

论电影《霸王别姬》中程蝶衣的悲剧命运和艺术造诣

赵雅轩

(平顶山学院 河南 平顶山 457176)

摘要: 电影《霸王别姬》讲述了一对儿时一起长大的京剧戏子。不同的是,他们其中一个入戏而不迷,另一个认为戏就是人生。本文先从社会背景入手,分析人们在不同时代人们对艺术的态度和压力下人性的扭曲。之后,从个人上分析造成他悲剧命运的心理因素。结合这两方面,揭示了《霸王别姬》里程蝶衣一形象悲剧命运的必然性。正是因为他的入迷,他也在京剧方面的造诣堪称登峰造极。

关键词: 时代; 戏迷; 偏激; 悲剧

中图分类号: H315

文献标识码: A

文章编号: 1006-026X(2013)04-0000-01

岁月折磨下的灵魂,纵有万般能耐,可终也抵不过天命,该是悲剧的终究会是悲剧。程蝶衣,一个京戏的绝青之精。但她却在人世间,凡人堆里,要不疯不成魔,拿他改怎么活?正是因为他的疯魔,让京戏广受追捧,而他也自愿选择了悲剧的命运。

一、不同时期的社会背景

(一)、北洋军阀政府统治时代

在生存都成问题的时代,艺术成了谋生的工具。小豆子的母亲无力抚养孩子,只能狠心将小豆子送到梨园谋生。古时戏班严厉苛刻,加上出身低贱时常被孤立。师兄小石头和小豆子在历经许多事情后,感情超越了朋友和兄弟的情谊。那个时代,京剧风靡,国人崇拜京剧,至于戏子也个个不要命的想当角儿。而小豆子天生相貌灵秀,惹人怜,是演虞姬的好苗子,而他却一直不愿意承认自己要演的是女儿身。只到一次经理来挑人,他最疼爱他的师兄武力教训后才改口。这次武力的教训让他明白了师傅长期以来的良苦用心。而这次改口,让他有了机会成为京剧角儿,但也为他的悲剧命运埋下了伏笔。

(二)、抗日战争时期

《霸王别姬》中霸王演戏而不入戏,认为生活是生活,戏是戏。虞姬演戏又迷戏,认为人生是戏,戏如人生。当段小楼遇上名妓菊仙,由于爱情,小楼的生活发生了一些改变。而程蝶衣始终是那么的纯粹,他不容段小楼心中有他人,并觉得他会因此而不演戏。蝶衣在欲决绝之时,正是京剧的渐渐衰落期。普通老百姓已经为生活在逃难,而只有家庭殷实的人才有赏戏的情趣。虽然小楼和蝶衣之间存在矛盾,但对方有困难或懈怠的时候,对方都会扶一把。在日本侵华之时,这个不管阶级、不管场合、不管人的戏子蝶衣,他却唱了戏。此时,菊仙也有了小楼的孩子,他们的爱情日趋笃厚。但蝶衣万万没有想到他会被人当做亡国奴、汉奸。已经对生活失望的他,只是认命。

(三)、文化大革命时期

文革是一场触及灵魂的大革命。逼迫段小楼批判、揭发程蝶衣,是人性弱点的尽显。艺术被称为牛鬼蛇神,京剧也彻底衰落。把戏当初命的程蝶衣当然像失了魂的落魄人,他眼睁睁的看着他爱的师哥,用一句句伤人的话来批判自己,他痛不欲生。他自己从未真正认识过人生和自己,只是执着和着迷于戏,他也从来不愿意觉醒。显然,他们的人性在这种批判下人格发生了扭曲变异,他们也不再是曾经的小石头和小豆子了。

(四)、解放之后

十一年之后,京剧恢复原来的地位,人们开始继续表演京剧。此时,沧桑历尽的程蝶衣和段小楼再重排《霸王别姬》时,一切似乎都没有变,虞姬依然爱着那楚霸王。而一切又在段小楼提示下终结了。蝶衣他终究认识到自己是男儿身,但他已经习惯了把戏当做人生。他一心还是想做他的虞姬,从一而终。最终,他挥刀自刎了。

二、个人心理——迷戏而避世的偏激心态

起初,他着迷于戏,不愿自拔。师傅要他从一而终,他一生追求京剧。小癞子的自杀和张公公的猥亵,却让他觉得戏子的地位卑微,社会对少年的不公,让他产生了避世的态度,他更不愿意理会凡世,只想演戏。他和大师兄说:“要唱一辈子戏,说好了了一辈子,差一年,差一个月,差一个时辰都不行。”他是个“不疯魔不成活”的戏痴、戏迷、戏疯子。这种偏执,让他的虞姬比任何人都更加传神,令众人追捧。他爱上了演戏,也爱上了戏中的人。一旦现实向他靠近,他必定会痛苦。他想留住那种演戏的感觉,而死亡是一种方式让人感觉时间静止,一切似乎在停留在最美好的一刻。

霸王别姬,千古绝唱。而程蝶衣,他自个儿成全了自个儿。

作者简介: 赵雅轩(1991—),女,汉族,湖南湘潭人,学生,本科在读,单位:平顶山学院外国语学院,研究方向:播音与主持(英语方向)