

展现民族史诗的京剧力作

——京剧《白洁圣妃》观感

□陈本仁

摘要：《白洁圣妃》着力描写白洁和皮逻阁自身灵魂的碰撞和拼搏，反映出古老遥远的部落族民从政治蒙昧起步走向政治开明所经历的善良与罪恶、道义与仇恨互相缠绕的复杂和痛苦的过程，既看到传说中闪光的点，又看到串起若干个点的历史红线，在点和线的交错中，发现戏剧的魅力，表现戏剧的魅力。

关键词：《白洁圣妃》；中国京剧艺术云南民族剧派；继承创新；传承关派艺术

中图分类号：I207.32 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-840X(2008)06-0022-02

白洁夫人是广泛流传在云南洱海地区的一个美丽传说，作为白族先民在传说和民族史诗中创造出来的一个闪耀着理想光辉的人物形象，曾经久不衰地出现在各类文艺的创作作品中。由云南省京剧院创作演出的京剧《白洁圣妃》，则以新锐的探索气质展现宏大的史诗事件，在精心继承传统的同时，充分调动京剧艺术和戏剧艺术的多种表现手段，强化戏剧人物的形象塑造和精神世界的呈现，赋以主人公基于传说基础上的新诠释，使“圣妃”这一艺术形象在民族发展、融合、共同走向光明和繁荣的历史大主题中得以确立，为中国京剧艺术云南民族剧派的创新和突破做出了成功的尝试。

一、继承和探索并举，着力塑造戏剧事件中的戏剧人物，深化剧情的思想内涵，升华剧本的主题，是该剧的鲜明特点

《白洁圣妃》在展现民族史诗的同时，以全新的戏剧视点开掘创作题材，在传说和史诗的框架内将激烈的外部冲突引入到人物的内心世界，着力展现白洁和皮逻阁自身灵魂的碰撞和拼搏，反映出古老遥远的部落族民从政治蒙昧起步走向政治开明所经历的善良与罪恶、道义与仇恨互相缠绕的复杂和痛苦的过程，并以白洁夫人为理想的化身，表达了六诏各部族向往和平和开明，结束战乱和纷争，归附大唐版图的历史选择。这个戏有难度也有高度，成功地运用唱腔刻画人

物，强化人物内心世界的戏剧冲突，不仅完成了事件的叙述，还提供了很好的舞台观赏性。那田园般恬静的场面，令人心旷神怡；那野蛮蒙昧的火焚屠杀，使人触目惊心；那撕裂人心的悲情咏叹，催人泪下；更有栩栩如生重情明理的白洁夫人投海明志感召仇敌、感召六诏子民的大美与大勇，构成了民族史诗中历史性瞬间的宏大悲喜剧，为中国京剧艺术的人物长廊增添了不可多得的艺术形象。这样的艺术追求，不仅拓宽了戏曲艺术的表现空间，还在京剧艺术中塑造出基于民族文化的亦反亦正、变化发展的新艺术形象，克服了人物单一性和概念化的倾向，表现出现代戏剧意识与古老京剧艺术的有机结合。作为民族历史题材的创作剧目，《白洁圣妃》不满足于以京剧的形式复述一个民间传说故事，而是在传说题材和艺术形式的高度结合下，充分调动艺术创作的功能，既看到传说中的闪光点—白洁夫人对邓诏主忠贞的爱情和不屈的性格；又看到串起若干个点的历史红线—六诏族民盼望走出战乱和分裂的黑夜，迎来和平和统一曙光的心愿。在点和线的交错中，发现戏剧的魅力，表现戏剧的魅力，为民族题材的戏剧创作提供了有益的经验。

二、对关派艺术的潜心传承和弘扬

《白洁圣妃》是一部以古代少数民族女性为第一主角的唱功戏，由于剧情的大幅起落、戏剧冲突的激烈和人物内心活动的丰富，在唱腔上成功地融汇了多派京剧大家的演唱风格和表现方法，既有张派的清丽明亮，也有梅派的委婉深情，还有程派的沉稳坚毅，更有关派艺术擅长表现侠肝义胆、气宇轩昂的巾帼英豪的那种大义凛然、洒脱自如的气质和艺术风格。由胡春华扮演的白洁

夫人，从扮相、身段、唱腔、表演到那股主宰舞台的“精气神”，时时显露出受关派艺术深邃影响的印迹。还有关派艺术中紧扣人物命运编织情节的表现手法，通过主人公鲜明的个性积极推动剧情发展的那种大刀阔斧式的明快风格，无论在剧本的结构上，还是在表、导演的艺术处理中，都有着明显的表现。尤其值得一提的是，剧中白洁夫人的十二段完整唱段，声腔丰富、板式齐全，不仅体现了表演者的功力和才华，更能看出一代艺术大师的某些大风格对一个剧团的长远影响。此外，由周凯扮演的皮逻阁，亦生亦净，集儒雅和彪悍于一身，借力并用，刻画出历史变革中戏剧人物复杂多重的个性，耐人寻味。由徐保良扮演的邓诏主，潇洒英俊，文武兼备，给观众留下了深刻的印象，反映出云南省京剧院演员的整体实力。总之，从塑造人物出发，以关派艺术的气质和风格为主线，博采众家之长，融会贯通，潜心传承，提炼出表现民族历史人物形象的表演风格和京剧韵味，是《白洁圣妃》新的艺术成就。

三、适度运用民族元素，努力探索中国京剧艺术云南民族剧派的个性特征

《白洁圣妃》全剧完整、协调、流畅，对民族元素的适度运用，丰富了剧作的观赏性和趣味性。如全剧的服饰设计，既吸收了云南元素，又归于京剧服饰的大统，形成了既合乎京剧风范又具有民族特点的设计风格。在舞美的设计构思中，景与戏有机相连，实现了苍山、洱海、蝴蝶泉的实景运用和戏曲虚拟化表演的结合，使舞台呈现变得通透亮丽、浓淡相宜、情景交融。一反故作深沉的

(下转 40 页)

民间艺术的一种尝试，希望本文能对广大的民间艺术研究者以及所有热爱和关注民间艺术的人们有所启迪。

(责任编辑 彭慧媛)

参考文献：

- [1] 潘鲁生. 民艺学论纲 [M]. 北京工艺美术出版社, 1998.
- [2] 梁玖. 什么是民间艺术 [J]. 中华手工, [3] 王恩涌, 赵荣, 张小林等. 人文地理学 [M]. 高等教育出版社 2002.

[作者简介：郑伟忠，浙江师范大学旅游与资源管理学院硕士；叶玮，浙江师范大学旅游与资源管理学院研究员。金华 321004]

(上接 23 页)

类型化舞台美术设计格调，营造出和剧情相一致的舞美氛围，努力探索民族题材京剧的舞美表现方式。再如剧中四个蒙舍官吏的表演，使用了戏剧化处理的云南大理方言，凝重中加点俏皮，引发了观众会心的笑声。总之，不表面肤浅地使用民族元素，而是在遵循京剧艺术总体风格的前提下吸收民族元素养分，使《白洁圣妃》在剧目的二度创作上，达到了一个新的高度。导演遵循京剧艺术自身的特性去拓展民族剧派的表现空间，把剧本再现得十分京剧化又十分民族化。京剧艺术的气势恢宏、张弛有序、声腔动人和史诗传说题材的神秘遥远、跌宕起伏、想象丰富形成了巧妙的结合，既表现出史官文化的刚正和严谨，又融入了巫风气息的浪漫和多姿。这些积极的探索，必将推动着中国京

剧艺术云南民族剧派的个性特征和艺术特色的逐步形成。

云南京剧是诞生关派艺术的发祥之地，云南省京剧院是国家十个重点京剧院团之一，多年来，为京剧的振兴、繁荣和发展，做出了自己的贡献。上世纪六十年代关肃霜正式向梅兰芳拜师，梅兰芳赠与关肃霜一句话：“观众是一面镜子，永远照耀着我们前进。”现在细读这句话，仿佛强烈地感受到云南京剧人从未停歇的前进步伐，从《多沙阿波》、《黛诺》……《梦断碑寒》到《风氏彝兰》，再到《白洁圣妃》，立足云南，面向全国的云南京剧艺术正一步一个脚印，不断攀登新的高峰。

(责任编辑 薛 雁)

[作者简介：陈本仁，云南人民广播电台高级编辑。昆明 650031]