

吁嗟一女子,方寸有天知

On Creation of Liyuan Opera *The Pavilion Of the Imperial Stele*

——梨园戏《御碑亭》创作谈 编剧/张婧婧

2010年我在南京的家跟父母说要来梨园戏剧团工作的时候,母亲没说话父亲只说了一句“不可思议”的情形还清晰在目,从一个传媒专业的毕业生到如今仍旧懵懵懂懂的编剧新人,反正,这一切都不在我的规划甚至都不在我可想象的范围之内。

梨园戏《御碑亭》是我今年在上海戏剧编剧高级研修班进修的毕业作业。说来也是巧合,在交剧本选题之前,我在天蟾逸夫舞台观看了上海京剧院的传统京剧《御碑亭》,剧情讲述的是:明代,书生王有道进京赴考。王妻孟月华归宁,因家中只有妹淑英一人,匆忙回家,途中遇雨,避于御碑亭。适秀才柳春生也为避雨至亭,柳立亭外,终宵未交一语,雨止各去。月华感柳守礼,归告淑英。王有道试毕回来,知此事,心生疑,因而休妻。中试后,去参谒房师时,闻柳说起御碑亭避雨事,有道始知真相,急去岳家向妻请罪。月华责骂有道后,言归于好。王又将妹淑英许婚柳春生。

京剧《御碑亭》剧中宣扬的女子妇德、为人需积阴鹭等等的传统规范放在今天仍是我认可的;只是在男权语系下,为何一定要让女子那样生存着才好,女人们的那些情感和自尊,只能注定被忽略和被辜负么?而且在观看京剧《御碑亭》的时候,我最不满足的一点在于:京剧在讲故事颂道德之外,对人物心理刻画上总让我觉得有不合逻辑之处,比如王有道和孟月华之间的夫妻关系到底是怎样的,王有道爱孟月华吗,孟月华对王有道呢,御碑亭避雨的时候一对青年男女心里是否真的就只有道德廉耻而没有其他任何思绪闪现,王有道请罪后孟月华是否真的就心甘情愿与他言归于好?剧中很多细节在现在看起来还是有隔阂之感,当我问起这是为什么的时候,似乎也没有人可以给我很好的解释,这是很多传统戏中普遍存在的现象,久而久之,这似乎也就逼迫观众形成了看传统戏“好好看玩意儿,人物有是有的,只是别太深究”的欣赏逻辑。

也许是受梨园戏的熏陶,也许是我自己就有这样的偏好,我特别喜欢女性题材,可不可以让剧中人物——特别是孟月华更丰满更立体,从人物身上真正挖出“戏”来,这是让我觉得特别有趣的一个创作点。看戏的时候,我就一直在琢磨这些人物内心特别是孟月华这个女人的心理,觉得这里面很有文章可以做,而且直觉告诉我,这样一个题材很适合梨园戏,于是我便萌生了将京剧《御碑亭》改成梨园戏的想法。我想从女性的视角,以孟月华为核心来重新构建这个故事,说到此,“极简主义”也是我的一个偏好,我更倾向于少人物、戏集中的编剧手法。于是我摘除了其他次要配角,仅通过讲述孟月华、王有道和柳春生

三人之间的故事,突显女主人公孟月华的情感历程和心理变化。

孟月华自幼接受的自然是中国传统女性教育,读过一些书,有点学问和涵养,她也像其他女人一样在家从父母出嫁从夫主地过了二十几年没有情感萌发——就是没有心动想恋爱的毫无差错的日子,虽然丈夫王有道迂腐守旧、疑心病重、掌控欲强还“老冬烘”,但是对她还说得过去,日子达到衣食无忧的水准,还是可以就这样心无旁骛地过下去的。孟月华与王有道之间是好好过日子,并无多少情感的交融,她并非没有美好的梦,只是也许她都没有机会知道自己心里是有梦的吧。所以一旦将孟月华从“家”这个实际有着更多禁锢意味的环境中剥离开来,让她以她本身的面貌——而非人妻的身份去面对这个世界,面对一个突然出现的,资质又称得上上佳的青年男性柳春生,并且是在深夜里无人打搅的环境里,孟月华除了害怕和想到自己为人之妻要恪守妇道之外,她第一次有了机会萌发情感,她会将自己的情感诉求投射到这个青年男子身上——并非直白具体的,也许只是藏在内心小火花的闪现和纠结,可她终究觉得这样的一种情感的萌发是有罪过的,所以她会主动把这种小萌芽给扼杀掉。只是她再也不曾想到,自己尽心尽力侍奉的丈夫居然因为一次避雨事件要休了她,她据理力争也罢苦口婆心也罢,终究还是改变不了丈夫的决定,这个时候她才真正明白了——说什么夫妻感情,这感情竟然比纸还薄,好吧,且莫说我并没有做什么,即便我做了什么,我也不要你来定义我,不要你来安排我,不要你来休我,我自请出门还不行吗?当王有道跟柳春生同科高中相遇时,他知道了真相,拉着柳春生一同去给孟月华赔罪想请回她来。只是“落花空绕枝,流水无返期。那落花流水雨落纷纷,可都还回得去么?”

“吁嗟一女子,方寸有天知”,这样的唱词其实很无奈很心酸,我想表达东西很单纯,仅仅是我对孟月华这个女人,以及她所代表的更多的女人的一点懂得、尊重和关爱。那个时代被规定“不能思考”的女性总是会对自己的生命轨迹做一些“思考”吧,且莫管这样的心理会不会一直被压抑,且莫管这样的思考最后会不会改变什么,且莫管这样的改变带来的会是更好的还是更糟的。这部戏中很多观念肯定不是传统的,但是在剧本样式和行文用词上,我在努力地追求古典和雅致。

在此深谢马博敏、王仁杰、龚和德和黎中城老师给予我的真诚和耐心的指导;谢谢曾静萍团长,谢谢林苍晓老师第一个读完我的剧本。最后,谨以此剧献给我的母亲。■

责任编辑/黄小我

作者简介:张婧婧,福建省梨园戏实验剧团演出企划、编剧。