

越剧也可以这样演

戴 平

■ 小歌班在上海演出时全体演员合影

元杂剧《冤报冤赵氏孤儿》重新搬上越剧舞台，是需要一点勇气的，还要冒失败的风险。自1955年伏尔泰将它改编成《中国孤儿》，在巴黎剧院连演190场以来，它已成为名震中外的戏曲经典剧目。近百年世纪来，国内已有秦腔、京剧、话剧、豫剧等剧种相继把《赵氏孤儿》搬上了舞台。因此，人们对越剧《赵氏孤儿》的期待自然就不同一般了。

6月上旬，越剧《赵氏孤儿》在上海大剧院上演，好评如潮。尚长荣说“这个戏是越剧，是迈出了二十一世纪步伐的越剧。”许多老观众认为《赵氏孤儿》是一出好看的、特别的越剧，男女合演看上去蛮舒服。众多新观众说，想不到越剧《赵氏孤儿》这样好看好听。首场演出结束后，演员谢幕时间长达十分钟。这都表明，观众已认可了这出戏。它虽然还不是很完美，但它在越剧发展史上跨出了重要的一步——越剧，也可以这样演。

柔美缠绵的越剧也可以演好阳

刚壮烈的《赵氏孤儿》。越剧向来擅于表现才子佳人，这一回却表现了金戈铁马。不过，它依然是一出越味十足的越剧。尹、傅、吕、范各派唱腔特色鲜明，夫妻情、骨肉情感人肺腑、催人泪下，保留了越剧以情感人的特长。交响乐伴奏使柔情如水的越剧也变得硬朗起来。尤其是赵志刚的表演，从人物出发，注重人物心理、感情和性格的刻画和塑造，再外化为形体、表演和唱腔，使程婴的形象有血有肉，有情有义，既有复杂的思想斗争，又有清晰的心路历程，使其更丰满、更立体、更可信、更有历史感，也更动人。赵志刚出演的程婴，是一个平民，一个正派人，一个草泽医生。他的救孤，起先是被动的，随着形势和思想的变化，他由被动转为主动，从平民成了英雄。赵志刚对程婴的塑造，是他在不惑之年的转型之作，为越剧改革迈出了新的一步。由此看来，题材和表演的多样化是越剧谋取生存和发展的一条必由之路。

回顾一下越剧发展史，最早的越剧并非全是女演员演的，也不是男女合演的，而是全部由男演员演的。从小歌班1906年走上舞台算起，至今越剧已经历了近一个世纪，当时，越剧演员是清一色男演员。后来，男子越剧逐渐发展成男

女混演。1925年，男班艺人陈素娥在嘉兴演出，因班内演员太少，演不成大戏，就将全班人马改为以赵瑞花、屠杏花为首的女子小歌班——这是男女同台演出的开始。此时的男女混演，不一定是男演男、女演女，而是按演员的特长分派角色。女学生插入男班依旧扮演生角，男小旦插入女班依旧演旦角，甚至是男女小生同台，男女小旦同戏。后来，男班艺人金荣水为使越剧能在大城市里站住脚，办起了第一个女子科班。上世纪30年代后期，女子越剧蓬勃兴起，“四季春”科班培养了袁雪芬、傅全香等一批著名演员，男班艺人逐渐退出舞台。1949年以后，女子越剧从浙江、上海走向全国，成为一个具有全国影响的剧种。

然而，女子越剧也有其局限性。上世纪60年代后，为了排演现代戏的需要，越剧又恢复了男女合演。

由此可见，越剧从清一色的男演员到男女合演，又从男女合演到女子越剧，再从女子越剧到男女合演，是一个否定之否定的过程，是越剧发展一个必然的过程。要发展，必要改革；要发展，必要有变化。我们要用科学发展观的眼光来看待越剧的创新。科学发展观的重要内容之一就是可持续发展。如何

才能保持可持续发展呢？蔡正仁曾说“我的老师教会了我50出戏，如果我演来演去就是这50出戏，那还有什么味道？”同理，为了生存，为了发展，越剧改革创新的重任，就落到了当代具有开拓创新精神的越剧艺术家的肩上。

如今许多青年人之所以不爱看越剧，原因就在于老剧目、旧内容、熟面孔、老腔调。若长此以往，越剧的衰落就难以避免。《赵氏孤儿》的成功，就在于它开风气之先，既突破了传统题材的局限，又摆脱了表演程式的限制，对越剧的表演形式进行了大胆改造，在越剧舞台上为男演员大大地支撑了一把。这台戏中，由许杰饰演的屠岸贾、张承好饰演的韩厥和齐春雷饰演的公孙杵臼，都很出色，尤其是许杰的表演有了质的提升。越剧《赵氏孤儿》一炮打红，再次证明“在发展中继承、在创新中求发展”是戏曲改革的一个普遍规律。

当然，改革创新的同时，还须注意保存越剧的根本，尤其是在声腔方面不能“变声”太过，顾及老观众的趣味和爱好。比如，开头和结尾的主题歌的曲调似乎离越剧太远，有些观众感到比较陌生。

越剧《赵氏孤儿》由著名话剧导演王晓鹰执导。这样做，继承了上世纪40年代袁雪芬和新文艺工作者合作的优秀传统，谱写了越剧与时代文化精英合作的新曲。王晓鹰首次导演越剧，堪称出色。他将许多现代戏剧的表现手法移植到越剧演出之中，令舞台呈现大气、凝重、洗练、流畅而富有张力的风格。20多位龙套的使用借鉴了古希腊戏剧中的歌队手法，增强了历史感；

■ 药箱之争

■ 舍子救孤

飘下的红绸替代武力和血腥，一把从天而降的利剑也具有深刻的象征意味。

越剧总是要随着时代的进步而发展的，赵志刚作为一位杰出的越剧艺术家，以其深厚的艺术功力和巨大

的创新魄力，在越剧发展的历程中作出了一次艰难而成功的尝试。《赵氏孤儿》有望成为越剧保留剧目，也有望成为越剧男女合演的界碑式的作品，对此，我充满信心。

（速写 / 陈星平）