

“打”出昆剧本色

Discussion on the Fight Scenes in
Kunqu Opera <Leifeng Pagoda: Shui Dou>

浅谈《雷峰塔·水斗》开打处理

□赵磊

2009年12月28日，上海昆剧团在天蟾逸夫舞台成功演出了《雷峰塔》。以前我们的演出一直是以田汉创作的京剧《白蛇传》为底本，这次之所以把《白蛇传》改称为《雷峰塔》，是因为要找回属于昆剧自身的精华与传统。

多年前，周启明导演曾经排演过一出新颖而不失传统的昆剧《水斗》，这次复排《雷峰塔》，要将《水斗》进一步提高和创新，可以说还是有难度的。因为戏曲的开打场面是有一整套程式规范的，要想打破它进行创新而不走形，太不容易了。所以作为此戏的技导，我起初几乎无从下手，说实话也不敢乱下手，生怕万一弄损了，岂不贻笑大方？后来，在周启明导演的指导下，我想了很多办法，并和演员齐心协力，将《水斗》一段一段地细化和提高。

首先，我将“神将搭龙”进行了发展，使这条代表着青龙禅杖的搭龙设计更加鲜活。我让搭龙在白蛇、青蛇之间穿梭、缠绕，最后用四面袈裟组成一堵佛墙来震慑白蛇、青蛇，以此来显示佛法的威严，并强调白娘娘与法海之间的不同立

场，从而拉开《水斗》武戏的序幕。

其次，在水战中，我用一面袈裟旗和一面大水旗开打，紧接着用六面大水旗交叉耍花，再用三条花水绸由慢到快不停地舞动来表示翻江倒海，加上灯光、音效的配合，使观众对水战的激烈程度有了直观感受。随后，剧中神将手法法海袈裟，挡住水族们掀起的惊涛骇浪，再一次显示佛法无边。此时，扮演小青的演员手拿双旗与神将激战，小青用了“五梅花”进行开打，“五梅花”在戏曲中是指5个人的开打组合。这里我采用了紧凑、激烈的手段，用“砸险”的技巧来设计它，让神将多使用技巧组合来表现战斗的场面；而小青则在中间或耍旗花或闪转腾挪来呈现紧凑的节奏，加之高难度砸险技巧的烘托，最后小青在一个干脆、简洁的四击头中圆满、漂亮地完成此套开打。这样处理的目的是既要展现扮演小青的演员特长，又要为她节省体力，以免影响她后面《断桥》的发挥。

第三，伽兰这个角色的开打设计以前用的也是“五梅花”，为了避免重复使用，于是，我把伽兰、王八、虾米三个角色做了一个新的组

合，根据滑稽、俏皮、利索的思路重新编排，以便充分发挥三个演员的特长。扮演伽兰的演员腿功好，就让他多用腿上功夫来展现伽兰以柔克刚、护法有道的本领。扮演王八的演员把子功好，就让他多用手上玩意。扮演虾米的演员跟斗翻得好，就让他多用腾空技巧。总之，要在这组动作的编排中充分展示王八、虾米机敏、灵活的性格特征，尤其是王八壳如飞碟般飞出，伽兰卧鱼闪躲、在惊险的技巧展示中使开打达到一个小高潮。在收尾时，我再次让神将拿出法海的袈裟施展法力，而白娘娘因有身孕，回天无力，不得不败退而去。在这出戏里，一前一后两次袈裟的使用，并不是重复，而是两种不同的戏曲语汇，喻示的也是两处不同的情景，一次是矛盾冲突的激化，一次是矛盾冲突的结束。

《水斗》的开打场面受到了观众的喜爱和专家的肯定，也基本上实现了不脱离昆剧本体、结合剧情和演员的特点来设计的目标，实现了传统与创新的统一。在《水斗》的排练过程中，原先我还设计了几个搭龙造型，但由于服装、盔帽、人员等因素的限制未能实现。戏曲艺术就是这样，既要技艺惊人，又要保护好人物和舞台形象，这也提醒了我，在以后的创作中，要更加仔细、周全、合理。