

追京剧本原，塑舞台精品

——山东省京剧院倾力打造新编历史京剧《铁血鸿儒》

孟璇 邵艳芳

《铁血鸿儒》是山东省京剧院为2013年在山东举办的“第十届中国艺术节”打造的新创剧目，从剧本创作到舞台呈现，历时两年之久，过程可谓艰辛。

“中日甲午战争，清廷兵败，屈膝求和，朝堂上下，万马齐喑，唯有一介老儒——国子监祭酒王懿荣挺身而出，请缨前往山东自办团练抗击倭寇。正当王懿荣的山东团练风生水起之时，清廷与日本签订了丧权辱国的《马关条约》，命王懿荣解散团练。倔强儒生为之气结，竟然不顾斯文扫地，当街卖字，执意归还朝廷二万两团练饷银。愤懣的光绪皇帝既痛恨日寇猖狂，又对王懿荣的公然顶撞悲愤难言……后值庚子事变，八国联军攻打北京，王懿荣再度请缨，抱着必死之心，与强敌死战……一代甲骨文先师，国子监祭酒，天下读书人之师，独怀孤愤、为国抗敌的悲壮，不得不令人想起古希腊神话里，推石头上山的西西弗斯……”

《铁血鸿儒》的编剧陈亚先生对该剧作出了以上简介，从中不难看出其创作立意。应该说，祭酒王懿荣掌兵卫国是個老题材，早在上世纪八十年代末，著名编剧张旭就以《祭酒掌兵》(原名《雄风祭酒》)为题创作过一个成熟的京剧剧本，并经过排演，成为山东省京剧院的保留剧目，康清涛、宋昌林、薛亚萍、刘建杰、翟萍等知名演员都曾出演过该剧。王懿荣祖籍山东烟台，他甲骨文之父的文化功绩闻名天下，掌兵卫国的英雄事迹却鲜为人知；山东省京剧院是国家重点京剧院团，更是山东省实力显著的品牌艺术院团；2013年第十届中国艺术节将在山东济南举办，三年一度的京剧艺术节也迫在眉睫……因此，当选择新创剧目题材时，从山东省文化厅到省京剧院，都不约而同地再一次想到了“祭酒掌兵”的故事，不约而同地想在京剧舞台上再塑王懿荣这一人物形象。然而，“新瓶装老酒”也不容易，突破原有的打造全新的，首先

要在本子上立得住。经过反复考虑,山东省京剧院决定邀请著名戏剧编剧陈亚先执笔创作新版“祭酒掌兵”。陈亚先曾荣获全国多项戏剧奖项,他创作的新编历史剧《曹操与杨修》被誉为当代京剧舞台上的经典之作,请他担当编剧,是剧目成功的第一道保证。

在省厅领导的关怀帮助下,新戏《铁血鸿儒》的排演还决定启用国内一流专家组建二度创作的主创团队,力求打造出舞台精品。

此外,山东省京剧院主演人员的选用也极为慎重。一部戏的成败与是否有“角儿”参演关系密切,但一部好戏的磨练同样也是捧出新“角儿”的有效途径。经过反复衡量,京剧院领导做出大胆决定:演员方面不请外援,由本院优秀演员担当所有角色,自己打造的新戏理应力捧自己的演员,绝不“为他人作嫁衣裳”。《铁血鸿儒》中的王懿荣由山东省京剧院的杨派老生刘建杰饰演。王夫人由张派青衣翟萍饰演。光绪、戚耀祖、康让、荣禄等角色也分别由京剧院优秀演员孙卫安、靳志永、张福占、张立明担当。

尽管从省厅到京剧院，对打造《铁血鸿儒》倾注了极大关注，全力以赴为该剧作足准备，但从筹备到真正走进排练场还是经过了一个相当长的时间。剧本从成形到定稿，经过讨论论证，提出意见，几经修改；外请的主创们任务多、时间紧，不得不分头进行《铁血鸿儒》的工作……8月8日，新编历史京剧《铁血鸿儒》终于亮相济南梨园大戏院。

首演后,山东省文化厅和省京剧院特别邀请了戏曲界知名专家对剧目进行研讨。专家们首先对《铁血鸿儒》的题材表示赞同;文化部艺术司戏剧曲艺处处长吕育忠认为,剧中王懿荣用甲骨文向群臣宣告“雪国耻”、当街卖字、以身殉国的三个细节是该剧的三大亮点,展现了这位文人睿智、刚烈的

一面；中国戏曲学会会长薛若琳建议增加戏曲的浪漫色彩，通过王懿荣的个人悲剧体现清末时局的悲剧使之更具震撼力；中国剧协原党组书记王蕴明说：“这是表现知识分子民族气节的一部戏”，“是反映山东地域文化的一部戏”；中国艺术研究院研究员吴乾浩则指出“这是一部可持续发展的好戏”，把握好王懿荣这个人物，山东省京剧院将为丰富中国戏曲人物长廊做出贡献。此外，对《铁血鸿儒》尚存在的不足及今后的修改方向，专家们也从剧本、导演、音乐、舞美、演员等各方面全方位地给出很多中肯意见。为了听到更真实的声音，山东省京剧院还另外邀请了省内专家进行研讨，关起门来直言不讳地指出问题，为剧目把脉。

新编历史剧《铁血鸿儒》见观众了，听意见了，接下来的路要怎么走，戏要怎么改？作为山东省京剧院本身首先坚定了信心，该剧具有提升空间，在距离京剧节为数不多的日子里，完全可以再修改、再排练、再提高。结合专家意见，与编剧达成共识之后，《铁血鸿儒》为冲刺中国京剧节从几个方面进行了调整。

一、追溯京剧本原，立稳题材，精化表现。

新时期的戏曲创作，较之过去有了长足发展。其中，题材的多样化及丰富性表现明显。目前戏曲舞台上所形成的新编历史剧和现代戏三足鼎立的状态在京剧界同样存在，然而纵观近几年各大京剧院团推出的新剧目，还是新编历史剧居多。究其原因不难发现，京剧舞台上演历史剧，确实独具魅力。早在古希腊时期，著名美学大师亚里士多德就有过这样的论断：以重大历史事件和人物为题材的戏剧，经由历史积淀而形成的优越感，本身就是一种加工改造过的叙事体，从美学意义上来说，比起其他题材的戏剧更具有召唤力的潜在性。从《雄风祭酒》到《铁血鸿儒》二十多年了，随着时

间的推移，人们的认识也在发生着变化，但祭酒掌兵这个题材现在来看依然很具时效性，再结合京剧的表现形式，其号召力相当显著。首先，京剧讲究行当与流派，尽管新编历史剧已经对历史事件和人物作出新的诠释，但长久以来观众脑海中形成的思维定式往往决定了事件与人物须在一定规范当中完成，才符合历史，才“真”，《铁血鸿儒》也是如此。清末、祭酒、卖字、掌兵，规定情境很容易在京剧表演中找到恰当的方式表现，也很容易让熟悉京剧热爱京剧的观众看得懂，有共鸣。其次，《铁血鸿儒》具有京剧表现手段当中可利用的因素，比如战争、书法。大家都知道，京剧是一门综合性的艺术，它包含了多种艺术形式——文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等等，多种艺术表现形式在京剧中结合成了一个有机的整体。《铁》剧中结合王懿荣文人身份的舞美设计以及场面悲壮的打戏设置，为整部戏的可看性大为增色。再次，京剧唱腔属板式变化体，以西皮、二簧为主要唱腔。西皮的旋律起伏较大，节奏紧凑，唱腔流畅明快，适合于表现欢快、坚毅的情绪；二簧的旋律则较为平稳，节奏舒缓，唱腔凝重浑厚，更宜于抒发沉郁、悲愤的情怀。《铁血鸿儒》中王懿荣两次掌兵，其人物命运多舛，情感起伏变化，通过几段重点唱段即可表现得淋漓尽致。

二、追求文学精神，抓紧立意，深化人物。

戏剧的“人学”定位由来已久。近年来，随着社会文明的进步，“人性关怀”一词出现的频率越来越高，人性关怀与政治事件相结合产生的化学效应，在我们戏剧里的呈现意义可谓非凡。由于种种原因，中国的戏剧发展史上，以政治教化为宗旨的创作屡见不鲜，尤其受传统审美影响深远的戏曲剧目，往往先给剧本拟定一个中心思想，表现什么“主义”。以政治事件为题材的戏剧，因为其特殊的存在意义，自古以来从

XIJUCONGKAN 2011.5
京剧丛刊

·“十艺节”直通车·

未消失于舞台之上，而在观众审美意识日趋成熟的今天，再进行此类题材的剧目创作时，应尽力寻求且必须寻求一种更好的表达途径。山东省京剧院之所以把《铁血鸿儒》称为新创作剧目，正是要站在当下人们的思维方式和思想状态上说话，要用当今现代的眼光去审视清末政府的种种行为，要将当代人文的理解途径注入到王懿荣的身上去评判他的追求，再演祭酒掌兵，其立意必须出新。著名戏剧理论家谭霈生在《论戏剧性》里说过：“戏剧艺术的对象是人。读者、观众所关切的也是人，人的遭遇，人的生活道路，人的命运……在一出戏里，冲突应该是尖锐的，而且必须是有意义的。可是，对观众说来，他们真正关心的是人，只有他们了解了冲突中的人物，关心人物的命运，才会真正感受到冲突的尖锐程度，才能真正感受冲突的意义。”戏剧艺术是以人为对象的，观众看戏，关注的往往是戏中的“人”，所谓故事的好看，包括矛盾冲突的强烈、情节安排的巧妙等诸多因素，但这些因素的载体，无一例外的当属贯穿其中的人物，所以要引起观众的观看欲望，塑造出色的人物最为关键。在《铁血鸿儒》这部戏里，王懿荣是理所当然的主角，他的身份定位决定了他的行为动机，也注定了他的行动结局。王懿荣是祭酒，是文人，本应教书育人研究甲骨，却办起团练甚至上阵杀敌，是悲剧还是壮举？深化人物性格，塑造人物形象，《铁》剧大有潜力可挖。

三、追究艺术真实，找准情感，细化情节。

《毛诗序》中说：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言……”《尚书·舜典》中说：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”《乐记》中说：“诗言其志，歌咏其声……”这里所说的“志”，即人的内心情感。戏曲的文学创作和

戏曲的审美特点，都与“情”息息相关。在娱乐广泛流行的今天，各种娱乐形式充斥于百姓生活，而人们选择走进剧院看戏，通俗点儿说就是为了“过瘾”，同舞台上的剧中人同哭同笑，做最直接的情感互动，这也是戏剧的魅力所在。《铁血鸿儒》是部大戏，题材大、事件大、人物大，是已经艺术化的“真人真事”，但真正能打动观众的并不是这些“大”和“真”，而是一些细节和情感。因此，《铁》剧的再加工，在这些方面也颇下了些功夫。“艺术是情感的对象化形式，这是艺术的特征。艺术是情感的传达，这是艺术的功能。”传达情感是任何文艺形式的目的之一，戏曲也不例外。新时期的戏剧创作早已不是“不关风化体，纵好也枉然”的评判标准，而以反映生活、抒发情感为方向，更多地关注人本身，着重唯人才有的“情”。《铁血鸿儒》勾织了几对人物关系和几种情感：一是王懿荣和王夫人的夫妻情；二是王懿荣和戚耀祖的同志情；三是光绪帝和王懿荣的君臣情。情感的展示与铺陈需要通过一个个情节表现，戏剧艺术有时空之限，因此抓住有限的情节传达情感、抒发情感对成就一部好戏来说尤其重要。好在戏曲也有其特有的情感表达方式，简单的动作或是精炼的唱词都可以达到事半功倍的情感表达效果。经过调整，《铁血鸿儒》将几个情节进行了细化，把人物之间的关系交待得更加明确了，情感渲染得更加浓郁了，试图带领观众同剧中人物一起进行一次彻底的情感宣泄。

出好戏，出精品，剧目的创作过程必将饱含艰辛与痛苦；树品牌、创经典，《铁血鸿儒》的目标远大但越来越近。衷心地希望《铁血鸿儒》为山东京剧争光，为“十艺节”备战！

(作者单位：山东省京剧院)

迎接十艺节

第十届中国艺术节将于2013年10月在山东举行，目前我省各有关部门正在积极备战。其中“十艺节”的重要组成部分——第十六届“群星奖”，也于近日展开初赛。

本届“群星奖”以展现山东社会文化的崭新风采，展示东道主深厚的文化底蕴和雄厚的文化实力，充分体现“群星奖”在群众文艺创作和公共文化服务方面的导向性、示范性、带动性作用，集中选拔、打造一批精品力作，力争实现我省在第十六届“群星奖”比赛中取得优异成绩为目标。按照山东省文化厅的工作部署，定于2011年11月期间，对我省参加本届“群星奖”的作品，分音乐、舞蹈、曲艺、戏剧几个门类在济南山东剧院进行初赛。

申报“群星奖”的作品在题材方面：一要主题健康向

备战群星奖

上，立意鲜明。坚持先进文化前进方向，坚持“三贴近”原则。弘扬主旋律、体现多样化。二要展现时代精神，锐意创新。反映全省各地改革开放取得的辉煌成就，歌颂齐鲁儿女在建设和改革实践中的崭新风貌。三要题材广泛，突出特色。充分利用各种群众喜闻乐见的文艺形式，注重吸收优秀传统文化，与现代时尚文化相结合，体现地方特色、民间特色和时代特色。

申报作品应为省、市艺术馆和县文化馆立足本地优势，组织创新的音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类表演作品，并要求作品的创作、编导和表演者为社会文化工作者及业余文艺爱好者，作品应在当地经常参与公益性演出并获得过群众广泛好评。