

当哲理遭遇青春

记导演宋捷和京剧《培尔·金特》

□吴 痕

挪威的哲理诗剧，插上中国戏曲的翅膀，载着现代青春的气息，翱翔在别样精彩的天空。2005年12月，由上海戏剧学院戏曲分院02戏导班打造的全新京剧《培尔·金特》在实验剧场上演了。

2004年4月，上戏新空间里举行了一场学生汇报演出，一个叫卢秋燕的学生选排了《培尔·金特》。虽然只是个45分钟的片断，但观众的反响却很强烈，有人还感动得哭了。本剧指导老师、上戏分院戏导本科系主任宋捷分析说：“青春、理想、爱情、母子情，这是全人类的永恒共鸣。汇报一结束，我便和学生们商量把它改成京剧，作为他们的毕业大戏。”

有人觉得京剧中有太多中国式的审美，很难与西方互通；有人认为《培尔·金特》是易卜生作品中最难理解的一部诗剧，能以其原有的话剧形式搬上舞台已属不易，遑论京剧？而宋捷坚持认为，尽管《培尔·金特》的台词抒情性很强，但中国戏曲中的唱词同样具有很强的抒情性和韵律美，而且戏曲的写意性恰恰能展现该剧中天马行空的梦想和大跨度的时空转换。京剧版《培尔·金特》绝对可行！

剧本改编时，宋捷还跟戏曲音乐系杨晓辉一起，对《培尔·金特组曲》进行了改编，使其与京剧唱腔和各种民族乐器达到和谐统一。“这套组曲和京剧都是五音阶（即宫商角徵羽），很适合作改编。”

近几年来，戏曲舞台上改编剧增多，原创剧减少，京剧在题材选择上是否遇到了瓶颈？“现在京剧的发展确实遇到了一些问题，”宋捷开诚布公地表示：“很多人认为京剧是传统、是国粹，就应该保持原汁原味的东西，不断地深入挖掘、不断地重排经典。殊不知，如果只是一代代模仿，而忽略了题材的广度和思想的创新，传统也就失去了生命力。”

在宋捷看来，用戏曲的形式去承载“哲理性”的思想是一种新的尝试。京剧绝不是狭隘的，而是一

个博大精深的大熔炉。《培尔·金特》中加入了武打、舞蹈、说唱和现代乐器等元素，但却不让人觉得突兀，说明京剧有很强的兼容性。

此外，宋捷也谈到了上海首届戏曲导演本科班的情况。“刚开始我是忐忑不安的，教学和导戏毕竟不同，这是一个全新的领域。不过，办‘戏导班’太有必要了！因为戏曲在历史上一直是‘演员中心制’，由于长期忽视戏曲导演的培养，全国这一领域的人才屈指可数。”

宋捷还为戏导班引入了“话剧教学”。从话剧到戏曲、以及其中的关系，都是戏导班学习研究的内容。大一上学期学习事件小品，分析事件、人物，大一下学期训练“诗词意境”小品，使学生逐步感受到一部戏的诗意和韵味。大二时开始话剧片断选排，并选择外国作家如萨特、易卜生等哲理、思辨性强的剧本。“这是学戏剧的必经之路，要让他们把这些东西吃到肚子里去，涉猎广泛了才能跑得更快。”宋捷说：“戏曲是一门形式感很强的艺术。导演在排戏时容易被这种形式所束缚，从而丢掉一出戏的思想，使戏曲过分程式化。于是一些观众会觉得戏曲没意思，听不懂、看不懂。其实，排戏曲也要分析事件、人物，要紧紧抓住一出戏的‘核’，这也就是话剧的思维。”