

观看新编京剧《响九霄》的三点思考

曹淑敏

(河北省京剧艺术研究院 河北 石家庄 050000)

新编京剧《响九霄》是近年来河北省京剧艺术研究院倾力打造的一部名角名剧。之所以说是名角，是因为领衔主演裴艳玲老师是一位“国宝”级的戏曲名家，享誉海内外，曹禺先生称之为“国宝”。她早年曾两度获得梅花奖。近几年来，她又获得了白玉兰戏剧表演艺术特殊贡献奖、文华大奖、梅花大奖（三度梅）等。同时该剧还有两位梅花奖获得者参与重要角色的演出。之所以说是名剧，是指《响九霄》的上演获得了诸多奖项，例如第十一届中国戏剧节剧目一等奖·优秀剧目奖、第十三届文华大奖特别奖、第三届中国戏剧奖·曹禺剧本奖提名奖等，并入选“2009—2010年度国家舞台艺术精品工程重点资助剧目”。观看此剧后我对此有三点思考。

一、生命与爱情的思索。

生命与爱情可谓是文学艺术作品中永恒的两大主题。文学艺术作品则是文学艺术家们对两个人生重大问题思考的外在表现。

“生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”孟子的“舍生而取义”正是该剧主人公响九霄的选择。甲午中日战争以后，帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮，清政府腐朽的统治日益严重，内忧外患促使中国民众的民族意识逐渐觉醒。在这一特定的历史时代，生存本就不是易事，作为生活在社会底层的艺人来说生活更是不易，然而希望国家强盛的愿望是那么的强烈。“国家兴亡、匹夫有责”，响九霄是一个有情、有义、有担当的艺人，他不畏杀头的危险，主动承担起为维新志士送信给光绪皇帝的重任，希望通过变法可以使国家强大起来。面对官兵的围剿、面对爱徒晓霞孤寂的坟茔、面对无家可归的处境他不曾后悔，他用实际行动向世人证明了一个爱国艺人的为国家富强而努力的决心。

爱情几乎在所有艺术作品中均有体现，或明或暗、或主或辅。在《响九霄》中情感这条线是辅线，但是最后一场《哭坟》确实最感人泪下的一场戏。晓霞爱慕这个收养自己、义薄云天的好男儿，然而响九霄却是一个将戏看的很重的人，正如他所说“我是一个戏中人”，唱戏对于他来说是天、是地、是命、是根，他的血脉中流的是京胡韵、脉搏里跳动的锣鼓音，他把对晓霞的情感控制在如师、如兄的范围内。然而面对生命危险时晓霞以命相救，使响九霄肝肠寸断。《哭坟》一场中，孤寂的旷野中，不是传来的鸦啼，一身素衣的响九霄为爱徒唱堂会。裴艳玲声泪俱下的表演，深深打动了观众，每次看到此处我都禁不住心酸流泪，心绪久久不能平静。元末明初高则诚：“论传奇，乐人易，动人难”。而明代王世贞更是要求作品必须能“动人”，把使人“堕泪”作为批评的标准。《响九霄》可以说达到了前人对戏曲的要求。

二、巧妙地艺术构思——戏中戏

此剧的一大看点就是“戏中戏”的设置。《响九霄》本身作为一部戏，而剧中人物的身份是一个戏曲名家，自然此戏就不可或缺响九霄演戏的场面。所以该戏中有了《清水花》、《蜈蚣岭》等“戏中戏”的表演。这正符合裴艳玲的艺术特点，所以说“这是为裴艳玲先生量身打造的一部戏”。

响九霄本身就是一位敢于尝试，勇于探索的艺人，他创皮黄与河北梆子同台演出（即“两下锅”）方式。裴艳玲则实行京剧、昆曲、河北梆子“三下锅”，走在了艺术改革前沿。这与响九霄可谓是志同道合。

戏中戏的设置充分给了裴艳玲老师发挥特长的空间。比方说《蜈蚣岭》中武松这一角色就是裴老师最拿手的人物之一，我们在看《响九霄》的同时，还可以看到这样经典的演出画面，可谓是观众之幸事。

响九霄说自己是个“戏中人”，其实响九霄对待艺术的态度就是裴艳玲对待艺术的态度。裴艳玲自己对创作《响九霄》有这样的一段话：“让自己的思想和感情进入响九霄世界，随心所欲的发挥，响九霄就是我，我就是响九霄，把握准人物的情感……使表演从必然王国上升到自由王国才是成功。”她将人物塑造的形象传神，仿佛她就是剧中人物本身，让人忘记了她是在饰演角色、是在演戏。《庄子·蝶梦》中有一段妙语：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻适志与，不知周也。俄然觉，则戚戚然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶之梦为周与？”裴艳玲与响九霄谁为庄周谁为蝴蝶，沉浸在此剧中的人们谁又能分得清呢？

三、当行本色的语言特点

明朝的戏曲理论家徐渭提倡“本色”，即要求真实，反对模拟。这种真实并非照搬生活，艺术来源于生活，又高于生活，它是对生活的高度浓缩。《响九霄》一剧开场老北京戏园子门口，熙熙攘攘的过往人流、各种叫卖声，一下子把我们带入了那个特定的历史环境，纯正的老北京味的对话让我们感受到了时代的味道。

与“本色”相连，徐渭要求戏曲语言要达到“家常自然”的境界，也就是反对过分雕琢文饰，要求通俗易懂，与口语接近。戏曲艺术不同于案牍文本，是要搬上舞台表演给观众看的一种艺术形式，演员要与观众面对面的交流，这就要求表演必须要符合观众的审美习惯。《响》剧基本做到了这一点，尤其是念白部分可谓是十分接地气，就仿佛是在家长里短，让人毫无观赏隔阂。即使是大段的唱词也是如此。比方说晓霞偷看师父练功时唱到：“师父他舞动起练功大靠，霎时间平添了霸气英豪！多少次你练功我一旁偷看，几多回你演戏我醉心观瞧……你传神的眼睛展神采，晓霞心儿突突地跳。”这样的唱段观众欣赏起来毫无障碍。因此说《响九霄》做到了当行本色。