

新瓶装旧酒，醇香依旧

Enlightenment of New Version Peking Opera <Farewell to My Concubine>

新版京剧《霸王别姬》成功的启示

□陈云发

2013年1月31日晚，由著名表演艺术家尚长荣、史依弘等领衔主演的优秀传统京剧《霸王别姬》，经上海京剧院整理复排后以豪华阵容展演于上海大剧院，这是京剧艺术家在新年春节奉献给公众的一场艺术盛宴。

京剧是有历史传统积淀的老剧种，它兴起于清代中期，在新的历史条件下，尤其是古装传奇京剧，不能再出新，这一直是有争论的话题。时代的不同、理念的改变、创作人员水平的出新和舞台科技手段的发展，戏曲是可以在新的历史时期获得再发展的。即使是传统戏，也可以演出新意来，让古树开花结果。当然，对古典传统戏，除进行示范、展示或教学演出时老戏老演之外，不妨用今天的价值观取向，对剧本进行艺术整理、丰富，对唱腔、音乐保留或删简，因为今天观众的欣赏价值观与过去时代不同了，舞台科技手段高了，服装也能更亮丽了，乐队也大了，完全可以使老戏演出新意来。

上海京剧院的新版《霸王别姬》首先有一个强大的演出阵容，尤其是选调了最强势的主角演员，唱念做打都拿得下来；另有整齐的配角，名演员当小角色（如著名武生徐孟珂演了

一个报子），表演时配角当主角演，一招一式都不松懈；还有亮丽、齐整的龙套及宫女，武打时技精而不乱。这次由艺术大家尚长荣先生主演此戏中“悲歌别姬”这样的重头场次，实在是给全剧画龙点睛、锦上添花。尚长荣是一位传统艺术底子深厚的“老花脸”，他的念白、唱功、身段动作无不透出一种“霸气”，他演楚霸王，艺术爆发力与角色所需的气质真正是融为一体了，在表演时善用眼神及面部动作，身手敏捷，铜锤花脸的底子加上架子花脸的功底，唱时吐词清晰，具有黄钟大吕的威武和磅礴，看得人很过瘾；武旦（刀马旦）出身的史依弘，饰演虞姬不仅扮相漂亮，“梅腔”纯真，还以其深厚的武功底子，使得剑舞更加出彩，动作干净利落，既有力度又有美感。这里还要特别指出青年演员杨东虎的表演，他在第一、二、四、五、六、七场饰霸王项羽，高水平完成了任务，其表演特点是能文能武，亮相动作有力度、有气势，扮相有霸气和威势，演唱时吐词清朗，这是个很有前途的演员。

其次，是剧本的丰富、整理和舞台的调度上有新的亮点，过去老版本的《霸王别姬》共九场，不拉幕流水式推进剧情，这次改为八场，拉大幕，

这种结构借鉴了话剧，亦无不可；同时，在基本保留故事脉络前提下，对剧情也作了一些革新，如原先的演法，末一场虞姬自刎后，以项羽含悲带马出去迎敌而结束，这次改为项羽拒绝艸公帮助渡乌江，在乌骓马投江后他亦自刎，以加强英雄的悲壮感。老版本全戏第一场以韩信点将始，开幕即人物起霸，有曹参、周勃、英布、樊哙、彭越等人物，这次第一场名为“霸王亲征”，剪去一些枝蔓，删略了一些人物，从结构上看比前更洗炼。同时，为了符合当代人欣赏舞台剧的时间习惯，删了一些唱段及繁杂的起霸等程式，使剧情更紧凑，时间上也不拖沓了。

传统戏的出新，一定要遵循原有的、经过时间考验并且公认的艺术本体，不能搞虚无主义而改得面目全非。传统戏重排重演时，虽然可以修改、革新，但精华艺术要素的保留，是成功的前提，否则观众就不接受。如果将楚霸王的花脸脸谱取消，改为俊扮，甚至将一匹真的黑马牵上舞台，就会破坏京剧固有的艺术虚拟、写意的独特魅力。这次我们欣喜地看到，上海京剧院的演出既锐意出新，又真正“循规蹈矩”，尚长荣、杨东虎的楚霸王脸谱和史依弘的虞姬造型都是原汁原味，

■尚长荣饰项羽，史依弘饰虞姬

韩信、刘邦、李左车、虞子期等造型和服装也是遵循传统，没有搞“写实历史”，这都容易为戏迷所欢迎；尤其是在第八场“悲歌别姬”中，保留了百听不厌的【南梆子】“看大王”及【西皮二六】“劝君王”两段经典唱段，保留了项羽“力拔山兮气盖世”的“歌诗”，新老戏迷自然是大呼过瘾。当然，我觉得第三场“韩信点兵”的开头中，为了表现汉军的勇悍（非此不能战胜楚军也），也应该有“起霸”的程式，这不是可有可无的赘舞，而是人物鲜亮、勇武登场出彩，客观上可以烘托主要人物的英姿，表示汉军、楚军都不是“豆腐渣”。但“起霸”时程式应精炼、革新，以便控制好时间。本场结束时，应遵循传统演法，让大将及兵丁龙套先下场，然后才是韩信和刘邦跑双圆场下场，这场戏也是烘托霸王的，不是过场交代，说明项羽碰上的是一个劲敌。

《霸王别姬》内容的出新也许还有更精磨的空间，主要是在文本整理的理念方面，也许可注入一些新的研

究见解，推成出新。

传统戏为了好看、简单，把项羽的失误归结为刚愎自用、拒谏霸道，这当然也很好，而且这一理念使项羽已成为刚愎自用者的代名词。但假如我们读《史记·项羽本纪》和《汉书·陈胜项籍列传》，就会发现从历史研究的视角看，项羽的失败在于更复杂的政治原因，即他思想保守，不愿延续秦朝所开启的政治制度改革，走了分封诸侯、分裂国家的老路。项羽在取得霸主地位后，不是继承秦朝统一国家、废分封为郡县的正确政策，而是恢复西周的分封诸侯制度，自己不当皇帝而当类似于周天子那样的霸主王，自立西楚国，占九郡之地，封刘邦为汉王，准许从前六国贵族复国成为诸侯王，又裂土分封功臣为侯，这样，这些新诸侯间便很快为争土地而发生战争。项羽的政策既助长了分裂势力，又未得到既得利益集团诸侯们的欢心，实在是一错再错，他的刚愎本质即在于此。反观刘邦，得天下后把大部分土地改为郡县，为照顾功臣、皇族皇亲，

一方面是为了拱卫汉朝廷（如亲族王、侯），一方面也是照顾大家的认识（秦取消诸侯分封制改郡县，理论准备不足，人们认识还跟不上），因而也分封了功臣、子孙亲族为王为侯（这个政制一直延续到清朝）。但刘邦脑子却清醒，不仅当了皇帝君临天下，而且绝对不允许诸侯势力、尤其是异姓诸侯势力坐大，一经感受到威胁，便即剪除，后来刘邦杀韩信、英布、彭越，手段虽很政客很残忍，却说明他懂得维护国家统一的重要。今天我们假如要给项羽别姬的戏注入新的理念的话，能否在当代史观下有一些新的拓展？

令人兴奋的是，上海不仅十分重视经典传统剧目《霸王别姬》的演出，还将投入巨资拍摄成戏曲电影，一为更广泛传播京剧艺术，二为更永久地保留艺术火种。这次《霸王别姬》再拍电影，其意义相当于当年拍摄《秦香莲》、《杨门女将》等，是可以期待的精品盛宴。演员珠连璧合的演出，必将留下一段艺术佳话。 霸（摄影：楼旭明）