

导演在想的……

As a director, I want to……

□蒋维国

《白娘子·爱情四季》首演。

史依弘在其中一场演完之后对我说：“我觉得有些观众可能是第一次看京剧。这太好了，以后会有更多的人对京剧感兴趣的。”

我很同意她的话。我同时感到，在场的许多京剧观众以前是不熟悉交响乐的，在她们为史依弘及她的伙伴们喝彩时，也在同时欣赏了一次交响乐。他们从此或许会对交响乐涌现出新的感受、生发新的兴趣。

其实，这就是我们这个创作团队所希望看到的——将这两种成熟并且精彩的艺术融合在一起，形成一种新的品种，产生新的效果，争取新的、更广泛的观众欣赏。

然而，这只是一个理想的状态、一个追求的目标。如果做得不好，那么也有可能走入另一个方向——音乐

爱好者和京剧爱好者两方面都不满意！

我们面临着极大的挑战。但是，我喜欢参加这个充满挑战的制作。从小受到父母的影响，我既喜爱音乐又喜爱京剧，对两者都十分熟悉，因此我也就更愿意来做这件事了。

说是“挑战”，是因为我们大家为自己选择了一个高标准的创意定位。这里，包含了创作者们的共识，或一个梦想——看，我们中国的民族艺术中，有这样好的传统瑰宝（包括民间传说、戏曲艺术）；而西方艺术形式中，有这样色彩丰富的表现手段（如音域极为宽广、音色魅力十足的交响乐）；再加上现代科技提供的绚丽多姿的可能性（如多媒体影像、音响效果等）……这些，是否可以放在一起，诞生一个有创造性的新样式？

我们下决心要做的，就是一个新型的艺术作品——以音乐为主体，融入京剧，又配以现代技术的视觉形象，将一段家喻户晓的中国传统爱情神话以创新的方式呈现出来。

说它“新型”，是因为我们没有太多的先例可循。它既不是“文革”时的交响音乐京剧，也不是以西洋乐器来伴奏的京剧，也肯定不属于目前出现较多的各式各样的“音乐剧”。它主要是一个交响音乐作品，以传统京剧中白娘子的故事为主题，乐曲写作时本身就融入了京剧音乐的动机，更将京剧的演唱（中国的歌唱）及打斗（一种中国式的舞蹈）编织其中。可以说，《白娘子·爱情四季》的整个目标与小提琴协奏曲《梁祝》相近，却加多和加重了结构、长度以及京剧的直接融入程度。看上去似又“走出去”了几步，然而《白娘子·爱情四季》音乐的创作与《梁祝》一样，仍是整个作品的灵魂，其特点是既带有鲜明的民族色彩，又充分运用了西方交响乐的表现手段。演出中，乐队处于演出的中心地位，始终在舞台上。观众在视、听结合的欣赏中，将品味一个经历了春、夏、秋、冬的爱情传说，从而得到一种新颖的艺术观赏经验。

- 1 《白娘子·爱情四季》中“春”的舞台全景
- 2 金喜全饰许仙
- 3 雨中相见
- 4 史依弘饰白娘子，查斯娜饰小青

正是因为《白娘子·爱情四季》不是一个“剧”，因此其中戏剧的内容是根据音乐结构的方式而不是根据“构剧法”来编排的。编剧写出了精炼的情境和诗意的唱词，融入四个乐章之中，却不需要通常戏剧中的起承转合。

“春”，表达修炼成仙的白娘子来到人间，以好奇而喜悦的心态感受人间的一切美好。景色、天气、人、恋情。

“夏”，是成婚，白娘子沉浸在品尝和享受人间爱情的幸福滋味之中。喜庆、唢呐、灯笼、红烛。

“秋”，是水漫金山，白娘子愤怒地对抗那破坏她与许仙爱情的强大势力，为捍卫幸福而激烈抗争。水浪、怒涛、飞云。

“冬”，是她斗败之后倾诉其爱的坚贞、不屈，最终

被压在塔下。冰冻、寒风、大雪。

“终曲”则表达她坚持爱情的精神。

因为不是“剧”，所以作品没有按故事的细节去编写。如何发展、如何前后连接，不需一幕一场地表演或交代，而是只集中表现几个重点篇章。戏是简练的，但演员的表演得以充分发挥，他们的演和唱形成了与音

春

乐演奏相互烘托的有力组成部分。

总之,《白娘子·爱情四季》是音乐,又非通常的音乐会;有剧情,却不是一台戏。正因这样,我们在为它定名时有点伤脑筋——叫它什么呢?

现在的提法是“音乐剧场”。其实,我认为倒过来叫作“剧场音乐”也未尝不可。不管叫什么,音乐要好,京剧要好,再加上丰富的视觉形象使它更好。

这里的关键是——融合。

然而,我们融合好了吗?我要说的是,虽然开了一个头,但远没有达到理想。这,正是我们现在要全力以赴去做好的重中之重。不过我可以满怀信心地说,这是一个中国的民族的现代的作品,经过观众检验之后再加以磨练,完全可以达到更成熟的水平。

首演,只是交出了一个初稿,期待的则是反馈。每个人都可以从不同角度去看它。有人告诉我,一个金发碧眼的小女孩这样说着她所看到的“仙女从天上下来,遇见了王子,他们结了婚,坏人把他们分开了,仙女非常伤心。”谢谢她,我知道她看明白了。她不知道《白蛇传》,也不需知道,她好好地听

5

5 人、蛇之恋

6 婚礼洋溢着“夏”的气息

7 董红松(中)饰法海

8 美仑美奂的水袖

9 “尾声”中的白娘子

10 婀娜多姿的京剧身段

6

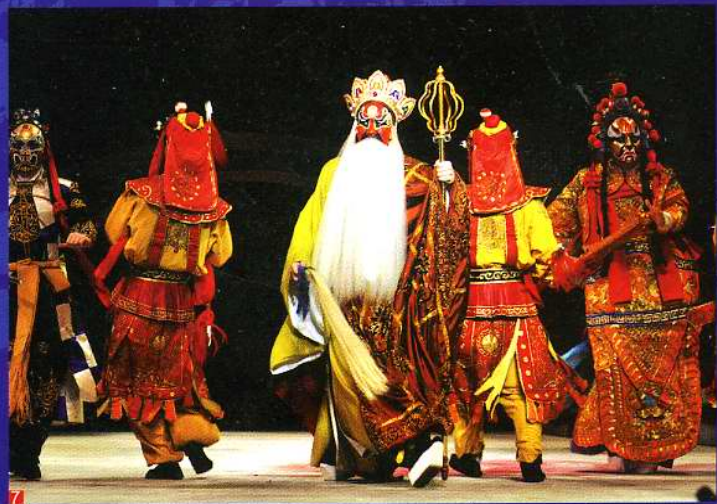
8

了音乐、看了表演,很好。而比这位小女孩大的人、比这位小女孩更有知识的人,则可以有更多的感觉。一个艺术作品对观赏者的影响,不就是这样多层面的吗?

我们期待反馈。批评不会使我们气馁——我们知道它还不够好,渴望知道哪里还要多下功夫;赞美也不会令我们昏头——相信创意是好的,而形象体现还求更好。

我们心里有底,知道下一步要做什么。

剧场的灯暂时暗下,脑海里翻滚着几十个加工的方案。待台上灯再亮起时,呈现的将会是新的兴奋、新的水平。■

7

摄影 / 祖忠人 施欣韵等