

戏曲“现代化”、“都市化”的有益探索 ——评湖北京剧院的《建安轶事》*

单天罡

(山东大学国际教育学院,山东济南 250100)

摘要:当代著名剧作家罗怀臻创作的新编历史剧《建安轶事》,在戏曲“现代化”问题上做出了成功的实践,具体表现在题材主旨的当代性和当代思想元素的多方位渗透,人物形象也发生了现代改变,并得到观众认可。剧作对传统的行当、程式也进行了大胆创新,摒弃了一桌二椅的传统舞台布局,借用现代科技手段,展现出鲜明的“都市化”特色。

关键词:《建安轶事》;新编戏剧;现代化;都市化
中图分类号:J821 **文献标识码:**A

当代著名剧作家罗怀臻自上世纪80年代开始专业剧本创作,其创作特点就是致力于“传统戏剧现代化”和“地方戏曲都市化”的实践与探索,成绩有目共睹。罗怀臻编剧、湖北京剧院演出的新编历史剧《建安轶事》,“十艺节”亮相泉城济南,笔者有幸观看,留下深刻印象。

一、现代化特征明显

“民族性”与“现代性”是我国现代文化发展的两个核心议题,戏曲的“现代化”更是现代戏曲改革发展的重大使命。1939年张庚发表《话剧民族化与旧剧现代化》一文,最先提出戏曲“现代化”这一颇具影响力的思想。然而如何实现“现代化”,实践中却也存在许多问题。“现代化”是一个流动性的概念,即不同历史时期有相应的思想内涵,其具体的风貌特点还需要我们通过作品去深刻感受。可以说,《建安轶事》在戏曲“现代化”问题上做出了成功的实践。

题材主旨的当代性。《建安轶事》选取的是建安才女蔡文姬的故事,该故事源于蔡琰的《悲愤诗》和《胡笳十八拍》,经民间流传,又有了多种演绎,因此成了戏曲小说喜爱的题材,元代金志甫有《蔡琰还朝(汉)》杂剧,陈与郊存《文姬入塞》一折,明有黄粹吾《胡笳记》传奇,清有曹寅《续琵琶记》传奇、南山逸史《中郎女》、尤侗《吊琵琶》和《文姬归汉》杂

剧,建国后郭沫若创作了新编历史剧《蔡文姬》,充分说明文姬故事广受欢迎。上述作品叙演文姬故事,其立意向度多在悲苦身世、民族问题、历史责任方面。新编京剧《建安轶事》会以什么面貌出现呢?编剧罗怀臻立足当代,关注个体生命的当前价值,选取了当代人比较喜爱的感情视角——敷衍文姬归汉后与董祀的感情生活:蔡文姬在南匈奴生活了十二年,与左贤王育有两个孩子,被曹世叔(曹操)接回中原。文姬身归中原却亲情难舍,终日郁郁寡欢。曹操为慰其忧思,特意安排了文姬与董祀的婚姻,当时文姬三十五岁,董祀二十三岁,两人相差十二岁,加之董祀年少意得,心有所属,婚后夫妻并不和谐。二人以姐弟相处,讨论琴瑟宫商,倒也惬意。孔融府宴上,面对士大夫们的嘲笑,董祀挺身回护妻子,两人的关系开始转向。谁知突然祸起,董祀因违反禁酒令且藐视丞相、阳奉阴违要被问罪处斩。紧急关头,文姬迎风冒雪,单人独骑,蓬头跣足,向曹操求情,痛诉自己命运乖蹇,如今已经是三嫁之身,流言滔滔,如果再遭不测,自己难以存身,最终说服曹操赦免董祀。文姬与董祀回家潜修《后汉书》,十数年后隐居终南山,成就了神仙眷侣。

当代思想元素的渗透。剧作对文姬和董祀这段感情的演绎加入许多当代思想,具体表现在:一,对孔融之类腐儒的痛斥批判。文姬在曹操的撮合下嫁

* 收稿日期:2014-05-02

作者简介:单天罡(1990-),男,山东郓城人,山东大学国际教育学院硕士生,蒙古大学孔子学院教师,研究方向:汉语国际教育和中国古代戏曲。

给董祀,文姬的再嫁遭到孔融等腐儒的嘲笑,什么“节烈有亏”,什么“半老徐娘”,董祀坦然以“高华皎月,玉洁冰清”八个字相对,“辱我夫人与辱我董祀何异?”公然回护自己的妻子。这是当代社会对女性人文关怀的体现。社会发展到今天,女性与男性一样获得了社会地位和尊重,妻子与丈夫拥有平等的人格和尊严,不再是丈夫的“贱内”。这种理念内化为作者的思想,也被赋予了董祀,因此他才可以士大夫面前堂而皇之、理直气壮地予以反击。二,现代人独有的达观与乐观精神。剧中董祀与文姬初次相见,董祀劝文姬:“既然文姬夫人回归中原,就该化悲苦为欢笑,把胡笳作汉歌,如此才不负丞相迎归之意,不负文姬夫人的平生哪。”文姬欣然接受:“恍若知音从天降,寥寥数语暖胸膛,胡笳翻成汉歌唱,悲苦换作笑声扬。奈何我一味忧伤思过往,辜负了丞相迎还热心肠。”不纠缠过去,向前看,放眼未来,才有幸福,这是典型的乐观倾向、浪漫主义的思维,蔡文姬也正是藉此才转换了行为方式,获得未来与董祀的幸福。

人物形象的现代改变。《建安轶事》打破封建正统思想的禁锢,把曹操塑造成一个视文姬若亲生、呵护有加,有感情、有亲情且通情达理、威严可敬的“曹世叔”的形象。舞台上老生应工,不勾脸,黑髯,与以往戏台上奸邪狡诈的“奸雄”、勾白脸净行应工的曹丞相完全不同。曹操形象的改变实际上适应了当代知识层对历史人物曹操的再认识。中国古代由于封建正统思想作怪,曹操一直以阴险狡诈的形象出现,实际上他确是一个雄才大略、有胆有识的人物。东汉末年著名人物评论家许劭的月旦评尽人皆知,“治世之能臣,乱世之奸雄”也得到曹操本人的认同,“能”与“雄”指其才,“奸”指其德,而“德”的认可是有时代性的,说他奸正因其不循规蹈矩、不按正统思维办事。今天摒弃了正统思想的干扰,客观、公允地还曹操一代雄才伟略的领袖人物的真面目,从而得到观众的认可。

行当程式的现代创新。剧中蔡文姬突破行当程式,集青衣、刀马旦、泼辣旦表演于一身,归汉、见董祀、婚房等戏中都是稳重大方的青衣。在救董祀一出戏中则为了适应她“心急火燎急加鞭”的心情,快马急奔,“马失前蹄腿折断”,又“弃马徒步赶”,这一段表演,显然加入了刀马旦的表演程式。“蓬头跣足,如此狼狈”地出现在曹操书房,哭诉自己的身世不幸,又融入泼辣旦的表演程式。

平和、宽容的民族情绪特色。经过历史上几次

民族大融合,与现代长期的和平共处,当代人习惯以共同体性质的词汇“中华民族”来表述民族关系,因此古代那种大汉民族视异族为胡人、番邦、贼寇的民族敌意情绪基本消除,民族间视若同胞,不再对立。剧中左贤王虽着胡装,其情感与汉人无异,他明事理、识大局,希望“两家干戈化玉帛,胡汉两家总相亲”。对妻子关心、理解、体贴,有对“汉家女流落异邦”的理解,有对文姬“满腹才华”的欣赏,来中原还为文姬带来十只奶羊。这些描述其实就是对今天相互理解、和睦相处民族关系的艺术理解。

二、都市化的演出规制

和传统京剧演出不同,《建安轶事》一剧最初就是为都市演出而设计的。都市演出自有都市化的特点,无论人物、曲词,还是剧场、舞台、灯光、音乐,一切都不可避免地融汇了现代人的艺术经验。早在1954年田汉在“中国文联第二届全国委员会剧协理事会上”发言,就提出戏曲舞台艺术革新的见解,他指出要“运用现代人的艺术经验,包括新的文学、戏剧、音乐、美术等方面的进步经验,来改革发展它”。今日,完全脱离现代艺术经验和舞台技术来谈戏曲的革新和发展,更是不可想象的。

剧场是戏剧表演的重要载体,其规模形制与戏剧的社会地位密切相关。中国戏剧一直被视为贱艺,不登大雅之堂,缺乏剧场意识,戏剧演出一直处于一种随意性的流动状态,其演出场地因陋就简,或“撂地作场”“逢场作戏”“马围行处迎,人簇看场圆”,举凡田间、广场、街头、院落、户内、船舱、殿庭、寺院、庙宇、酒楼、茶馆、集市等都可以用来演出;即便是勾栏瓦肆等专门的演出场所,也几乎是一个空场子,通常只放置一桌两凳。一个剧团的所有家当也就几只大箱子,剧情场景要靠角色的虚拟动作演示出来。

近现代以来,都市建起了恢宏的现代化剧场,戏曲演出大量涌入城市,戏曲发展出现新的格局与演化,戏曲的生产方式普遍由半农半艺转变为职业化,其主要传播方式由广场走进现代化剧场。选择进入现代化大剧场的戏曲不可能不受到剧场的影响,其布景、环境布置等现代特征的舞台美术产生了。《建安轶事》摒弃了一桌二椅的传统舞台布局,借用现代舞美,让适应了现场感的城市观众能轻松地感受故事发生的场景。采用虚实结合的艺术形式布置演出,如相府、书房、婚房、左贤王驿馆,都有一定的房间隔断和家具摆设,给人真实感。尤其是尾声借助现代舞台处理,特别给人以审美享受,薄纱布屏后

面的高台上,若隐若现的是隐居终南山的蔡文姬和董祀,二人琴瑟和鸣,引人无限向往和遐想,诗情画意,韵味无穷。

灯光也不再是以白光为主、为照明服务的灯光,而是借用现代灯光的色彩斑斓、炫目形式,创造色彩空间,积极参与表演,以此来吸引观众眼球,如蔡文姬营救董祀一节,布景风雪交加,舞台上只有一束光打下来,把当时昏暗紧迫的气氛渲染得淋漓尽致。

伴奏乐器突破传统京剧以二胡为主奏的三大件,而采用大制作式的交响乐,板鼓、京胡、二胡、京二胡、大锣、小锣、月琴、三弦、琵琶、中阮、大阮、中胡、贝司、笛子、笙、唢呐、合成器、铙钹、定音鼓,效果形成一个相对庞大的乐队,凸显伴奏声势和感染力;乐队演奏离开台口进入乐池,表演流程就此固定下来,不得现场随意改动发挥。

当然,也有人看不惯这些改造,尤其对戏曲“都市化”的问题还有许多异议。我们已经进入了一个

多元的时代,任何艺术都难以以一种形式存在,多元并存才是生存之道,正如约翰奈斯比特的《大趋势》中所说:“对于今天的艺术——所有的艺术来说,如果是有什么特点的话,那就是多种多样的选择,这里没有占统治地位的流派,没有非此即彼的艺术风格,成千上万个艺术流派和艺术家都在竞妍争辉,而没有新的主导出现,现在有历史上空前众多的艺术家正在创造着历史上空前丰富的艺术作品。”戏曲是一种对象艺术,古代就有文人戏、农民戏、市民戏、祭祀戏等,其创作和演出根据观众对象和演出场所会有不同。现代也如此,我们既鼓励都市化的大制作,也欣赏民营的草根剧团的大作为,他们仍然坚守着朴素的演出方式——一幅布景画,地上铺几块毯子,就是舞台。在民间游走——进街道、下农村,广场临时搭台演出,为广大非都市观众服务。都市化和草根化各有特点和优势,各有自己的观众群,二者可以互相借鉴,但不能互相替代。

A Beneficial Exploration on the Modernization and Urbanization of Traditional Opera
——A Criticism on *Jian’ an Anecdotes* Played by Hubei Peking Opera Theater

SHAN Tian – gang

(The International College of Shandong University , Jinan Shandong 250100, China)

Abstract: The new history play *Jian’ an Anecdotes* that created by Huaizhen Luo , a famous contemporary dramatist , made a successful practice on the issue of traditional opera ’s modernization. Specific performance is contemporariness of the theme ’s subject and multi – faceted penetration of elements of contemporary thoughts , as well as the characters showed modern changes and got audiences ’ recognition. The play also made a bold innovation on traditional types and programs , and abandoned old layouts like the “one table with two chairs”. Then , by using modern scientific methods , it showed us very clear characteristics of urbanization .

Key words: *Jian’ an Anecdotes* ; the new history play ; modernization ; urbanization

(责任编辑:王建)