

依然鲜活的话题

——小剧场话剧《血溅乌龙院》观后

陈虹

由山东艺术学院戏剧影视学院2010级导演班学生排演的毕业大戏——小剧场话剧《血溅乌龙院》，以全新的手法诠释了八百年来总也无法回避的话题：男人和女人、金钱和权力、前程和爱情、地位和利益。时至今日，这些话题依然能引起我们的共鸣。古人与今人的理念交织碰撞，留给我们无限思考。小剧场这样时尚开放的表现形式，更是把老故事时代化，拉近了古代与现代的距离，易于年轻人接受。

传统剧目《乌龙院》是京剧麒派老生代表作，其唱腔苍劲、古朴，表演传神，多年来久演不衰。剧中复杂的人物内心呈现，尽显麒派风格。阎惜娇、宋江、阎妈妈的人物塑造更是深入人心。之后，许多剧种和流派都以麒派《乌龙院》为蓝本，加以移植和改编，足见《乌龙院》剧目在戏曲领域的影响和地位。全剧包括：晁盖遭刘、宋江闹院、刘唐下书、坐楼杀惜。之前其他剧目的移植或改编都是以戏曲为主体，而改编成小剧场话剧，是一次大胆尝试。以话剧的形式展现故事，同时又巧妙融入戏曲元素，让人耳目一新。特别是恰到好处的京剧锣鼓点的加入，让全剧灵动新颖，加强了剧情的表现力，使舞台呈现更具戏剧化。演员表演在话剧表演基础上，点缀戏曲身段，让人物个性变化跳跃，加强了戏剧的假定性和空间感。语言也融入现代人的语言习惯和词句。跳进跳出的思维模式，让人在时空倒错中咂摸故事的真实与内涵，更深入浅出的体会经典剧目的时代意义。

人物的复杂内心

故事来源于古典小说，施耐庵《水浒传》第二十回“宋江怒杀阎婆惜”。宋江在山东郓城县衙门当一名押司，买下乌龙院别墅，包养年轻貌美并小自己20多岁的阎婆惜，可以说是春风得意金屋藏娇。其实这桩婚姻一看便知，不过是一场交易，根本谈不上什么感情。宋江包养阎婆惜，如果说纯属意外，不如说是顺水推舟，或半推半就。宋江在江湖上是条好汉，仗义疏财，侠肝义胆，又有“及时雨”的美誉，书中描述其“于女色上不十分要紧”，其实骨子里不然，四五十岁的男人，很难抵挡年轻貌美女孩儿的诱惑。与其说是济贫救困，不如说正中下怀，更透骨一点，则是趁人之危。

那个时代，男人三妻四妾很正常。因此，宋江骨子里根本没有把这种女人当回事，更没在乎“情感”两个字，“又不是我父母原配的妻室”是他的真实想法。他心里只有他的兄弟、事

业和前程。所以，一开始，宋江就知道，这桩婚姻不过是个交易，因此并没有当真。阎妈妈跟随丈夫带女儿从外地到郓城投靠朋友，结果朋友没找到，丈夫因病身亡，还欠下一些债。在这种情况下，卖掉女儿埋葬丈夫，是唯一一条可以走通的路。在基本生活都无法保障的情况下，把女儿嫁给宋江这种功成名就的男人，衣食最起码有了依靠。原本阎家就不是一个普通过正经日子的人家，自小教女儿学唱，专门行走“行院”这样的社交场所，经多见广，养女儿就是为了挣钱。在温饱不能保障的情况下，谈感情真是一件极为奢侈的事情。因此，剧中阎妈妈反复强调：“儿啊，你我二人的下半辈子过活，都在宋大爷身上”。可见，阎婆一开始就知道，女儿是自己的生活依靠，虽然宋大爷比女儿大的离谱，但比起饿肚子或到处卖唱，这种衣来伸手，饭来张口的稳定生活，正是阎妈妈所追求的。至于女儿的情感世界，真是与她毫无关系。女儿和张文远偷情，阎妈妈并不觉得意外，因为一开始，她就没有把女儿嫁给宋江当成一桩美满婚姻。为利益匆忙结合，造就了二人的尴尬和不稳定性。阎妈妈内心，其实也觉得有点对不起女儿。对于张文远的出现，她觉得是对女儿的一种弥补，因此睁一只眼，闭一只眼。如果说有所顾忌的话，也就是害怕这事若宋江知道，被赶出家门，失去现成的吃住。三个人内心深处的不在意和互相利用，使得这种结合极为危险。因为他们谁都没有把“感情”，当作男女结合的基础，而是以其他需要作为基础，当这种需要一旦消失，那么二人的结合就无法牢固。他们都忽略了，人区别于动物的根本之处，是除了本能之外，还有思维。除了本能的需求，还有精神的需求。

阎婆惜是整个事件的根源。现实生活中，老夫少妻，有谁相信是有真感情的呢？八百年前如此，八百年后亦如此。男人的悲哀在于需要女人作为成功男人的标志，而成功的高度，又与拥有什么档次和年龄的女人为截点。这不仅是社会世俗的需要，也是人从动物进化以来，始终无法摆脱的劣根。但是任何时候，都不能忽视一个重要的问题：人是有情感的动物。阎婆惜年轻貌美，为了生活，为了享乐，嫁给比自己大二十几岁的老男人。这种桥段，在我们身边，随处可见。男人花钱占有年轻貌美的女人，以此来显示自己的实力和手段。对于成功男人来说，美女是奢侈品，而不是日用品。消费美女，只是证明他成功的一部分。女人用青春貌美，换来享受，换来对青春貌美的维护费。各取所需，各得其所。然而，《血溅乌龙院》

正是通过“血溅”来告诉人们,践踏情感,无视人所拥有的情感本能,在利益的驱使下不断膨胀,是我们必须面对的残酷现实。山东艺术学院导演班2010级学生,用小剧场话剧的形式再现一个八百年至今都通用的故事,意义重大。从学生自己的角度提出:生存空间和时代截然不同的两个社会,为什么人物却生活的如此相像?这也是现实社会中人们必须反思的问题。

学生们的表演,虽然不够专业,但作为导演专业学生,更能体会人物心理,情感的呈现更加真切朴实。没有华丽标准的表演技能,但他们用自己真实的内心体会,让人物更加贴近生活。又充分利用小剧场的表现形式,把戏曲的假定性融入其中,让全剧高潮迭起,扣人心弦。认真而激情四射的表演,出神入化,感动全场。

欲望双刃剑

在人类文明进程中,艺术,始终是一道飞驰的风景。时代的发展,人类的进步,对于艺术的发展和呈现均有直接关系。传统戏曲传统观念,现代思想现代观念,跨越时空的故事,在不同时代里生成根源,依然走不出一个无法回避的生存环境。

小剧场话剧《血溅乌龙院》讲述的是八百年前一个看似为情、为财而走向灭亡的俗套故事。然而,现代社会,依然有人走着这条俗路。时代变了,事件变了,场景变了,人物变了,人性没变。佛家说,人活一个“欲”字,人死一个“欲”字。欲望是人类的本能,是社会发展和进步的原推动力,也是改造世界改造自己的原动力。人类的欲望是无限的,所以人类的进步也是无限的。然而,在“欲”不可回避的双刃剑下,谁能够把握“度”,谁就是最大的赢家。往往这个“度”是那样难以控制,特别是在无法抗拒的诱惑面前,欲望无限膨胀,最终导致毁灭。

阎婆惜,在走投无路时被迫嫁给比自己大二十几岁的宋江,然而,当生活稳定,衣食无忧了,自然就不甘心青春年少陪伴一个糟老头子了此一生。她完全忘了,是这个糟老头子,给了她一切。其实这种给予,这种改变,催生了另一种欲望的形成。欲望不断攀升,是一个永远也没有的尽头,永远也无法填满的壕沟。人性的“欲”是无限的。随着生存环境的改善,欲望也会随之而改变。精神需求的“欲”逐渐代替生存所需求的“欲”。恰恰在这个时候,张文远出现了。这也正是阎婆惜自怨自艾鲜花插在牛粪上、最无法释怀的根本原因。张文远恰恰“生的眉清目秀,齿白唇红”,又是“平昔只爱去三瓦两舍,飘蓬游荡”,“品竹调丝无有不会”的风月高手,更重要的是和阎婆惜年龄相当。阎婆惜原本就是唱曲出身,专在“行院”行走的风流女子,见惯了风花雪月,自然耐不住寂寞。二人一拍即合,相见恨晚,如胶似漆,根本就不管这种追求,如同飞蛾扑火。欲望是本能的释放形式。然而,人是有思维的,不是像动物那样单纯为了生存。人,通过思维而形成的欲望,往往超出

生存本身。如果说阎婆惜一开始的欲望,解决了衣食住行的基本生存需求,那么,和张文远的苟且,完全是一种本能的膨胀。而这种膨胀一旦开始,很难再停下来。尝到了甜头,更会不顾一切。现实社会,许多因为欲望走向毁灭的人,最初也许都是为了温饱,并没有想到自己会走上绝路。只是在利益和各种理由的驱使下,放大了欲望的可能性。水能载舟也能覆舟,这把双刃剑,始终游弋在欲望的行进当中,既推动人类进步,又摧毁人类灵魂。

现实意义

《血溅乌龙院》以小剧场的表现形式展现故事,本身就是一个时代符号。然而,从服饰到布景,似乎又把我们带进了一个遥远的时代。演员的表演和间或融入的时代语言,让我们的思绪,在八百年间游走。时而古代、时而现代的间离效果,不断提拉我们的道德神经。同时,又在寻找似曾相识的身边故事。随着故事不断延伸,观众看到舞台上人物无休止的欲望追求所造成的危险步步逼近,从而引起心理震撼。这种故事外化,正是把生活中最为隐晦的个人行为撕开,呈现给观众。让观众直接看到人物一步步走向毁灭的全部过程。也许生活中,自己身临其境,根本就没有回头看看,那个让自己享受的过程,其实是走向深渊的路。

戏剧的根本定义,就是假定情境中,人物心理的直观外观。就是要把人物灵魂深处从来无法见人的心路历程撕开,让观众评判。山东艺术学院导演班的学生们,选择这样的内容和形式来进行故事展现,就是要把自然生活中的场景压缩、延伸、外化让更多的人看到,欲望无节制的尽头就是毁灭。美国当代剧作家爱德华的《欲望花园》讲述美国中产阶级为了得到更奢华的生活,不惜背上沉重的贷款也要买下带花园的房子。为了装修花园,女主人不惜当高级妓女挣钱。这正是把一个人的欲望膨胀,具体到了龌龊的现实行为。而我们日常生活中,只能看到事物的表象,看到光鲜辉煌的一面。戏剧,就是要把那些见不得人的阴暗背后,甚至自己都无法看到的背面,呈现出来,把思考和判断留给观众。事物本身也许没有对错,有的只是道德准则的评判和约束。其实,《欲望花园》的女主角和阎惜娇为了自己的欲望,不惜招来杀身之祸,有异曲同工之妙。而现实中的落马贪官,哪一个不是因为欲望的膨胀,最终走向毁灭?社会在发展,人类在进步,欲望也在不断升级。假若一个人不能用坚定的道德信念约束行为,阎婆惜的欲望毁灭的只是自己,而身处高位的官员们所带来的,将是整个社会的灾难。

感谢山东艺术学院导演班2010级师生,用这样一个手法和视角,给我们带来一台引起思考的戏剧。让这个八百年来,依然鲜活的话题,用他们的方式,再一次撞击每个人心灵深处的道德警钟。愿不正当的欲望,及早扼杀在萌芽之中。净化灵魂,净化社会。

(作者单位:济南艺术创作研究院)