

京剧版《雷雨》小议

王荃

XIJU CONG KAN 2009.1

戏剧丛刊

第五届中国京剧艺术节,可以说是好戏连台,百花争艳,美不胜收。这届京剧节规模宏大,名家荟萃,流派纷呈,参演剧目多达37个(其中包括新编历史剧,整理改编的传统戏和京剧现代戏)。题材内容极其丰富,风格多姿多彩,充分展现了京剧艺术的无穷魅力。其中,由陕西省京剧团演出的《雷雨》,引起了极大的兴趣。我在想:把这部现代经典话剧搬到京剧舞台上,它将会是什么样子的呢?不会是话剧加唱吧?

看过戏后,我的疑虑消除了。从总体上看,《雷雨》在内容和形式的结合上,达到了和谐统一。它在忠于原剧精神的基础上,用京剧的艺术形式,深刻地阐述了戏的主题。全剧不仅结构通达、顺畅、一气呵成;而且,人物形象鲜明,声情并茂,给观众留下深刻印象。陕西省京剧团这个大胆的尝试,应该说取得了成功。

京剧《雷雨》最初诞生于1995年。把话剧改编成京剧,绝非一件易事。陕西省京剧团历经三年四易其稿,通过不断探索与创新,精心打磨,终于把它搬上了京剧舞台。对于改编过程中的难度和甘苦,恐怕体验最深的莫过于该剧的编导了。我们知道,话剧和京剧虽然都属于戏剧范畴,但两者运用的表现手段不同,话剧是运用台词语言来刻画人物,而京剧则是用歌舞手段来描写人物。不仅如此,更重要的是两者的戏剧观大不相同。简单的说,话剧是写实的,京剧是写意的。该剧的编导深谙“写意”与“写实”的真谛,他们知道把话剧改成京剧,并不是简单的形式转换,把台词改为唱词就可以了。而是应该从写意戏剧观的高度,对《雷雨》作整体性的关照和把握,按照写意的规律来做导演艺术处理,重新进行再创作。这

是他们取得成功的根本所在。

京剧版的《雷雨》既忠实于原剧,又有大胆的突破与创新。京剧《雷雨》基本遵循原剧的框架结构和人物关系以及人物性格特征,并侧重强调周鲁两家矛盾斗争这条主线。剧中通过一个封建大家庭的日常生活描写,使戏剧冲突自始至终在家庭成员之间展开、发展并逐步激化导向结局。戏中矛盾冲突是由复杂的人物关系所构成,这就是周鲁两家八口人之间的主人与奴仆、丈夫与妻子、父母与儿女、兄弟与姐妹等等关系,其中纠缠着情爱及血缘上的瓜葛,暗中还渗透着金钱、名誉、地位的利害冲突。剧中显示的艺术内容纵深广阔:既反映了三十年前、十八年前和三年来生活的历史渊源,又表现出周鲁两家错综复杂的社会关系。而周家父子与鲁家母女两代人之间侮辱与被侮辱这条斗争主线,则把复杂的家庭矛盾和阶级斗争纠结到一起,深刻生动地描绘出这个封建买办大家庭腐败堕落的艺术图景。

该剧的突破和创新,集中体现在舞台艺术方面。首先,导演遵循戏曲舞台艺术规律,大胆打破话剧体制的限制,吸收运用戏曲分场方法的特长,使剧情的发展连贯、自然、流畅。在舞台空间的处理上,采用固定场景的办法保持舞台空间的完整统一。我最看好的一段戏是:当戏发展到四风在雷电交加的雨夜中逃出家门后,舞台上出现两组特写镜头:一组是四风在路上奔跑的场景,一组是周萍在后面追赶四风的场景。随后又演化出一组繁漪的特写镜头。漆黑的夜晚,滂沱的大雨,三组特写镜头,配以音乐唱腔,分别表现了三个人物此时此地的思想情绪和心理活动。待特写镜头隐没之后,接下来是一场繁漪的独角戏。可以说是神来之笔。这场独角戏载歌载舞,把繁漪爱恨情仇十分复杂的思想和感情表现得淋漓尽致,感人肺腑。当繁漪亲眼目睹周萍约会四风要一起私奔的时候,她的梦破灭了,她的心碎了,她跌进痛苦绝望的深渊。她诅咒周萍,痛恨周府,心中燃烧起熊熊的愤怒之火。这场戏的出现并不让人感到突兀,在这里,导演借用戏曲舞台时空的自由流动性,对繁漪这个人物性格加以丰富和深化,完全符合原剧人物性格的发展逻辑。这是该剧一个大胆的突破,是别出心裁的艺术创新。

音乐唱腔方面,全剧基本上是在继承传统的基础上,根据剧情的需要,对个别人物的唱腔适当吸收融入现代的音乐元素,如戏的结尾处,周朴园面对大家庭的毁灭,唱腔如泣如诉,明白如话,比较符合人物的性格。更主要的是,剧中的唱腔和对白不是简单的照抄原著,而是在保持原著精神的前提下进行艺术提炼,加以诗化,使其具有韵律美和动作性,体现京剧的写意特点,既朗朗上口又有韵味。整出戏的唱腔设计,疏密相间,又突出重点,主要人物都有重点核心唱段。如繁漪在雨夜中的独角戏,这段唱腔边舞边唱,把人物的怨恨和怒火心烧的精神状态酣畅淋漓地表现出来,颇具艺术感染力。

陕西省京剧团实力雄厚,演员阵容整齐。剧中所有演员作戏认真,表演细腻,配合默契,很好地完成了自己创作角色的任务。剧中赵冬的周萍,功底扎实,唱做俱佳,表演到位,都给观众留下较深刻的印象。■