

“意趣神色”的守正出新

——台湾客家实验剧《霸王虞姬》观后

■ 刘嘉伟

近日，台湾荣兴客家采茶剧团《霸王虞姬》在台北“国家”大剧院隆重上演。该剧虽是客家戏，却融入了京剧、歌仔戏等多元养分，故而以客家实验剧称之。《霸》剧由台湾著名学者、剧作家曾永义先生编剧，中国一级导演、演员、京剧表演艺术家陈霖苍先生跨海登台担任导演并饰演项羽。两岸演员共同演绎了氍毹佳篇，赢得了广大观众的称赏。笔者欲借汤显祖《答吕姜山》中“意趣神色”四字，略谈几点观后所得，就正于方家。

汤显祖在《序丘毛伯稿》中说“词以立意为宗”。“意”，即是一部戏的主旨所在，也是剧作成败的关键。楚汉相争的故事家喻户晓，这部客家实验剧如何创新，便是所有观众的期待。该剧《幕前曲》便唱道：“英雄有成败，谁是真英雄。”《尾声》又以“看穿那是非成败转头尽，只有那英雄美人至意至性永长生”收束全剧，大开大阖，唱响着英雄的赞歌与挽歌。笔者正在台湾大学客座，有幸常和编剧曾永义先生见面。谈及创作，曾教授说，楚、汉两个阵营互争雄强、天下大乱，自己剧作中是将英雄的理想建构在虞姬身上。笔者闻言，醍醐灌顶，这

也正是曾先生英雄史观的先进之处与该剧创新之所在。

《史记》中记载项羽“有美人名虞，常幸从”。史书中对于这位美人的记载浮光掠影，而曾先生的剧作，不名之以“霸王别姬”，而是“霸王虞姬”，霸王、虞姬不分轩轻。在剧作中，项羽称虞姬是“千娇百媚女英杰”，又道“我是龙来你是凤，俺与你卷土重来日月同”。不可一世的西楚霸王把二人放在一起相提并论。剧中，刘邦假仁假义，项羽行事鲁莽，而虞姬智慧仁德、平和冷静。她劝谏项羽：“英雄要博万世名，须能忍气更吞声。”并抒发自己的政治理想是“使人人相见殷殷请，使庶民百姓乐平生”。不为一己之荣辱得失，心系的是黎民苍生。四面楚歌之时，虞姬想到“大王他胸无城府仗勇力，内实仁弱外刚愎”。其实这是把太史公对项羽的评价赋予了她。出逃之时，虞姬还宠辱不惊地勉慰项羽“履险如夷向前望，风花雪月尽文章”。乌江同殉前，项羽死意已决，虞姬：“大王何出此言！岂不知适才共大王重重突围，所为何来！眼前有船不渡，尚待何时！好伤感人也！”就这样，在紧张的剧情、激烈的冲突之中，曾先生以进步开明的

女性观，丰富了虞姬的艺术形象，使她与霸王相欣相赏、相顾相成；并在这位女中豪杰身上寄予了英雄的理想，歌颂的是至情至性，推重的是心系万民的英雄。

所谓“趣”者，即生趣、趣味。《霸》剧最有趣之处，莫过于客家采茶调，京剧皮黄腔、歌仔七字都马调同场飙戏，这在两岸戏曲界尚属新奇。多种声腔同台并现、“众声喧哗”，很有点现代主义的味道，但主创人员都无意于哗众取宠，而是尊重传统的前提下大胆地尝试。陈霖苍先生即指出该剧的编演是“老实认真的继承，大胆谨慎的探索，守住根不忘本”。演出过程中，无论哪种声腔演唱，经字幕打出后，一目了然，观众不存在因剧种方言不通而产生的隔阂；三种腔韵互为映衬、相互激荡，相得益彰。尤其是霸王与虞姬对戏时，两人既有肢体语言的亲密，又有声腔的融会与疏离，让人感到虞姬并非小鸟依人的女萝，而是像舒婷诗中所写以树的形象和楚霸王站在了在一起，呼应了主题，别有意趣。客家采茶戏本是表现儿女情长的小戏，跨剧种演出后，才更适宜承载如此乾旋坤转的大主题。这种实验，无疑是提升了客家戏的品位。如果从戏曲史发展来看，京剧的形成接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，是剧种间不断交流、融合的结晶；客家戏曲的表演程式里，吸纳有乱弹、四平、京剧的精华，也有歌仔戏的影子。曾永义教授就曾在《论说“腔调”》一文中系统地阐述了戏曲腔调的流播与结合。曾先生的此番实验，更是在深厚理论上对传统剧种的融汇与创新。如果从社会文化上来

看，戏曲间的融合，也是台湾多元文化、多元族群融合的体现。

最后，再简单谈几句“神”与“色”。

《霸》剧很好地继承了中国戏曲虚拟化的审美传统。舞美遗貌取神，没有奢侈靡费的布景，只有一块大幕布，在灯光的映衬中，表现出烟水苍茫的历史感。同时，又利用现代舞台的可旋转性，在表现两军对垒、四面楚歌的大场面中，众多演员边唱边随舞台旋转，歌舞、唱腔、身段、唱词、移动的空间共同营造出磅礴的意境，迸发出震慑人心的戏剧力量。所谓“色”，主要指文采辞华。曾永义先生是两岸戏曲研究界的泰斗，并有十余部戏剧作品搬上舞台，《霸》剧更是其历时26年，数易其稿的心血之作。其曲文真如冯梦龙所云“组织藻绘，而不涉于诗赋”，“常谈口语，而不涉于粗俗”。旦脚虞姬唱词，前文已引，充满真挚之理与秀杰之气。序幕、尾声中出场的乌江亭长由台湾戏曲薪传奖获得者小咪老师饰演，他的宾白醒豁，时而出现“派出所长”、“拉选票”、“高血压”等现代语词和“未输团仔抢大饼”（好像小孩子抢大饼）等闽南语，机趣横生、引人兴会。

著名学者刘祯先生曾言：“（曾永义）之戏剧研究是贯通的、全面的和立体的”，并谓曾先生为“海峡两岸文化、戏曲交流的先行者、组织者”。希望曾教授能创作出更多、更好的戏剧嘉惠剧坛，也希望两岸更紧密地交流，取长补短，共同延续中华文脉，繁荣艺术舞台。

责任编辑 姜艺艺