

策演人·脚本设计·作词

The script creation about <The White Snake Enchantress>

关于《白娘子·爱情四季》的文本创作

□ 高孝雄

■ 史依弘与金喜全排练照

多媒体京剧音乐剧场《白娘子·爱情四季》是我们合编的一部新戏，剧本发表于2008年第10期《上海戏剧》杂志上。

说它是“戏”，其实不够准确。准确的说法应该是“音乐剧场”。“音乐剧场”是个新词，在此之前我也只是听说，并未见过。何谓“音乐剧场”？太新了，《辞海》里也查不着条目，唯一可参照的是著名作曲家、上海音乐学院博导杨立青（《白娘子·爱情四季》的艺术总监和作曲之一）的论述——

音乐剧场是一个含义非常广的概念。在欧洲二十世纪的音乐里，

它强调的是实验性的，将音乐和舞台结合在一起。其中，并没有哪一种艺术必然占主体地位。其意义在于“界域的突破”，打破了表演者、参与者、旁观者的界限。

从中，我读到的是“实验性”和“跨界”两个关键词。在我看来，音乐剧场并不等同于音乐剧，它的主体是音乐，是利用剧场技术和舞台视觉呈现来表现音乐多维视野的一种演出形式。而音乐剧的主体则是“剧”，是以音乐和舞蹈为手段来讲故事。

在该作的演职人员名单里，给我的署名是策演人和编剧（其实，

更准确的说法是脚本设计和作词）。编剧的意思十分明了，但“策演人”对我来说却是个新词。我想，这个“策演人”的大意应该与展览项目中的“策展人”差不多吧。也好，那就从“策演”说起吧。因为，要说清楚该作的文本创作，还真得从最初的项目策划说起。

2007年初，尤继一给我打电话说，尤继舜想约我一起谈谈《白蛇传》的创作。当时我想，《白蛇传》是京剧经典剧目，戏好着呢，还创

作个啥？抱着不解，我去了尤老师家。当时在一起的还有音乐学院的三位教授——尹明五、张旭儒和代晓蓉。原来，尤老师是想以《白蛇传》为题材创作一台以京剧音乐为主体的演出，重点展示京剧的声腔之美和京胡作为独奏乐器的特殊魅力，并希望我能参与文本创作。

接到这个任务以后，我便和尤继一开始“做作业”。结合专家们的意见，在代晓蓉和她母亲（歌剧《苍原》的制作人）的帮助下，交出一份《爱情四季》的写作纲要。纲要提议淡化情节，浓厚情感，脚本的主要功能是给音乐创作提供空间和

感情框架,并根据古典交响乐和歌剧的创作结构提出了用四个乐章和序曲、尾声构成全剧的方案。四个乐章分别冠以春、夏、秋、冬四个季节和相应的《游湖》、《洞房》、《水斗》、《断桥》四个故事段落,且在色彩上分别以绿、红、蓝、白四色相对应,全剧不用台词,没有对白,仅用唱词串故事。这个创意,几乎获得全体主创人员的认可,最后在向音乐总监徐孟东做完汇报并得到认同后,将方案转化成为剧本。剧本创作便自然成了我的光荣任务。

由于没有可参照的范本,这个“戏”的文本创作异常艰难。别的不说,剧本格式都无从下手。无奈之下,只能摸着石头过河。

这个戏没有对白,却需要增加大量的舞台提示,按传统的剧本格式显然说不清楚舞台呈现。因此,我们便将电影剧本的写作格式和舞台剧本的写作格式相结合,于是就有了现在这样类似于舞台分镜头剧本加唱段的综合文本。(例如第四章《断桥》中的文字叙述,详见《上海戏剧》2008年第10期)

唱词按照京剧的传统格律来写,而舞台提示部分则赋予了更多的人物情感,或是夹含着剧中人物主观视角的文字描述。这种提示,是为了给二度创作(尤其是音乐和多媒体)提供创作原点和空间的。因为该作品的看点和实验性主体是音乐和多媒体视角,剧本需要提供这样的基础。

京剧《白蛇传》是田汉的力作,无论是剧本结构还是文辞都很经典,舞台呈现也已深入人心。“高墙碧瓦”,是一个绕不过去的高度。既然绕不过去,咱就不绕,而是以向

大师致敬的情怀来实验属于中国的“音乐剧场”。这个本子的第一稿是在2007年秋完成的。之后二度创作人员陆续进入,对剧本进行讨论并根据二度创作(尤其是作曲)的要求进一步细化。前前后后,我们一共改了八稿。尤继舜对我《断桥》乐章中的主题唱词一直不满意,希望我重写。我写来写去,几易其稿,仍达不到尤老师的要求,最后逼得我夜不能寐。

记忆最深的修改过程,是在2008年1月底。那时春节临近,南方普降大雪,上海的雪下得也很大。我的老家湖南郴州是重灾区——电线杆子倒了,电停了,也没有电话,父母亲好些天没了音讯,让我这个做儿子的心急如焚。下大雪的那个晚上,已经夜半,我坐在窗台上看着窗外飘飘洒洒的雪花,寻找白素贞冬日重游西湖的悲怆情愫,也牵挂着远在灾区的亲人,就如置身于久远的西湖,仿佛回到了儿时的故乡……一时间,对灾难中亲人们的悲悯和对白素贞失去亲人孤零的悲怆猛上心头。于是,我花了十分钟便写出了后来正式采用的那十句唱词——

朔风凛凛透骨寒,漫天飞雪浸裙衫。这衫儿,雪水泪水各一半,衫湿风冷心更寒……

我顾不得夜半三更,忙和尤老师通电话,把新写的词读给他听。在电话里,我们都兴奋不已。虽处寒冬,但创作带给我们的却是如春日般的和风细雨。我们的心情好极了。

感谢《白娘子·爱情四季》带给我的所有痛苦和快乐的创作体验,也感谢能遇上这么好的创作团队——杨立青、徐孟东、尤继舜、尹

明五、蒋维国、林克华、代晓蓉、尤继一,能与他们共事创作是一种幸运,更是一种享受。我在心底默默地为《白娘子·爱情四季》祈祷,祝属于咱们中国的“这一个”音乐剧场的演出,获得圆满成功。

