

戏曲舞台上的项羽形象与当代创新

□牛晓萍

内容提要 “生当做人杰，死亦为鬼雄”，项羽形象一直存在于民间传说和戏曲舞台。为诠释一个有血有肉的项羽的全新舞台形象，济南市京剧院演出的《重瞳项羽》从剧本重构、行当选择、唱腔设计、念白唱词设计、舞美设计等各个方面进行创新，演绎了一个真挚、重义、深情、顶天立地的悲情项羽形象。

关键词 项羽 重瞳 霸王别姬 京剧 创新

乌骓马、天龙戟、巨鹿之役、鸿门宴、垓下之围、霸王别姬、自刎乌江——历史中的霸王项羽让历代文学家咏叹不绝。项羽以“力拔山兮气盖世”的一代枭雄形象活跃于历代戏曲舞台上。

一、我国古代戏曲舞台上的项羽形象

我国戏曲历史上，在唐代出现了歌舞戏，项羽形象首次以配角出现在《樊哙排君难》中。宋代杂剧中则出现了《霸王中和乐》《霸王剑器》《诸宫调霸王》等剧目，但以上剧本皆佚失，无从考证舞台上的项羽形象。元代是我国戏曲发展的一个高峰，出现了《霸王举鼎》《霸王垓下别虞姬》等反映项羽形象的剧目，项羽勇武、孤傲的舞台形象开始慢慢清晰。

明代中期的《千金记》是一部影响以后项羽舞台形象的重要剧目。《千金记》主要选取了“起兵江东”、“鸿门会宴”、“别姬自刎”三个片段，成就了项羽的悲情英雄形象。清代项羽戏曲形象代表作是篇幅巨大的《楚汉春秋》，共十本二百四十出。《楚汉春秋》不仅丰富了项羽的血性男儿形象，而且增加了项羽与虞姬的爱情故事，更加凸显了项羽的悲壮色彩。

明清时期的《千金记》《楚汉春秋》对近代的项羽舞台形象起到了至关重要的影响。近代戏曲中，无论京剧还是其他地方剧种中的项羽形象无一不是以《千金记》和《楚汉春秋》为蓝本。

二、近代京剧舞台上的项羽形象

清末民初的近代，有关项羽题材的戏曲经久不衰。1918年，由杨小楼曾与尚小云合演的京剧连台本《楚汉争》，共四本。杨小楼工武生尚小云为“四大名旦”之一，两人的联袂演出轰动当时的整个上海滩。《楚汉争》偏重武打，以宏大背景来衬托项羽拔山举鼎的气势以及末路失败的悲壮之势。

一代京剧宗师梅兰芳先生改编的《霸王别姬》将虞姬由配角发展成为主角，以虞姬的绝美与凄凉来反衬项羽的自傲与不羁。《霸王别姬》为一本，分十三出和九出两种演出本。“八千子弟俱散尽，乌江有渡孤不行。难见江东父老等，罢，不如一死了残生！”将项羽不愿苟且偷生的铮铮铁骨刻画得淋漓尽致。

三、当代戏曲舞台上的项羽形象创新

建国以来，项羽形象一直活跃于各地方舞台及各地方剧种，但大都受《霸王别姬》的影响，难有突破。新时期，文艺创作如何适应人民群众日益增长的精神文化需求成为文艺界面临的重大课题。近年来，文艺界有识之士开始对戏曲舞台上的项羽形象进行探索与创新。2009年，国家话剧院演出的话剧《霸王歌行》以叙述的形式刻画了一个不爱江山爱美人、集侠骨与柔

●《重瞳项羽》剧照

情于一身的完全不同于传说的项羽形象。

2011年,济南京剧院演出的《重瞳项羽》亮相第六届中国京剧艺术节,让人耳目一新。《重瞳项羽》以全新的视角,诠释了一个固守信义孝悌而不擅权谋、敢于担当又铁血柔情的项羽形象。《重瞳项羽》剧组以源于历史又高于历史的态度,从剧本重构、行当选择、唱腔设计、念白唱词设计、舞美服装等方面进行全方位创新,使一个有情有义、有血有肉的项羽形象跃然京剧舞台之上。

《重瞳项羽》摒弃了传统京剧拖沓冗长的剧本结构,将项羽壮丽的一生浓缩为鸿门宴、割鸿沟、别虞姬、叹乌江等几个部分,剧情紧凑,使全剧能在短短两个半小时之内呈现在观众面前。剧本重构适应了现代社会快节奏的生活方式,但由于剧本保留的但是经典,所以观众依然能够欣赏到霸王戏的精华。

传统京剧中,项羽属架子花脸。架子花脸以功架、念白、做表为主,铜锤花脸则偏重唱功。上个世纪二十年代,郝寿臣先生对京剧花脸艺术进行革新,把“架子花脸铜锤唱”这一演戏法实践于舞台,使京剧花脸表演艺术发展到了很高的层次。《重瞳项羽》舍弃了传统的武打场子,项羽行当则选择铜锤花脸,以唱功反映项羽丰富的内心世界。京剧舞台上的项羽形象由架子花脸变为铜锤花脸,不能说后无来者,但绝对算得上是前无古人。

《重瞳项羽》在唱腔上的设计更是推陈出新、兼容并蓄,使京剧作曲达到一个新的高度。值得称道的是,“叹乌江”等段落项羽的反二黄曲调,似低吟、似回忆、似诉说,将项羽穷途末路的悲情气氛渲染得淋漓尽致,反二黄出现在净角行当是绝无仅有的。再如“别虞

姬”段落,虞姬的唱腔设计采用昆曲曲牌,清丽悠远、边舞边唱,用来反衬项羽的“虞兮虞兮奈若何”。另外,过场音乐充分汲取了琵琶曲《十面埋伏》《霸王卸甲》的经典音乐元素。

全剧的念白、唱词设计也大胆尝试创新,吸收了观众能听懂、易于上口的现代流行元素,拉近了京剧与观众的距离。如“成全了一对马背夫妻,必是一对非常男女”、“这就是忽悠”等等。有的观众可能会质疑这样的唱词设计是不是现代了、是不是京剧不那么阳春白雪了,其实毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》给出了最好的答案,那就是“我们的文艺是为什么人的?”。

《重瞳项羽》舞美设计融入了秦汉时期典型文化元素,暗红色基调对于烘托项羽与虞姬凄美的爱情故事、烘托项羽的悲情英雄形象起到了画龙点睛的作用。这种舞美设计大气磅礴、凝重洗练,符合现代审美观的同时,也极大地关照了演员表演空间的拓展延伸。

四、结语

纵观戏曲历史上的项羽形象,成功的霸王戏无一不是继承、创新的结果。济南京剧院的《重瞳项羽》为诠释一个真挚、重义、深情、顶天立地的悲情英雄,进行了全方位的创新,使千年霸王戏达到了一个新的历史高度。

参考文献:

- [1]任荣.“霸王戏”研究[D].合肥:安徽大学,2009.
- [2]任荣.项羽在戏曲中的形象演变[J].剧作家,2011(2):94-100.
- [3]任荣.虞姬在戏曲中的形象演变与赏析[J].名作欣赏,2009(26):117-119.
- [4]林怡.论“霸王戏”的嬗变[J].赣南师范学院学报,2005(4):60-64.
- [5]曹明.“霸王别姬”继承创新传世之作[J].上海戏剧,2004(10):16-19.
- [6]王蕴明、朱军.京剧《重瞳项羽》的审美追求[N].中国文化报,2011-11-01(7).

【作者简介:牛晓萍(1979—),女,汉族,山东淄川人,济南市京剧院四级演奏员,主要从事京剧伴奏、戏曲研究等。】