

经典是“折腾”出来的

Discussion on Peking Opera <Women General of Yang Family>

评交响乐京剧《杨门女将》

□张述

上海大剧院出资，联合上海京剧院与上海交响乐团，打造了新版交响乐京剧《杨门女将》。作为上海大剧院建院13周年庆典演出之一，于8月31日拉开首演大幕。

这些年，交响乐和京剧的结合并不稀罕，几乎每出新编戏的音乐中都会加入交响配器。《杨门女将》也非第一次交响化，但是这次却和以往的任何一次都不相同。在保留原有唱腔的基础上，对交响乐演奏部分重新谱曲。除了序曲、间奏曲等，交响乐几乎渗透到每一个唱段，贯穿全剧始终。

如此大规模的交响乐介入或许还是第一次，想做成做好是不容易的事。要使严谨规范的交响乐与灵活多变的京剧水乳交融地融合在一起，有很大的难度。在上海交响乐团附近工作的戏迷就听到了：在两个团刚排练时，交响乐和京剧“完全错牙”，几乎天天都在“吵”。

幸好，经过磨合，交响乐团的乐手、指挥与上海京剧院的演员和乐队渐渐习惯了相互之间的配合。在实际演出中，交响乐也尽可能地按照每个演员的唱腔特点，为他们度身定做“配音”，使人隐约感觉到交响伴奏好像也有流派；努力保持着京剧原有的面貌和韵味不发生特别大的改变，希望避免交响乐和京剧“两张皮”的尴尬。

近两年，上海大剧院致力于中

华传统艺术的保护和推广，也取得一定的反响。传统戏曲艺术雅俗共赏，凝集了我国传统文化的精华；保护传统戏曲艺术就是保护传统文化。而传统文化的保护，关系到我国的文化安全。在现代化的进程中，如何避免我国的传统文化沦落为某种强势经济和强势文化的附庸，是我们应该高度重视的问题。

还要看到，在传统戏曲艺术保护和推广的过程中，不能只盯住它的过去（遗产性），更要看到它的现在（实用性）乃至将来（发展性）。

竞争激烈的世界环境、现代社会，客观上使得现在人们的心态很难再有我们前人的那份淡定；但是，唯其难有（缺乏）就更有必要补充。身处鹰攫狼顾的环境中，就更需要鸟语花香的心灵港湾。

中华传统戏曲艺术有其独特的韵味。它不仅仅是一种文化遗产，也是一剂调节抚慰现代人类浮躁心态的良药，更是一个中华民族在世界范围内增强凝聚力的重要工具，是一条中华文明对话世界文明的重要途径。喜爱传统戏曲的中国人不管走到哪里，只要听到这种浓浓的乡音，就会使他倍感亲切。不少到国外打拼的人，逢年过节从国外回来，就会去剧场，甚至会请来剧团，在住处摆上场子，唱几天戏。在国外，他们会组织剧社自娱自乐。江泽民同志就说过“在国外，听到京

胡的声音就能凝聚一大批华人。”

但是，如何保护和推广中华传统戏曲艺术？是亦步亦趋追求所谓的原汁原味，还是与时俱进改革创新？

东汉赵壹的《刺世嫉邪赋》提出：“伊五帝之不同礼，三王亦又不同乐。数极自然变化。”古希腊哲学家赫拉克利特甚至极而言之，人不能两次踏入同一条河流。因此，所谓绝对的原汁原味，是不存在的。换言之，传统戏曲艺术的保护、推广和它的改革、创新不应该是対立的。实际上，改革和创新的道路也一直在摸索中。剧中出演穆桂英的史依弘演出前表示：“交响京剧的尝试不是一朝一夕促成的，我们还需要慢慢修改和完善。”“创新，怎么可能一下就成功？我只有试了，花力气练了，我才敢说，这个动作合不合适。”

是的，今天我们奉为经典的原版京剧《杨门女将》就是改革创新的产物。现在舞台上的经典京剧《杨家将》系列，也是慈禧按照清宫大戏昆曲《昭代箫韶》进行改革创新的产物。这些，都不是一蹴而就的。有记载，陈德霖为慈禧编的唱词配曲就伤透脑筋，被折腾得够呛。但是，如果没有当初的折腾（修改和完善），也就不会有我们现在看到的经典。

从这个角度讲，上海大剧院通过这样一台崭新的交响乐京剧，是

在京剧发展的道路上做了一次有益的探索；同时，也为上海大剧院在演出戏曲传统剧目方面探寻适合自己的定位。

相比于其他剧院的舞台，上海大剧院的舞台有更大的回旋余地。因此，新版《杨门女将》根据舞台条件在舞美制作上也进行了彻底更新。在保证传统“一桌二椅”模式不变的情况下，制作方为上海大剧院的舞台量身定做了气势恢宏的道具布景，每一幕的转变都伴随着布景的变化；建筑、家居设计都得到了刻画展现，显著地突出了故事发生在宋朝的时代背景。

近年来，有戏迷对戏曲舞台上的龙套众多、制作豪华颇有微词，认为这违背了传统戏曲简约、精炼、神似、意趣的创作理念。笔者也反对舍本逐末的形式堆砌；但是如果能在保证戏曲精髓（例如唱念做打）和演出质量的前提下，进一步丰富美化舞台，使之美轮美奂，也未尝不是美事。我们现在惊讶于舞台上龙套众多，制作豪华，殊不知在清朝宫廷的舞台上，龙套更多，制作更精良。有时“跳灵官”竟达32位演员。更有赵翼的《檐曝杂记·大戏》记载：在避暑山庄的清音阁演神佛戏，有时上台的伶人几近千人。

有人会说，那是皇家演戏，花银子如淌海水。其实，无论皇家与否，只要具备了经济基础，把戏演精彩、演热闹也是无可厚非的。譬如《杨门女将》是一个群戏。众女将扎靠，如果执一样的长枪，舞相同的枪花，整齐划一，满台旋转，能够达到花团锦簇、美不胜收的审美效果；或许今后，这也可以成为经

典。就像以前舞台上颇受欢迎的《八五花洞》、观众喜闻乐见的英国的“大河之舞”，其创作原理和这个是相同的。当然，归根结底这一切都应该由市场决定取舍。要想成为新的经典，就要培养新的观众群体。相信真正懂行的观众是不会买椟还珠的。

上海京剧院演员阵容齐整。史依弘的穆桂英熔青衣之雍容和刀马旦之飒爽于一炉，胡璇的余太君唱得高亢饱满。其他演员虽然戏份不多，却仍然演得一丝不苟，如陈少云的寇准，何澍的宋王；就连扮演反派角色的著名武生奚中路在寥寥数句念白中，也尽现雄厚之色。他们的演出使观众感到，新版《杨门女将》的京剧韵味依然浓郁。

遗憾的是，新版《杨门女将》为使节奏加快对剧情进行了压缩，舍弃了原版中很精彩的“比武”一场。或许还有剧场演出、换装不及的因素。

能否将新版中的“金殿”和“灵堂”合并（原有唱段可以不删），接着加一场西夏王文的戏。设计成：宋营秘不发丧，乘关凭险据守。西夏天讨战，不果，强攻，不成，于是，诱敌。西夏王文可以卸甲执弓，借鉴《拿高登》的身段。诱敌不成，可以由军师再献计，一面关前屯兵、耀武扬威；一面遣使、压迫引诱宋朝廷议和，增加岁币（西夏兴

■ 史依弘饰穆桂英

■ 胡璇饰余太君

兵，原为利益）。这样，既展现了奚中路之长才，又便于演员换装。

下半场开始，就可以恢复“比武”。把后面的“探营”和“回营定计”合并成“探营定计”，再适当减少武打。这样，整出戏的演出时间也不会太长。

治大国若烹小鲜，不宜折腾；搞艺术如雕美玉，正应琢磨。经典剧目的改编创新离不开集思广益，进一步打磨。