

京剧改革的探索者

The explorer of Peking opera reform

记浙江省京剧团团长翁国生

□刘明厚

在浙江这个山清水秀的越剧大省，京剧生存状态显得有些边缘，相对于京、津、沪等地，京剧在浙江的观众群体是比较弱小的。因此，这些年来浙江省京剧团的日子过得有点艰难。

2002年夏，一位原浙江昆剧团著名的青年武生，梅花奖、文华奖、白玉兰奖得主受命担任了“浙京”副团长，四年后成为团长。他就是翁国生。上任伊始，浙江京剧如何走出困境，生存发展，就成了翁国生必须解开的首要难题。

翁国生2000年夏曾来上海戏剧学院导演系大专班学习。在那里，他接触到了当代最先进的表演艺术理念，也深刻感受到了海派艺术的独特魅力。潜移默化的艺术熏染，使一个大胆创新的理念逐渐在翁国生的脑中成型——在传统京

剧的基础上，融入现代年轻人所喜爱的表演元素——歌、舞，甚至街舞、说唱等现代最流行的艺术手段。

翁国生是一个实干家，从不纸上谈兵，舞台上的每一招、每一式，都是他在台下踏实苦练出来的。继第一个实验京剧《圆月之约》小试牛刀之后，翁国生的底气更足了。从《孔雀翎》开始，他在传统京剧舞台上巧妙融入了其他艺术尤其是现代表演艺术的表现手段，一种清新、别致、活泼的演剧样式迅即吸引了众多眼球。面对有人提出的歧义，他在情急中竟为《孔雀翎》自创了一个新名词“京歌剧”。这个词尽管听起来有点不伦不类，但《孔雀翎》却从杭州、嘉兴一直演到了上海，400多场的成绩，突破了“浙京”演剧史的纪录。京歌剧《孔雀翎》的定位是中小学生受众群体，每场演出都让观众兴致盎然、欢呼雀跃。

翁国生信心倍增。紧接着，在“浙京”破旧的排练厅里，他仅以18万元（包括排练厅的装修改造和排演经费在内）

■ 翁国生

的成本又推出了第二台小剧场实验京剧《红拂》。

在《红拂》的剧场里，观众平时十分熟悉的镜框式舞台没有了，伴奏乐师化妆上了舞台，成为演出的一个有机组成部分；观众和演员近在咫尺，没有了第四堵墙的间隔，共享同一个演绎空间；无论是剧本创作、导演处理、音乐设计还是演员表演，都是那么美轮美奂。《红拂》红遍西子湖畔，演出突破百场，收入118万元。阐释全新观演理念、具有独特演剧样式的《红拂》不仅获得了观众的喜爱，而且博得了戏剧业界的好评，荣获“田汉戏剧奖”、浙江省“五个一工程奖”和省戏剧节“优秀剧目大奖”、“优秀

■ 动漫真人秀走进京剧

导演奖”等诸多荣誉。

紧接着,新编神话京剧《宝莲灯》也刷新了上演纪录,演出200多场,收入达200多万元。“浙京”在2007年一年连出3台创新戏,演出均超百场,票房收入超百万,全年演出总场次达到415场,演出总收入达550.1万元。“浙京”全团演职人员的经济收入也得到很大提高,人均年收入达六万余元。更重要的是,翁国生以新颖的办团理念、优秀的创新剧目开拓了京剧在浙江的市场,打响了浙江京剧的品牌。翁国生培养启用了一批刚从学校毕业的年轻演员,更调动了全团上下的积极性,全团的凝聚力空前加强。短短四五年内,“浙京”从边缘走向了浙江演出市场的中心,许多演出公司纷纷主动上门要求与剧团签约、合作。

一个优秀的剧团,绝不能仅仅满足于走市场化道路,更须担负起自身的社会责任。翁国生在艺术创造上有着火一般的热情,在剧团的社会责任上又具有十分理性的思考和行动。3年前,省委、省政府、省政法委要求“浙京”创作一台以青少年法制教育为内容的现代戏,翁国生接到任务后,立即与主创人员下生活、搞创作。经过近两年的打磨,一部讲述一群迷途羔羊在监狱中重新觉醒的现代青春京剧《告别迷茫》呈现在了舞台之上。浙江全省23个监狱共十万服刑人员观看了该剧,他们边看边流泪,常常有台下哭声一片的场面——这些年轻服刑人员的心灵受到了艺术的强烈震撼。

这一场面,也同时深深感动着翁国生和所有剧组成员。这使他们

■ 翁国生(右一)在演出后与观众们交流

因这特殊的使命而格外敬业、格外投入。为让更多的观众受到教育,翁国生精心设计了3个演出版本,排练了3组演员,分别命名为“精品版”、“监狱版”和“校园版”。“精品版”的布景讲究,剧中网络游戏虚拟的“魔兽世界”以光怪陆离的舞台效果展现出来,给观众带来全新的视觉冲击力,但由于布景和灯光的要求较繁复,这个版本适于在大型剧院演出;“校园版”则删减了剧中吸毒、戒毒这一故事线,剧情主要加重在几位中学生身上,且根据大学生和中小学生不同的受众对象,在剧情内容上做了有机变化;“监狱版”为了巡演方便简化了布景,而在演出场面上做了强化。《告别迷茫》连续公演130多场,观众人次多达20多万,票房收入158万,取得了极佳的社会效益和可观的经济效益。

从《孔雀翎》、《红拂》到《告别迷茫》,这三部原创剧目的演出之所以受到大量观众的欢迎,一个

重要的原因是对京剧表现样式的突破与创新。作为这三部戏的导演,翁国生深入研究了现代年轻人的审美心理,并在导演构思上作了大胆的革新和探索。他认为只有先将年轻人吸引到剧场里,才会有以后培养他们越来越浓厚的兴趣的可能。“进剧场”,这是培养新一代京剧观众的第一步,没有这第一步,“吸引青年观众爱上京剧”只能是一句空谈。不过,翁国生所追求的并不是完全脱离京剧本体的舞台样式的花样翻新,而是建立在现代审美层次上的京剧审美的新的定位。任何创新与探索,都应该是建立在艺术家高度的社会责任感和现代意识的基础之上。这一点,翁国生做到了。

翁国生在京剧艺术上的不懈探索,展示出他不断超越自我的进取精神。上述几部风格各异、极具精神内涵的剧作,又再现了翁国生对真、善、美的追求。

翁国生,一位浙江京剧改革的优秀领军人物。