

《白娘子·爱情四季》的创作及探索

The Creation And Exploration of <The White Snake Enchantress>

□程瑜怀

《白娘子·爱情四季》 的创作之源

作为国粹的京剧艺术，拥有悠久的历史传统和深厚的文化底蕴。京剧发展至今，如何适应当代社会的审美需求和欣赏口味，最有效和最大程度地向观众释放其精华和魅力，是京剧艺术工作者必须思考和探索的课题。在一切与京剧生存发展息息相关的因素中，观众是最为重要的。于魁智在谈到京剧当代发展的问题时提出：“京剧艺术的传承和发展不仅需要传承一代又一代的艺术工作者，更需要培养一代又一代的观众。”他更认为，包括京剧在内的“传统艺术的发展必须解放思想，在保留住内核和本质的基础上注入时代的气息、内容和精神。惟有如此，才能留得住观众，争取更多青年观众”。

综观近几年来的优秀京剧创编剧目，或着重欣赏性、愉悦性，或

赋予人文性、普世性，更多地是强调两者的匹配与交融——其宗旨都是从不同角度、不同层面寻求与观众、社会思潮、文化发展潮流的沟通与并行。

于是，编创一部能够吸引观众、尤其是年轻观众的京剧剧目，让年轻观众群体关注并喜爱京剧艺术及传统文化，便成了多媒体京剧音乐剧场《白娘子·爱情四季》的创演宗旨。之所以选择白蛇这一民间传说作为这台音乐剧场的基础，是希望借此承载两个目的。

首先是将“爱情”作为作品的主体内容。白娘子坚贞的爱情和为了爱情舍身赴难的勇气，对于许多缺少责任感和担当意识的现代年轻人来说，具有很强的喻示、引导作用。主创者希望借白娘子表达一种爱情的理想，呼唤爱情的神圣和对爱情的责任承担。

其次是借助古老民间传说之魂

寻觅现代京剧艺术之形，用音乐剧场的交响乐与演出时空交错、多层次多方位的多媒体影像等等，为京剧艺术寻找当代年轻观众更为喜爱的表现方法。主创者认为，无论故事结构还是人物塑造，作为蛇仙的白娘子及其故事都比较适合新型艺术形式的介入。由此，《白娘子·爱情四季》成为一台以交响乐为听觉主线、以纯正京剧为表演主体、以多媒体影像为视觉表现的音乐剧场。

《白娘子·爱情四季》 的艺术尝试

《白娘子·爱情四季》的结构是以春夏秋冬四季（春—春日邂逅、夏—洞房花烛、秋—水漫金山、冬—断桥残雪）连贯并次第展开，再设“序曲”和“尾声”两幕介绍故事源起和结局。整个作品令人印象最深之处，似乎莫过于采用了大量多媒体影像创作。其实，多媒体影像创作只是整体创作的一个有机要素，它紧密配合现代音乐剧的结构与节奏，跟随整个剧情演进承载京剧的“唱念做打”，并配合交响乐营造氛围加以综合呈现。

因此，主创者有选择性地保留这个传统京剧的故事、唱腔，以便在舞台呈现和音乐部分作出大胆尝试——用丰满厚重的现场交响乐伴奏使音乐和唱段更有层次、更加优美；用丰富多变的多媒体影像等高端舞台科技赋予观众视觉享受和想象空间。

需要留意的是，多媒体影像的视觉内容是抽象而不是具象的，其作用主要是渲染情绪和气氛。影像的抽象变幻能与剧情的空间变幻达成互补，不仅同样满足京剧对于空旷舞台的需求，而且使京剧演员的表演与周围的影像互为风景、相得益彰。表演主体的声腔念白、多媒体影像的变幻都围绕着整个故事的发展起承转合。因此可以认为，多媒体影像的设计和展示借鉴并符合了虚拟性的京剧艺术内核，共同表现出写意和虚拟之美。

特别值得指出的是，多媒体影像创作并不适合运用在所有的京剧剧目之中，严肃认真地研究、认识某个京剧剧目及其表演特点，是决定是否采用多媒体技术的前提。如京剧《三岔口》的舞台虽无布景、灯光大亮，但观众一看便知故事发生在房内，且内心感觉漆黑一片、伸手不见五指。这是因为传统审美定式加上演员通过眼神和肢体语言调动观众想象，创造出一个黑暗世界和“误会打斗”的故事情节。这种“颠倒昼夜”的艺术理念和表演手法，已将场景描绘、气氛烘托做到极致，如果强行加入表现黑暗的多媒体影像，岂止画蛇添足，更是彻底扼杀了京剧的美学特征。

《白娘子·爱情四季》的主创者对京剧《白蛇传》的剧情内容和表演特点作了深入研究，慎重地选择以多媒体影像渲染场景氛围，并在“水斗”等神怪场景中予以浓墨重彩的表现。实践证明，这些契合故事情节和人物特征的视觉语言对于艺术表现十分有利。

《白娘子·爱情四季》的舞台美术与传统京剧舞台看似迥然不同。

观众欣赏传统京剧，一眼就能看清整个舞台——一般是“一桌二椅”，甚至可以什么也没有。这是因为京剧舞台的时空是非常自由的，完全不受现实生活的限制。大幕拉开，演员上场之前的舞台并不表示任何时间、地点，后者是靠演员的表演来确定的。因此，观众在欣赏传统京剧时，需要随着演员的念白、歌唱和表演发挥自己的想象力，才能很好地理解戏里的时空环境。而《白娘子·爱情四季》的舞台美术在遵循传统京剧表演空间的基础上，运用背景天幕以及六道纱幕来增强空间的变化。演员在表演时穿梭在影像变幻的纱幕之间，对不同场景加以强调和烘托。虽然加了六道纱幕，但舞台的空间和演员的表演仍是自由的，并且这六道幕可随剧情的发展而升降起落，赋予观众灵动多变的视觉感受。交响乐队和京剧乐队同时上场，不仅突出了音乐演出的现场感，更突出了音乐对于“音乐剧场”这一体裁的引领意义。

关于当代京剧艺术的 创新问题

在《白娘子·爱情四季》的创作过程中，“创新”是主创者们最为谨慎对待的命题。他们认为，在当下“创新”泛滥的时代，对于传统文化内涵和形态的保护显得更为重要、更有针对性。

正如许多观众评价的那样，这个作品看不到任何“新京剧”或“创新京剧”的影子，而是原汁原味的京剧，是将唱念做打发挥得淋漓尽致的京剧，京剧综合性、程式性和虚拟性的表演体系不仅没有受到任何伤害，而且得到强化。史依弘、金喜全等运用各种京剧表演技巧，并

通过这些技巧表达的情感、塑造出的形象，堪称得心应手，游刃有余。

近年来，有关通过“创新”焕发京剧这门传统艺术生命力的呼声不绝于耳，而被冠以“新京剧”、“视觉京剧”、“数字电影京剧”之名的作品也如雨后春笋。笔者认为，创新是艺术发展的必须，但创新须以尊重为基础、以继承为前提。不管运用何种方式和形式的创新，首先一定要尊重并深入了解、研究、继承京剧的文化特质和美学特征，才能做到审慎而大胆的开拓和发展。《白娘子·爱情四季》的京剧表演，唱腔优美、身段纯正，戏装脸谱沿用传统样式。音乐方面不但运用京胡表现各种意境和情感，且在管弦乐中也融入了京剧曲调，从而使观众在音乐、表演和影像等各方面都感受到京剧艺术的强大感染力。可以说，《白娘子·爱情四季》是在保护京剧的基础上寻求一条适应当代的创作之路——将听觉、视觉、心理以及价值、文化等因素综合协调起来，使它们相互支持、相互影响、相互制约地去为一个完整的艺术体系目标而服务，呈现出当代艺术家们对京剧、音乐、多媒体等等艺术形式的全方位探索及思考，是一次向广大年轻观众普及京剧艺术，培养未来京剧观众的积极尝试。

笔者相信，京剧艺术的创新和发展有着多条途径，而在尊重、传承基础上的创新将是核心。国人对于京剧的热情永远不会消褪，让更多的国人特别是年轻人皆赏其美、皆爱其艺、皆得其神，是当代艺术家们的共同使命。

（作者系上海工程技术大学中韩合作多媒体设计学院教师）