

谈郭小庄对京剧的传承与拓展

马文,刘俊娜

(河南师范大学音乐学院,河南新乡 453007)

【摘要】《雅音小集》是台湾著名京剧表演艺术家郭小庄创办的表演团体。自创办以来,在京剧艺术的改革方面做出了可喜的成绩,编演出了一大批优秀的剧目,为京剧艺术的创新发展开拓了尝试之路。

【关键词】郭小庄;雅音小集;京剧;创新

【中图分类号】 103

【文献标识码】 A

【文章编号】 1009-5489(2009)13-0039-01

时至今日,一般的老北京人,还不大相信台湾也有京剧,但梨园行的人却都知道宝岛有个郭小庄和她的“雅音小集”,为京剧艺术在海外打下了一片天空。

郭小庄,原籍河南省,出生于台湾省台北县,是当今台湾著名的京剧表演艺术家,被誉为“第一位致力于国剧现代化的人物”。启蒙于空军大鹏戏剧职业学校,毕业于台湾中国文化大学戏剧系国剧组,又于1982年,赴美国纽约茱莉亚音乐学院进修。她曾任台湾中国文化大学讲师,私立世界新闻专科学校讲师,国立台湾艺术专科学校讲师,国立中央大学共同学科讲师,国立成功大学平剧课程讲座讲师。1979年3月29日,成立私人剧团“雅音小集”,任雅音小集创办负责人。

京剧是我们大陆的叫法,台湾则统称为“国剧”。说起“国剧”这个词,两岸的概念是一致的:那就是中国的国剧,没有什么大陆与台湾之分。尽管两岸的社会制度和政治见解不同,但大家都能坐在一条板凳上看京剧,同悲、同乐,同声、同调,甚至连劲头、口气都是一致的。

对于传统京剧演员来说,“雅音小集”是个不够正统的京剧团体,但在一场场的表演中,郭小庄尝试将传统京剧,结合现代剧场,吸引年轻人了解京剧,使疲弱不振的京剧艺术传承,重现生机,在吸引戏曲不景气的年代,“雅音小集”一支独秀,为京剧开创新生生命力。

郭小庄从小就生活在京剧的传统下,1983年,她又赴美进修。传统文化与西方文化在她的身上碰撞和融合,这两者之间的差异,给了她很大的省思。在科技和工商企业较发达的现代社会中,如何把生活化的求真精神、合理精神以及明快节奏,灌入京剧,让京剧有一种新生命、新活力而避免它老态龙钟和疲态哀拥?郭小庄在心中不断涌荡着这样的思维,甚至成为她对京剧改革的一份责任感。

从雅音演出的多部戏剧来看,如《韩夫人》、《潇湘秋夜雨》、《孔雀胆》、《再生缘》、《归越情》、《王魁负桂英》、《白蛇与许仙》、《感天动地窦娥冤》、《梁山伯与祝英台》等,选择题材的幅度极广,从反映人性的精致小品,到表现家国的浩荡大戏皆有。取材不受过去杂剧戏曲或章回小说所限,只要有创意能推陈出新,均被雅音视为可用之材。由于传统剧目往往囿于其固定程式,不利于比较复杂的剧情的阐述,但郭小庄的京剧改革打破了这一固定框架,使剧情发展得不疾不徐,从容地娓娓道来,以严谨的戏剧框架,贴合了现代人审美戏剧的节奏感。

雅音的第二部戏,是孟瑶教授新编的《感天动地窦娥冤》。此剧在北曲、南曲一直到京剧等剧种的流变中,有许多不同的名称,像《窦娥冤》、《金锁记》、《六月雪》、《羊肚汤》等,故事的结构大致相同,但结局不一样,有悲也有喜。此剧原来是以杂剧(北曲)的面貌出现,据孟瑶书上指出:“所谓杂剧,在音乐上是北曲,在编剧上是四折,在习惯上是独唱。”^[1]因其固定形式所限,分为四折。第一折窦娥身世,第二折羊肚丧命,第三折公堂法场,第四折托兆伸冤。

据此,编剧孟瑶将第一折,变成窦娥自怨薄命的《夜纺》和蔡婆引狼入室的《逼婚》两场,这两场就将窦娥的机敏贞烈和蔡婆的荏弱失计明显地表露出来。张驴儿父子贪财好色的嘴脸也足以令人切齿了。第二折恰好变为《害命》与《公堂》两场。张驴儿害人不

成,反而毒死了自己的父亲,他把这一切都归结于窦娥,诬蔑窦娥害死了公公,窦娥因此在公堂上三受大刑。郭小庄脱去了传统京剧中的彩衣,身穿灰色的囚服,披头散发,细腻地表达出受刑之苦,以及为了救蔡婆屈打成招的辛酸。原剧第三折是窦娥受斩的经过,也正是雅音演出的第五场《法场》。这是全剧的高潮,窦娥愤极怨天:“没由来犯王法,不提防遭刑戮,叫声屈动地惊天,顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨”。^[2]

关汉卿一字一泪,为窦娥吐尽哀音,孟瑶教授也为窦娥申抒悲意。窦娥的冤屈一直到第六场《托兆》才由游宦他乡的父親寒天章为她洗雪。此时的窦娥已成了隔世之鬼,又因含冤蒙屈,所以托兆给父亲。

由此可见,雅音小集是在试图恢复《窦娥冤》的原始面貌与基本精神而重于编写。这的确是一次豪情壮举,尊重着戏剧家关汉卿的原创内涵,还其本质精髓。正是基于这份心意,雅音小集的成功演出,社会舆论给予了高度的评价。

另外,大胆地设计情节,在传统剧目表演模式的基础上,大胆地创新,有所侧重地表现剧情,使演出效果更加艺术化,提高传统剧目的观赏性和艺术性,是郭小庄改编传统剧目又一大亮点。

在《白蛇与许仙》一剧中,为了加重白素贞对许仙的爱情场景,和白素贞为救许仙而不怕艰险的忠贞,于是在《盗仙草》一场的设计上有所突破,改编后的《盗仙草》,同时增加了高难度动作,在天兵天将的团团包围之下,白素贞手中失了剑,身上负了伤,仍不肯退缩而逃,依然冒险挺进,心中只有取得仙草以救爱郎,完全不顾自身安危。另在《合钵》一场,为了增强气氛,在主要人物法海和韦陀之外,加了天兵天将的阵势,显现了上天不可抗拒的莫大威力,相形之下的白蛇与许仙,微弱而无助,却勇敢而无畏,表达出千古真情所铸成的坚贞爱情,哀怨凄凉、动人落泪的景象,久久回荡在观众心中。

《感天动地窦娥冤》一剧中,在序幕起之后,四周一片幽暗,只有一束光隐现出,窦娥孤单地在场上低头纺纱,这在话剧或电影的表现中是很常见的,不足为奇,但在京剧的传统表现中,这一设想确实是创新的。因为它打破了国剧人物上下场的秩序。京剧演员的出场非常重要,传统是讲究“亮相”,台下观众睹状,立即喝彩喊好,有所谓“碰头好”^[3]之说,尤其是红牌角色,更以这种碰头好来测试受欢迎的程度。郭小庄却以整体演出效果为念,注重舞台在幕起后的画面气氛。在暗淡、孤独、幽叹的景象中,给予观众一股凝重、静寂的感觉。试问,如此气氛,观众怎能不沉浸其中?

有人认为雅音小集和郭小庄所演的戏,不能称作京剧了,他应该是一个新的剧种,然而郭小庄却认为它所演的还是京剧。其实,是不是叫做京剧并不重要,重要的是他演给现代观众朋友看,同时利用了传统舞台所训练出来的演技,以行动来体验传统与现代结合的精神,这正是我们要给与最大肯定的地方。只要这种精神能够在戏剧界持续,那么我国的戏曲仍将一代一代发扬传承。

【参考文献】

- [1] 金文光著.《雅音下月演出感天动地窦娥冤,内容大部删减,已非新瓶装旧酒》[N].台湾《民生报》,1980.2.22.
- [2] 沈冬著.惊蛰春雷动“雅音”[N].台湾《工商时报》,1980.3.11.
- [3] 柳天依著.郭小庄——雅音绕梁[M].台视文化事业股份有限公司出版,1998.