

皮黄春秋道尽沧桑——《徽班进京》之美

胡 建

(安徽省徽京剧院 安徽 合肥 230000)

【摘 要】《徽班进京》讲述的是徽、汉、昆等剧种融合形成京剧的过程，在演出形式上打破了以往的惯例，有徽剧演员、京剧演员、昆曲演员，甚至黄梅戏演员联袂加盟，每个人物的表演异彩纷呈，反映出徽班进京的历史背景，徽剧艺人的命运与戏曲命运交叠在一起，以戏为命，视戏如命，以戏搏命，悲怆苍凉的基调是全剧思想主题所在。

【关键词】徽剧；徽班进京；精神

中图分类号：J825

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2016)03-0027-02

《徽班进京》讲述了徽班进京后发生的具有传奇色彩的故事，徽班在京城抢了昆班的风头，年轻气盛的徽班名角肖叫天，因不肯屈服淫威，拳打三贝勒而身陷大牢，仁义的昆班大师兄并没有作壁上观、幸灾乐祸，而是两肋插刀甚至不怕惹祸上身与肖叫天同生共死，在皇族纳格格的斡旋帮助下，两人才逢凶化吉，重获自由。代表徽班的肖叫天与代表昆班的大师兄由此惺惺相惜，并在各自班社的声腔艺术上相互借鉴融合造就了京剧雏形，最终昂首进宫获得皇家认可。

如果说徽剧《徽班进京》好看，除了跌宕起伏的徽剧皮黄腔和演员精彩表现之外，这部戏的更大意义在于它形象简明地把徽、汉、昆剧融合而形成京剧的过程，以通俗易懂的形式呈现于舞台上，生活化地再现了当年徽班进京的情景。徽班进京是大题材，是中国戏曲发展的正史，其厚重底蕴不言而喻。纵观全剧，《徽班进京》不是概念性的符号，更不是论述性的单调过程，而是形象化表现了徽班艺人的历经沧桑。从题材来看，由于戏曲是“在另一个世界表现生活”，而不是追求模拟生活细节的表面真实，这就在某些方面为戏曲带来了很大自由，如所谓“舞台演出条件的限制”，对它而言几乎是不存在的，各种生活场景都可以被选作题材，继而得心应手、举重若轻地正面表现。

《徽班进京》在演出形式上打破了以往的惯例，徽剧演员、京剧演员、昆曲演员，甚至黄梅戏演员联袂加盟，每个人物的表演都异彩纷呈，不管是师兄弟之间，师徒之间，亦或是男女之间的情感，都显得那样的人性化情感化，剧中的部分情境桥段让人反复琢磨甚至感动。在肖叫天、大师兄、纳格格、三贝勒这些剧中人物上，我们看到的是人物与行当相结合塑造出的戏曲舞台形象，无不以各自的精彩表演相互衬托，从而支撑起全剧，同时赋予全剧整体一股鲜活灵动的美感，以故事引领观众走入剧中，让我们从剧情的延伸发展中领略到京剧底蕴的由来。《徽班进京》的创作初衷是大题材小切口，以肖叫天与三贝勒之间的矛盾冲突展开，即剧中艺人与权势的抗争中彰显出徽班艺人的尊严，以及与之相关的不同人物身上反映出徽班进京的历史背景，徽剧艺人的命运与戏曲命运交叠在一起，以戏为命，视戏如命，以戏搏命，所以说，悲怆苍凉的基调也是全剧思想主题所在。

戏剧的“以情感人”，最后都要落实在观众的“心上”，要让他们与戏产生共鸣。就这一点而言，剧中人物的情感喷涌仍只是产生这种客观效应的外在动力。外

因是事物变化的条件，内因才是事物变化的根据，外因要通过内因而起作用，能否引起共鸣，关键在于是否具备观众内因方面的依据，所以我们常说的唤起共鸣，它是建立在观众有产生共鸣的情感内因基础上，舞台表演整体基础的厚薄，影响着共鸣的强弱，因此，“以情感人”的戏要注意接受者的内因状态如何，在舞台剧情和人物表演创造上寻找可以引起观众共鸣的交汇点。《徽班进京》向观众传递了戏曲艺术的可贵，表达了继承和发扬传统对中华文化发展的重要意义，所以从这个层面上来说，它又不是一般的儿女情长戏，而是大题材中的男人戏，通过徽戏艺人的辛酸痛苦，折射出徽剧艺术发展的坎坷不易。作为“当场者”的演员，首先要让自己成为“有情人”，才能引领并激发观众的情感。尤其是在剧中第三场，徽班肖叫天与昆班大师兄身陷牢笼，两人之间大段的反二黄，通过演员精彩的演唱，把艺人的辛酸凄苦，以及对徽戏艺术的痴迷热爱表达得淋漓尽致，你来我往的抒情咏叹，更是两个男人间的情感表露和心灵倾诉，声情并茂浅吟低唱的唱腔，营造出悲壮的极富感染力的舞台情境和意境，人物的阳刚之美跃然台上。彼此的技艺欣赏，彼此的人格敬佩，让他们成为了艺术上的知音。因为唱戏成痴，在“身陷囹圄”的特殊环境下，肖叫天与大师兄“忘乎所以”的豪兴顿起戏瘾大发，竟与前来探监的纳格格合演了一出徽戏《水淹七军》，此时此刻，他们不再是负罪之人，也不是身居社会底层的艺人，而是狱卒们眼中高高在上的角儿和偶像，是戏中豪气干云的三国英雄。于是，唱戏的疯子看戏的痴，在高亢激昂的皮黄腔中，在铿锵激越的锣鼓声中，掀起了全剧主题的高潮和亮点。梨园沧桑人生况味，酸甜苦辣尽在戏中，因为在舞台上，作为“当场者”的演员，首先让自己成为了“有情人”，以致让台下观众感同身受进入到剧情和人物命运所带来的悲壮中。

戏曲舞台艺术是通过“舞容歌声”来进行表演，而与之关系最直接也表现得最具体、最鲜明的，则是戏曲表演程式和行当，也可以说表演程式和行当就是“舞容歌声”的具体化。大跳大唱、大红大绿，高亢激昂、粗狂豪放是徽剧艺术的表演风格，是《徽班进京》的看点。戏曲程式丰满了剧情人物，并支撑了全剧的戏内戏外。年轻英武的肖叫天（武生），善良正直的大师兄（老生），善良美丽的纳格格（旦），阴险狡诈的三贝勒（丑），忠厚老实的徽班班主（净）乃至串场的小人物等，无不色彩鲜明，极具行当风采。剧中人物之（下接第29页）

护 士：你算算看，从你登报到今天，都已经……
 老 陶：多久了？
 护 士：五天了！
 春 花：好久了！
 护 士：你还在等她，我看不必了耶！
 老 陶：我怕她在等我。我想看她愿不愿意跟我一块儿来。
 春 花：她不一定想来呀。
 护 士：自从云小姐第一天没有来，我就知道铁定她是不会来了。
 老 陶：不，她会来。
 春 花：她可能把你给忘了。
 护 士：再说，云小姐还在不在世界上都不晓得，你干吗这样子嘛。
 老 陶：你怎么可以这样说话呢？
 春花、护士：对不起，我不是那个意思……

《暗恋桃花源》所讲述的是三个故事，两部戏中戏与一个现实空间，他们共同的主题就是“寻找”。戏中戏与复合主题、双线索相结合，我们从中不难解读出《暗恋》和《桃花源》相互照应的关系。《桃花源》中的武陵即《暗恋》中江滨柳的生活，而桃花源则是江滨柳心中的云之凡。导演赖声川的解释是，《桃花源》是补充说明《暗恋》的，《桃花源》最后袁老板和春花陷入无奈的生活中就是《暗恋》中江滨柳和云之凡的另一结局，这是多么巧妙的构思，多么深刻的立意啊！

当全剧快落幕时我才恍然大悟，原来整部剧是由一个疯

女人串成，她在苦苦寻找着名叫“刘子骥”的男人。可能很多人觉得疯女人只是个串场人物，没有特别的意义，然而恰恰“寻找刘子骥”才是连缀全篇的线索，是戏剧故事的灵魂。因为在陶渊明《桃花源诗并序》里，曾提到“南阳刘子骥”慕名寻找桃花源，“未果，寻病终”。一个活在现代的女子，固执地寻找着若干个世纪之前的人，这怎么可能找得到？！最后舞台上已无布景，只残留一地胭红的桃花瓣，上面散落着黄色的纸钱。那个穿梭在剧中疯疯癫癫的女子，依然在找寻她的“刘子骥”，正如我们每个人也都努力地在这纷乱迷离的尘世中寻找着现实与理想的平衡点。

故事的结局，江滨柳见到了云之凡，但时光却再也回不去了；老陶回到了原来的家，却已物是人非了；至于剧中那个疯女人，到底也没能找到刘子骥……导演赖声川选择了以这种形式收尾，不仅贯穿了“寻找刘子骥”这一线索，而且很好地诠释了《暗恋桃花源》的主题，给我们留下的是无尽的咀嚼与回味。

桃花源之所以完美，只因为它存在于人们的想象之中。

《暗恋桃花源》其实想告诉我们的是理想与现实的矛盾，希望与失落的交织，正如悲与喜乃“一体之两面”。或许这就是爱情，始终在“找寻”，却一直在失去；或许这便是生活，悲喜交集，百味杂陈。

作者简介：

徐 芸（1969—），女，汉族，重庆人，重庆文化艺术职业学院高级讲师，主要从事大学语文教育及文学评论工作。

（上接第 27 页）

间的表演交流，都是以人物行当程式来进行的，从而演绎出这段历史故事。因为徽班进京发生在清朝，所以在这部戏的人物形象造型上没有行当形式的脸谱化，完全是日常生活中的人物扮相。但剧中大小角色的气质、神韵、性格，无不散发出戏曲“生旦净末丑”的人物光彩和魅力。中国古典美学历来讲究艺术作品中“格”的衡量标准，“格”是一部艺术作品的品格、意格、气格，它是艺术作品所达到的境界和高度。《徽班进京》舞台简约流畅，表现形式尊古但不守旧，传统戏曲插图高悬舞台以作为画面背景，梨园古意甚浓；旋转平台作为全剧主要表演区域暨台中台设计显得合理流畅，写意性地随剧情情境变化旋转而动，自始至终贯穿全剧；推拉式的站台运用，在开场和尾声中的互动性立体感，让剧中人物、剧情延伸和部分徽剧传统剧目穿插的“戏中戏”以及群众场面的载歌载舞浑然一体，使得《徽班进京》看起来既是一部戏，又是一个传奇故事。《徽班进京》的美，在于徽戏艺人的为命感，为命才有戏剧的发展，这部剧非常鲜明地体现了这一点。值此纪念徽班进京 225 周年之际，大型徽剧《徽班进京》诞生的意义非同寻常，充分彰显了安徽戏剧的原创实力，在选材贴切演员的先决优势上，进行精益求精地拔高完善，它必将会成为新时期安徽徽剧代表性剧目。

古老的徽剧，是中国重要的汉族地方戏曲，更是我们安徽的骄傲，因为徽剧丰富、完善并孕育出了伟大的京剧艺术，对于从事徽剧表演艺术的所有演员来说，《徽

班进京》是我们这个剧种斑驳沧桑的历史回放，对很多年新生代的徽剧演员来说，参与《徽班进京》的排演除了可以获得一次难得的舞台实践锻炼外，更大的意义在于对徽剧的历史具备了一定的认知感受。从徽剧的艺术价值来看，它并没有随着时代变革而成为古董，而是像一坛陈年老酒，依旧散发着浓郁扑鼻的醇香。《徽班进京》不仅仅是一出新编剧目，它闪耀着徽剧舞台艺术的魅力和光彩，更是向其它剧种院团作了一次“继承与发展”的垂范。作为国家级非物质文化遗产，徽剧始终把“继承传统”作为重中之重、立身之本并顽强坚守着，《徽班进京》是徽剧剧种本体的精神、气质和节操！作为一名从艺三十多年的职业徽剧演员，每次的观演，我总是由衷地随着剧情发展和人物命运或喜或悲，去感叹去唏嘘。舞台上鲜艳的戏装、高亢的声腔、粗犷的舞动交织在一起，让我感动并品味着徽戏艺人的艰辛磨难，以及他们为徽剧京剧所做出的贡献，也为自己所从事的职业感到欣慰。《徽班进京》表达了几代徽剧人的心愿，它燃烧着徽剧强劲的生命之火，带给我们的更是为徽剧固守的振奋和鼓舞。

徽班进京梨园鼎盛，皮黄春秋道尽沧桑！美哉，壮哉，《徽班进京》！

参考文献：

[1] 安志强. 人生如戏戏如人生——看徽剧《徽班进京》[J]. 中国戏剧, 2015.