

● 专题策划：浙京现象

《王者俄狄》：西班牙巴塞罗纳“国际戏剧节”暨“世界戏剧大会”参演作品
美国纽约“跨文化实验艺术节”展演作品
美国华盛顿“实验戏剧节”展演作品
第五届上海国际小剧场戏剧节展演作品
浙江省“民族艺术进校园”重点演出剧目

跨文化的文本解读 民族化的舞台演绎

——实验京剧《王者俄狄》的世界小剧场之旅

阜 雅

由浙江京剧团、上海戏剧学院共同创作演出的实验京剧《王者俄狄》是浙江京剧团继《红拂》之后又一部令人惊喜的小剧场实验京剧作品。与该团此前的京剧作品有所不同，《王者俄狄》既是一次中西合璧的演出，也是一次地方戏曲院团和全国戏剧高等学府两个创作团队合作的结晶。该剧至今已在国内外连续上演了50多场，每到之处都受到海内外各阶层观众的热烈欢迎和喜爱。在以探索戏剧多样性表达的小剧场戏剧舞台，实验京剧《王者俄狄》所取得的不俗成绩不禁让我们更想探究其内在的源动力，是什么让其所到之处均为之动容，又是什么让其成为了一次成功的跨文化戏剧实践？

一、东西方文化交融的创作团队

和以往常见的地方戏曲院团以邀请个人名义的编剧和导演加入以剧团中心制的创作模式不同，这是一次地方戏曲院团和高等戏剧院校以两个创

俄狄为饱受瘟疫的梯国百姓求神医寻仙草

作团队的名义合作创排的罕见尝试。

编剧之一孙惠柱教授上世纪90年代初留学美国，长达十年的海外任教经历，让其在开展东西方戏剧比较研究和戏剧创作实践上具有得天独厚的东西方文化背景。2006年，他与杭州越剧团联手将易卜生的名剧《海达·高布乐》改编成了越剧《心比天高》，一度成为了浙江越剧对外交流中的宠儿。

导演之一卢昂教授虽是一名科班出身的话剧导演，但多年来三十多部戏曲作品的舞台实践，让其在探索东西方戏剧理念和表现方式的综合点上成绩斐然。从早期的豫剧《红果，红了》，到近年来反响颇大的梨园戏《董生与李氏》、吕剧《补天》等戏曲作品都充分实践着传统戏曲的现代之路。由他担任导演的连续五届参展的国际小剧场戏剧节作品，更是其融汇东西创作手法的表征：《穿上西装》讲述的是昆曲男旦艺人的生活；取材于两部著

名悲剧《罗密欧与朱丽叶》和《俄瑞斯提亚》的《爱与恨》借鉴中国传统戏曲中提线木偶的表现手段，展现了被人操控的人的命运，同时也展现了两种人类最为强烈的情感。作为第五届上海国际小剧场戏剧节的参展剧目，《王者俄狄》又是一次中国传统戏曲的人文之旅。可以看到，在这些作品中，中国传统戏曲不再仅在那些“简单而贫瘠的内容与思想”中唱念做打，被提炼后的富有高度美学价值、虚拟化的传统戏曲表演方式在一个个生动的故事、一张张深刻的人生问卷和一次次现代化的创新中像一颗“被拂去尘埃”的明珠熠熠发光。

无独有偶，和上海戏剧学院这支具有丰富跨文化戏剧经验的团队相比，以《王者俄狄》的另一导演和领衔主演翁国生为代表的浙江京剧团近年来也始终在京剧的创新上孜孜以求。从传统题材的革新（《宝莲灯》《哪吒》）到现实题材的发现（《藏羚羊》《告别迷茫》），从传统剧场的坚守（《孙悟空大破玄虚洞》《龙凤呈祥》）到实验小剧场的探索（《红拂》），从对表演技巧的稳固传承（《盖韵流长》《龙腾虎跃》中的传统表演艺术的代代延续）到戏剧人文思想的深入挖掘（《红拂》中对人的抉择和需求的辩证探讨），从剧目演出到博览众长的主题秀场（《国色天香》《五朵金花》），我们看到的浙江京剧它不再满足于仅成为一个传统的接纳者和传承者，更表现出一种勃勃的现代意识。内容的推陈出新、形式的现代演绎、主题的人文思考，古与今、传统与现代、东方与西方的跨文化连接等具有现代意识的戏剧探索伴随着一部部作品的诞生而不断彰显。

上述东西方文化交融的团队基础，让该剧从最初便站到了国际化视野的起点之上。

二、古希腊经典的少数中国式改编

实验京剧《王者俄狄》算不上是中国传统戏曲改编西方名剧的拓荒者。莎士比亚的几部重要作品《奥赛罗》（改编成同名京剧）、《麦克白》（改编成京剧《欲望城国》）、《哈姆雷特》（改编成越剧《王子复仇记》）、《李尔王》（改编成京剧《李尔在此》）都曾在不同时期于大陆及台湾地区被搬上戏曲舞台。然而，该剧在传统戏曲对古希腊经典悲剧的诠释上却可以说是一位勇敢的先行者。熟悉却鲜有被搬上舞台的剧情，反复诉说的俄狄浦斯情结，影响一代又一代戏剧学人的命运悲剧，是实验京剧《王者俄狄》受到关注的一段强大前史。中国京剧极具东方特色的表演方式又是该剧受到海外观众喜爱的另一个吸引点。在以探索舞台多样性、追求戏剧多种表达的小剧场戏剧领域，这样的一种组合为其走出海外奠定了最原始的基础。

但是不是打着东方的名头、西方的经典便一定是一出成功的跨文化戏剧呢？尽管历史证明越是民族的就越是世界的，但如果缺乏内在的共鸣，那么越是民族的，或许也是越封闭的。

《王者俄狄》的改编延续了原剧最为经典的回溯式戏剧结构，故事和情节的发展

俄狄体悟神灵的预言“惩罚一人须解先前的血疑”

俄狄逼问先王卫兵

得知真相的俄狄痛苦万分

与原著鲜有大异：一场瘟疫降临梯国，举国上下万民哀嚎。先知的神灵告知已为梯国国君的俄狄，只有找出当年杀死先王的凶手才能够解救瘟疫。然而，就在俄狄追查凶手的过程中，柯国乳娘和先王侍从的到来将其已经应验了的弑父娶母的命运真相推到面前。经历惨痛的俄狄自瞽双目，自我惩罚。剧中的俄狄从老年变成了青壮年，故事的发生地从希腊变成了中国古代两个虚拟的国别；除了俄狄的人名外，其他人物的身份都变成了中国式称谓；三个原剧中的先知被富含中国式意象的神灵所代替，但这些中国化演变并没有影响作为剧本中心的故事与情节的发展。简洁的人物关系、集中紧凑的剧情、淡化外部背景的剧本处理，让核心永远聚焦在俄狄如何一步步发现命运真相的情节推进上。而这一符合中西方对俄狄普斯王原剧的共识的改编取消了中国式改编中常会遇到的文化差异。

同时，当我们为此寻找共通之处的过程中，也会发现《王者俄狄》的改编不可避免地留有中国化的影子。故事的进行顺序没有变，但是推动事件发展的内因却有了一些微妙的变化。原作中，俄狄最终大白的命运真相是其为了抵抗神的预言而作的主动式反抗（尽管最初是由瘟疫引起的），是为了寻找血缘与命运真相的一次追查，是一个反抗命运的命运悲剧。相比之下，《王者俄狄》更侧重于将主人公的行动与梯国惨遭瘟疫的百姓紧紧相连，俄狄寻找真凶的动机是在百姓满目疮痍、尸横遍野的不断刺激之下而步步逼近的。俄狄越是心急如焚地想要解救民生疾苦，越是迫不及待地追问真相，我们就越为他在无知中所铸就的真相大白而担惊受怕。此刻，我们感觉到，和原著中俄狄越来越自发地寻找

意识不同，外界步步濒临绝境的百姓和不断恶化的疫情是这一年年轻的君王无知的推动者。这种无意识的强烈的希望解救他人的愿望，和这一善意愿望生产下的残酷事实；这一美好的心灵与品德和满腔理想的治国信念在不可逆转的命运面前无情地被陨落。因而，《王者俄狄》不仅只是一个命运的悲剧，同时更突出了英雄主义的悲剧。这是该剧的新意所在。

三、京剧表演技巧与剧作内在情感的有机融合

表演作为京剧艺术的核心，是其地位与价值所在。京剧表演艺术中高度凝练的程式、高难度的打斗武戏、高水平的唱功都有着高度的技巧性和美学价值。和其它舞台样式相比，以京剧为代表的中国传统戏曲本身歌舞于一体的表演方式，使其具有除语言之外更多的观赏性。而若论技巧及程式，京剧则是合众汇流之大成者。但历史上以表演为主体的局面形成之后，也造成了其内在文本和思想性的削弱。技巧沦为了技巧，表演与戏剧精神形成了极不相称的关系。从某种意义上，我们或许也可以这样来看这次演出：实验京剧《王者俄狄》不仅试图将文本的人文精神与表演的精湛技巧进行有机的结合，也试图使当代审美情

趣与古典戏曲的美学精神相互辉映。

由于该剧重在展现不同人物波澜起伏的心境，无论是毫不知情却追问真相的俄狄、是骤然认识到眼前的丈夫竟是当年被钉住双脚的弃婴的王后，还是远离是非放逐万里却又被拉回到不堪往事中的先王卫兵，他们的内心都随着真相的揭开而充满着激烈的冲撞和搏斗。京剧中诸多表现人物内心情感的程式在此处便有了恰到好处的运用。高难度的甩发、急速的磋步、跪步、颠步、超长的水袖耍舞、载歌载舞的唱念等表演手段对刻画俄狄王和王后这两位主人公身受重创的心灵起到了极致的外化作用。饰演俄狄的翁国生，大大突破了原来的舞台形象，竭尽全力地塑造了一个善良仁慈、单纯质朴、胸怀苍生的少年天子，在面对无以承受之悲剧真相前后的迫切、挣扎、重创、自责、痛苦的一系列复杂心境，令观众为之动容。他的演绎不仅在于武小生、官生、落魄穷生的行当转化让人耳目一新，不仅在于其复杂的甩发、急速的磋步、精湛的趟马翻身、超长的水袖耍舞的表演令人叹为观止，更在于他让富于热情和真情的表演技术成为了表达情感的一个通道。当技术不再只是技术，当传统京剧的表演不再只是高超技艺和美妙唱腔的展示，当独特的表演融进了表达深刻主题的内在驱动力时，它便被注入了一种动人而富有激情的感染力。当这一刻到来的时候，所有的文化背景、国别差异、服装外貌等外在的元素全都被过滤而去。理查·谢克纳在上海国际小剧场戏剧节上观看演出后，赞叹道：

“我们常常或只看到技巧，看不到激情；或者只看到激情，而看不到技巧。在你们身上，我却看到了两者共存一体。”^①的确，这种形式与内容的契合、技巧与激情的相融，使中国京剧大大改观了西方人眼中京剧更多重于形式美的印象。

四、高度写意的舞台语汇给人以想象空间

《王者俄狄》的舞台也是一次融合戏曲假定性和现代感的设计。它充分运用了中国戏曲舞台假定性、虚拟性的特点，将时空跳跃、场面空灵的特质发挥得淋漓尽致。

“席卷梯国的可怕瘟疫竟无一大场面出现，但灯光、烟雾、画外音等综合手段已足以形成震撼的造势；王者俄狄亮相竟无大队随从与依仗簇拥，仅一个马童以及王者俄狄自身武小生的惊艳武功已足显王者威武之风貌；辉煌的皇宫竟无一卫士、一侍女站立左右，仅一国舅而已，但敦实的黄金龙座，王者、王后及国舅的璀璨衣着已实显皇室的富贵尊荣与威严气派；整个舞台空灵得竟无一块景片，仅一个巨大狰狞的青铜图腾挂置黑幕正中，以彰显命运的神秘与强悍。”^②这种淡化、简约、空灵的舞台样式，将外在的空与内心的满，外在的虚与心灵承受力的满溢相互呼应、相得益彰。

① 引自《王者俄狄》DVD光盘后记。

② 引自赵美成，《精湛的演技 深邃的内涵》。