

继承传统 创演新剧《齐王田横》

苏 旭

(青岛市京剧院 山东 青岛 266000)

【摘 要】不愿屈膝于刘邦而在赴洛阳的路上自刎的田横，以及追随他自杀的五百壮士，千百年来一直是民族刚烈气节的一种象征，韩愈、郑成功等都有颂扬田横的诗作传世，徐悲鸿的巨画《田横五百士》也成为代表作。但在戏剧舞台上，有关田横的故事并不多见。青岛京剧院在2013年创作排演的大型历史京剧《齐王田横》中，笔者饰演田横一角，故事讲述的是“义高能得士”的田横是齐王田氏的后裔，继其兄田儋为齐王。

【关键词】京剧；剧目；唱腔

中图分类号：J821

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2016)04-0023-02

在楚汉相争行将结束、天下将归统一之际，刘邦派策士郦食其游说田横，田横顺从时势民心，答应归顺刘邦，谁知韩信趁其不备攻打齐国，田横以为刘邦不讲信义，遂起兵，败后避居剧中的“镇鳌山”。西汉统一后，刘邦五次三番派使者游说，田横为了部下和百姓免遭屠戮，带两名勇士西行去见刘邦，然后在距洛阳三十里地时拔剑自刎。刘邦则命以王者之礼厚葬他，并将“镇鳌山”改名为田横岛。

作为一出新编历史剧，《齐王田横》以京剧为骨，在继承的基础上做了大量创新，我院请来国家一级编剧贾璐、一级导演郭学文、一级作曲续正泰和一级舞美设计周维明等组成一流的主创团队进行打造，气势宏大，舞台形式新颖，被赋予了很多现代美学理念。我能够在剧中出演“田横”一角，离不开剧院领导的信任和培养，离不开很多关心我的老师们的支持和帮助。我出生于1987年，从事京剧事业已22年了，8岁进入辽宁省艺术学校，14岁考入上海戏剧学院，2004年来到青岛京剧院工作至今。在剧团工作的这12年里，我打下了坚实的基础，拥有了丰富的舞台经验，常演剧目有传统戏《失空斩》（饰诸葛亮）、《伍子胥》（饰伍员）、《红鬃烈马》（饰薛平贵）、《珠帘寨》（饰李克用）、《大探二》（饰杨波）、《乌盆记》（饰刘世昌）、《辕门斩子》（饰杨延昭），现代京剧《沙家浜》（饰郭建光）、《红灯记》（饰李玉和），新编现代京剧《驼哥与金兰》（饰驼哥）等。这些剧目的历练使我积累了很多在人物内心表演方面的经验，每一次的演出都让我越来越热爱京剧这个舞台。每一个剧目我都会去研究人物的来历，“要知道前五百年和后五百年，这样才能使得人物丰满有血有肉”。在新编历史剧《齐王田横》中，把之前所学习和研究的经验用在这部戏上，才会变得得心应手。

该剧体现了一种现代审美：舞台上四种时空交错。导演在给演员讲剧本的时候指明了舞台上会同时出现田横、刘邦、韩信和郦食其这四个人物，“其实历史上刘邦和田横是从未谋面的，虽然在舞台上同时出现，但其实是四种不同时空的交错，通过这种穿越更好地呈现人物的内心活动，凸显戏剧冲突”。导演郭学文在初期排练和创作构思时曾经告诉我：2小时10分钟的表演过程中，有大量戏份是身处两个不同时空的田横和刘邦同时

出现在舞台上，这对于我的表演是极大的考验，如何塑造好田横这个人物，对我而言无疑是全新的挑战。迎接这一挑战必须要吃透剧本和人物关系。历史上关于田横的记载不是很多，田横是秦末群雄之一，原为齐国贵族，在陈胜、吴广大泽乡起义后，田横与兄田儋、田荣也反秦自立，兄弟三人先后占据齐地为王。后汉高祖刘邦统一天下，田横不肯称臣于汉，率五百门客逃往海岛，刘邦派人招抚，田横被迫乘船赴洛，在途中距洛阳三十里地自杀。海岛五百部属闻田横死，亦全部自杀。后人为了纪念田横，在偃师筑墓树碑；把500余壮士自杀的海岛称为田横岛，并修墓建祠；蓬莱有田横山、田横寨；原高苑县亦修有田横墓。田横及五百义士宁死不屈的精神，不断受到后人的赞扬，尤其是战乱之时或民族危亡之时，更成为激励人们坚决抵抗敌人的榜样。明代的郑成功在《复台》诗中云：“田横尚有三千客，茹苦间关不忍离”；龚自珍在《咏史》诗中写道：“田横五百人安在？难道归来尽列侯”。在《齐王田横》中出演田横的“130分钟的戏，我可能有110分钟都待在台上，最后有一场戏，我要在30秒的时间里换套戏服，还得唱4句词”，每到这个时候需要四个人帮我换衣服，还要有一个专人拿话筒，说句心里话：非常感谢各位领导和同事们的帮助，大家一条心才能完成好一出优秀的剧目，在这部戏的演出中给予我最大帮助的应该说是续正泰先生。在唱腔上，板腔体相对要松泛一些，在板眼速度大致靠拢传统的情况下，腔调可以适当游离一下，而在腔调比较接近传统的情况下，板眼尺度的掌握又可以适当灵活一些，这是在传统方法板腔体唱腔研究实践中的一个对立统一的创作思想。这也充分证明了一个道理：凡是改革创新者，往往突现于音乐之上，这出戏的唱腔需要我把传统的東西学习深、消化透，同时还要掌握人物的感情和表演到位，再加之自身的努力和刻苦钻研、反复练习，才能不断提高，好的唱腔才可能问世。新编京剧剧目中的唱腔既姓“京”，又要“新”，更要“精”，新戏唱腔才能成功地呈现在舞台上，这就需要拿出很大一部分的精力来用心地完成好它。《齐王田横》的核心内容是故事情节和演员在舞台上如何把握表演和演唱的火候，用一个字来概括就是“戏”，京剧是“角儿”的艺术，同时也要求整体地呈现出“一棵菜”的风貌，记得有一场戏是田横与刘邦对唱、

对笑,有一个地方要表现“狂笑”的状态,说到“笑”,导演郭学文告诉我:京剧舞台上唱中笑、念中笑、打中笑、对笑、群笑、先后笑等等。剧中田横一角的狂笑是一种非常夸张的笑,表现人物的得意洋洋、胜券在握,笑得狂妄浮躁,或表现解除误会。《赵氏孤儿》中的“打婴”一场,老将军误以为程婴卖友求荣,救孤又献孤,要打这个不仁不义的势利小人。程婴被打后,才明了魏绛的误会,突然发出狂笑,唱道:“将军的皮鞭打得好,方知你是忠不是奸。”他笑得开心,笑得癫狂。又如现代京剧《智取威虎山》中“打入匪窟”一场的最后,杨子荣端起酒杯,高唱“今日痛饮庆功酒”后的狂笑不止。这些都是表现剧中人物关系冲突的一种形式,刘邦的奸笑和田横的狂笑形成强烈反差。剧中的人物“田横”,就是唱中有笑,要有神完气足的感觉,有一种韧劲儿在里面。

从《齐王田横》所展示的重大戏剧行动和语言风格来看,此剧是一部气势宏大的、具有强烈史诗感的历史剧。全剧的舞美采用了现代化的场景布置,大幅镂空雕塑设计,大写意的布景搭建,既能从历史中提取生活的真实,又能超越历史的真实,成为一种具有思想内涵的意象,具有强烈的表意功能。全剧用火、雪、星、海四个场景来烘托现场气氛,有时同一个场景中可能就会转换几个不同的时空。多层次主体的舞美形式,随着剧情的进展,随着演员的隔空对话形式,随着舞台场面的铺排,在音乐、灯光的渲染下进行有目的的位移和拼接,给表演带来极

大的支持。京剧本身的魂魄没有变,但在表演上有很多创新,这部戏融入了一些舞蹈元素,与京剧“做”“打”的程式化相比,这样京剧范儿的舞蹈更有力量 and 美感,能给观众带来更好的视觉冲击力。表演及舞美上的这些创新,刚开始的时候大家还有些抵触,随着将剧目呈现在舞台后得到观众们的一致认可,剧场也迎来了很多年轻的观众,更得到了专家们和领导们的好评。在唱腔上除了传统的西皮二黄,还有“哀莫哀兮心魂死,悲莫悲兮生别离”这样的“京歌”演唱方式,是我个人非常喜欢的,有的人刚开始认为过于新了,但逐步融入进来以后,现在对这部戏非常有信心,京剧要吸引年轻观众,需要有一些突破。

《齐王田横》这出新编剧目从2013年开始投入创作至今,已经演出50余场,此剧目在第七届山东省泰山文艺奖的申报中荣获“二等奖”。

细想在这段时间里,既洒满汗水,也充满收获。我作为一个来自普通家庭的孩子,能走到今天,离不开党的培养和各级领导的关怀以及各位老师、专家的教导,也离不开前辈们的耳提面命,同行、同事们的帮衬和支持。没有大家的帮助,哪里有我艺术上的流光溢彩?李白有诗云:“幕从碧山下,山月随人归。却顾所来径,苍苍横翠微。”我生活的点点滴滴中尽饱含着大家的情怀,深夜静思,唯有“感恩”二字萦怀。我会继续努力,继承传统、创编新戏,跑好下一程,同时把京剧艺术发扬出去,愿青岛京剧艺术常青!

(上接第22页)

启观众的心门,为观众创设一段铭刻终生、回味悠长的情感体验。因此,伴奏音乐在潜移默化中渲染青年男女的情感纠结,极大地丰富了戏剧表演的情感氛围。

(三) 音乐能够提升戏剧的舞台氛围

戏剧表演需要舞台设计的强大支持,而空间有限的舞台与背景难以容纳较多的信息,且舞台设计中的道具与背景又很难随着故事情节的发展而发生较多的变化,因此,戏剧表演无法获得外界“硬件建设”的完美支持,情感表现力和艺术感染力超强的伴奏音乐以其灵活多样、随机应变的操作特点圆满地完成了硬件建设无法完成的形象工程的美化工作,造就出更为完美的舞台形象,有助于作品主题的深层次揭示,也极大地提高了戏剧表演的舞台效果和艺术水平。“戏剧表演不仅仅是一种再现的艺术,更重要的是将戏剧赋予创造性,以丰富音乐的内涵,并赋予音乐新的生命,这样才能保持艺术的不断发展”^[3]。

以话剧《智取威虎山》为例,杨子荣智取威虎山的故事发生在东北地区的林海雪原之中,简单的雪原图背景无法深刻表现出杨子荣只身入虎穴过程中山区环境的恶劣和九死一生的紧张、悲壮氛围,而伴奏音乐无疑圆满地完成了这一使命,为戏剧表演创设出急促的节奏、尖锐的哨音以及沉重的打击乐,能够引导观众展开想象力,联想到大雪封山的自然环境与处处凶险、命悬一线的危急时刻。伴奏音乐以无形的艺术之手极大地丰满杨子荣的英雄形象,强化了戏剧表演的舞台氛围和艺术效果。因此,音乐是戏剧表演的灵魂,能够在精雕细刻中丰满戏剧表演中的人物形象,有效提高戏剧表演的舞台氛围和艺术氛围,为观众提供高质量的文化艺

术消费品。

四、结束语

以语言艺术和行为艺术为主体的戏剧表演能够为欣赏者创设出非常直观的舞台形象,然而,戏剧表演中的舞台形象较为干涩和直白,想象空间和外延性较小,而伴奏音乐的出现极好地解决了这一问题,使戏剧表演中的舞台形象拥有较为宽阔的想象空间和融洽的舞台氛围,从而创造出艺术水平更高、舞台效果更好的戏剧形象,为观众提供高质量的艺术作品。因此,研究音乐在戏剧表演中的艺术价值对于戏剧艺术的发展意义非凡。

注释:

崔晓璇:《浅论新时期的戏剧表演教学》,《大舞台》2011年第12期,第239-240页。

李杨:《浅析“音乐”在戏剧中的作用》,《黄河之声》2013年第20期,第120页。

张卫山:《谈如何进行戏剧表演》,《大众文艺》(学术版)2010年第13期,第43页。

参考文献:

- [1] 陈神. 浅谈音乐艺术与戏剧表演艺术之共通——“形神兼备”[J]. 文艺生活:中旬刊, 2011(7).
- [2] 晨见. 戏曲音乐的程式与创新[J]. 安徽新戏, 2001(6).
- [3] 赵莉. 浅析戏剧<歌剧魅影>中音乐文学的艺术价值[J]. 飞天, 2011(12).