表演也相当精彩，气势夺人。当然，与国内京剧大腕们的表演相比，差距还是明显的，特别是唱腔，还有较大的可塑空间。正是因此，相对于此剧提供的难度空间，我还是有更高的寄望，特别是在京腔“字正腔圆，四通八达”的追求上，我寄望于田磊有更自信的表现，从而达到更圆润更高亢的境界；而对于孙劲梅的表演，我则期待她朝更准确，更细腻，更动情的方向努力。

看完此剧，略微有一点不满足的是舞美。虽然整剧的舞美相对完整、简洁，也渲染了整剧的气氛与烘托了演员的表演，但我认为，舞美还达不到十分准确与恰到好处的境地。《归雁图》设置有些随意，略显僵硬；南北的反差，文化的差异也没有得到很好的表现。如果能够加强这种文化与地域的反差，加强视觉对主人公心理的一种冲击，同时做得更为典雅一些，那我想，这对表现施宜生复杂的心理变化显然是大有益处的。据史料记载，施宜生不仅进士出身，精通诗文，有诗文传世，而且对书法也有相当浸淫，亦有书法传世（后世有以诗人、书法家称之）。而且，当时出使的正是临安（即杭州），西湖美景当然不能忽略。如果能够综合考虑以上诸多因素，那我想，我们的舞美就有理由做得更为典雅与到位，而不是草率得连书法都称不上的大幅行草与简单复制的《清明上河图》、《归雁图》等。当然，由于灯光的到位与服装的华丽，由于剧情的引人入胜，本剧还是呈现出一种华美炫目的场面，整剧给人的感受因此显得华美悲壮，施宜生的命运也由此让人回味无穷。

（傅翔：福建省艺术研究院三级创作员）

责任编辑：周明