

匠心独运，跨界出新

——浅析话剧导演林兆华执导京剧《宰相刘罗锅》

□ 刘学华（河北大学艺术学院，河北 保定 071000）

【摘要】连台本戏是中国戏剧剧目中的一种，采用连日接演整本大戏（类似电视连续剧）的演出方式。该剧在跨界改编上，不仅传承了京剧这一国粹的艺术精华，还在创新方面进行了大胆的尝试，保留原作的经典段落，塑造鲜明人物形象，创新表现手法，力求接地气平民化，贴近百姓生活。

【关键词】改编；林兆华；京剧

电影和电视艺术的崛起，对戏剧、戏曲的影响是极大的。最直接的即是导致收视率、关注度下降，相关经营受损，从而使艺术思想空间萎缩、创作资源减少、人心浮躁、人才流失等。但影视对于戏剧的影响并非是全幅面的，优秀影视作品无论在艺术成就还是观众积累方面都营造了利于其再度改编的创作环境，这必将成为其相互学习、促进、发展和跨界出新的道路和方向。

一、京剧创新改编获成功

著名话剧导演林兆华执导的京剧《宰相刘罗锅》即是一部根据同名电视连续剧改编创作的连台本戏，因此，在电视连续剧取得收视和口碑双丰收的基础上，京剧版《宰相刘罗锅》赶在2010年贺岁档，一经上演便获得了空前的成功。连台本戏是中国戏剧剧目中的一种，采用连日接演整本大戏（类似电视连续剧）的演出方式。该剧在跨界改编上，不仅传承了京剧这一国粹的艺术精华，还在创新方面进行了大胆的尝试，保留原作的经典段落，塑造鲜明人物形象，创新表现手法，力求接地气平民化，贴近百姓生活。

二、林兆华导演分析

林兆华是我国著名戏剧导演，至今排演的话剧多达70多部，人称“大导”，但他从来都拒绝大师的称号，始终坚持艺术和人生都应像《建筑大师》所表现的那样处于持续攀登状态。林兆华一贯否认外界理论学者和媒体对其导演风格的定位，他认为自己没有固定风格，因此追求部部有创新，求异求变，大胆尝试京剧、昆剧、木偶戏、儿童剧等，在舞台上牵白马、拉乐队、扭曲茶馆背景乱斜乱搭，的确做到了“风格不定”。但这种不定中又存在某些方面的联系和共性，同时在京剧版《宰相刘罗锅》中也有所体现。舞台设计别出新意，不生硬模拟再现场景，以演员独特的走位和出色的表演技巧铺展情景。同样在《春秋三部曲》之《说客》中，舞台并没有刻意布置成春秋时期，布置极为简单和写意。京剧《宰相刘罗锅》中令人叹为惊奇的即是象征京剧舞台布置中“一桌二椅”的异形亭子，京剧中仅凭舞台上的“一桌二椅”，可表现普通人家、王府宅院、酒馆庙宇等人物生活环境、活动场所。在京剧《宰相刘罗锅》中，根据情景需要，亭子拆

分组合、变换角度和位置而呈现出亭、阁、牌楼等多种形式。除此之外，京剧演员多人走位排场一般呈“人”形或“八字”形，而京剧《宰相刘罗锅》中，演员多成横竖整齐排列形，传统京剧中不会过多出现的“检场”人员也在该剧中频频出现，甚至会与演员搭戏、参与剧情；一般处于侧台的伴奏乐队也在该剧一开场呈现在舞台正中央，坐落无序，如好友闲聚于亭间。这些都是林兆华导演自由、无定式、颠覆传统，大胆加入新鲜元素的具体表现。

三、叙事结构分析之人物与情节

无论话剧还是京剧，人物和情节都是叙事结构中两个最主要的因素。

京剧《宰相刘罗锅》中着重塑造了几个人物，且各个人物都具有鲜明的性格特点，承担着舞台表现任务。其中，刘墉是主角，塑造正面形象，表现出了其貌不扬、博学多识、聪明机敏、清正廉洁等特质。相反的，和珅是反面形象，他拍马溜须、贪污腐败，追名逐利、鱼肉乡里。而乾隆则掌握着剧中其他人物的生杀大权，象征着最高权力，起到情节事态的导向作用。而六王爷、格格也都在形象和性格上表现出鲜明特征，同时为剧情发展和侧面烘托人物形象起到不可忽视的作用。

京剧《宰相刘罗锅》汇集了诸多京剧表演名家，全剧唱腔优美、表演到位，故事情节跌宕起伏、笑点密集，同时不乏思维精妙的设计桥段，例如“一桶姜山”、下棋、看戏还是和泥的插科打诨、王府格格比棋招婿和“不杀之恩”等。这些情节的意义不仅在于表现人物性格、引起观众兴趣，同时具有深化主旨和升华思想内涵的作用。

传统戏曲的三大特性是综合性、虚拟性和程式性。在京剧《宰相刘罗锅》中，其综合性展现在它融汇多个艺术门类，诸如音乐、舞蹈、美术等，同时，唱、念、做、打等多项基本功也在演员精湛的表演中得以体现。程式性是戏曲反映生活的表现形式特点，戏曲表演中日常动作皆有固定的格式，观众能从其程式化的无实物表演中准确辨识演员动作，从而帮助理解剧情。中国戏曲的虚拟性突破了西方歌剧的“三一律”的局限，在演员表演动作上也融合了部分虚拟成分。除了遵循传统戏剧的上述特性，该剧在演员的装束上体现了创新性，首先其没有复杂的、程式性的和强烈表现意义的京剧脸谱，人物带有简洁妆容，其性格大多通过言行得以表达；无论是京剧还是影视作品，清朝男子都有一条过腰长辫，而在该部作品中，鞭子与演员肩部衣服接合，垂于身体正面一侧，方便造型的同时具有生活气息和形式感。

综合以上关于京剧《宰相刘罗锅》艺术改编、导演、剧中人物、剧情、舞台布景、演员造型等多方面内容的分析，可以看出该剧融汇了众多艺术家的潜心研究和精心编排，同时也是电视剧的京剧改编和话剧导演的京剧尝试的“双跨”成功之作，为以后类似的艺术创作提供了优秀范例。

【作者简介】

刘学华（1994—），女，汉族，河北省保定市顺平县人，河北大学艺术学院戏剧影视文学专业在读本科生。

