

《国色天香》： 带你走一遍中国传统戏曲的博览园

丁 晓

上图：《金戈铁马》之马舞

中图：《无间鬼魅》之喷火

下图：《佛韵神话》之斗罗汉

如果说，《王者俄狄》是为京剧高超的表演技巧寻觅现代人文思考的一次攀登，那么《国色天香》对中国传统戏曲元素的重新编排，便是一次用现代视角挖掘历史、发现传统美的历程。该作品是浙江京剧团专门针对海外市场而策划推出的一个以中国传统戏曲为主题的艺术秀，是一部让外国观众全面直观了解中国戏曲、感知中国传统文化的作品。

演出分为《江南戏韵》、《金戈铁马》、《琴剑寄情》、《无间鬼魅》、《良辰美景》、《佛韵·神话》等六个篇章。

第一篇章《江南戏韵》，用群丑扮演的乡邻观看社戏的情节，串联起了四种富含江南气息的江浙地方戏曲中的代表性剧目，婺剧《双下山》、黄梅戏《观花灯》、锡剧《双推磨》、绍剧《三打白骨精》。发音各异的方言、欢快生动的内容、幽默诙谐的表演、灵动亮丽的唱腔将江南民间的市井生活活灵活现地描绘出来。

第二篇章《金戈铁马》将第一幕惬意田园的生活气息急转至声势浩荡的战争场面。以武戏为主的这一篇章，侧重展现中国传统戏曲虚拟化程式中最有代表性的马舞和桨舞。在激越人心的鼓声配合下，众人策马扬鞭、群体划桨迎风破浪的场面构筑了和第一幕惬意欢快场面截然不同的群情振奋的激越与浩瀚。

第三篇章《琴剑寄情》，在《霸王别姬》中“夜深沉”曲牌，伴随着京胡撕扯人心的演奏和琵琶的乐调，展现了寄予着理想、挣扎、悲情、刚烈与柔情的中国剑舞。演奏与表演同台竞演，错落地构筑了复调式的舞台结构。

第四篇章《无间鬼魅》以中国传统戏曲中的鬼戏为表演核心，用阴阳判官、无常鬼、变脸鬼、大肚鬼、冤屈鬼等形象，以瞬息万象的变脸、惊险高超的喷火、如泣如诉的水袖表演描绘了一幅奇形怪状、诡异灵动、满

腹冤屈的无间地狱中的幽冥人生。

第五篇章《良辰美景》将中国传统戏曲中三部代表性爱情题材作品《西厢记》、《梁祝》、《牡丹亭》的经典片段，演绎了三段勇敢追求、化蝶双飞、由生入死而复生的不渝爱情。

第六篇章《佛韵·神话》以戏曲常常表现的众多神话故事，京剧经典剧目美猴王的精湛武打，在打斗中又注入了以和为贵的宽容理念。

六个篇章或恬静美满，或恢弘壮阔，或细腻温婉，或戏谑生动，或惊心动魄，或鬼魅，或超然世外，是一次将构成中国传统戏曲的多种元素：戏曲行当、戏曲程式、戏曲音乐、戏曲唱腔、戏曲服装进行组合再创造的一次主题演出。它将中国传统戏曲的精髓倾囊而出，用独具匠心的编排将原本用来表现故事情节的表演手段、演绎剧情的表演方式本身，成为该作品主要表现与表达的主体。并且在全面展示这些作为中国传统戏曲精髓的本体的同时，也在用故事、唱腔、音乐、表演编织的各个主题折射出中国传统文化的方方面面。中国人的市民生活、中国人的情感观、生死观、宗教观，中国传统文化中素朴与平实的生活场景、忠贞与刚烈的气概、婉约与浪漫的想象、至真至情的呼唤、因果轮回的信念、以和为贵的生活理念，都潜移默化地隐藏在该演出的各个肌理之中。

《江南戏韵》之三打白骨精

