

中国戏曲悲剧《挑华车》的分析

吕锁森

摘要:“对抗、毁灭、崇高”是西方悲剧应具备的主要因素。西方悲剧人物同时还必须具备一定的叛逆思想、一意孤行的执著精神、孤独无助的悲凉感。《俄狄普斯》、《哈姆雷特》等震撼人心的伟大悲剧,切实地体现了西方戏剧理论的悲剧定义。但若以此定义来观照中国古典戏曲悲剧,无论是窦娥,还是“赵五娘”,以及“杜丽娘”等剧目及人物,都很难契合。偶然发现京剧《挑华车》中的高宠,恰恰符合西方悲剧的理论定义,高宠这个人物的发展道路与西方悲剧的三要素完全吻合。一意孤行的叛逆性格;面对死亡,在孤独无助中,毅然决然走向死亡;从而,崇高之感油然而生

关键词: 挑华车 戏曲悲剧 高宠命运 武打结构

中国的戏剧历史之漫长是世人皆知的,然而,中国戏剧文学的鼎盛时期,找到一个真正的悲剧也是很困难的。而西方的戏剧是处在比较理智地发展过程中,首先是在哲学的导引下,文化意误解的推进使得西方之悲剧所产生的效果,可以说是惊心动魄的。在西方悲剧理论中,“对抗、毁灭、崇高”是悲剧所必须具备的主要因素,也可以说是悲剧发展的三个阶段。同时,悲剧人物还必须具备一定的叛逆思想;具备一意孤行的执著精神;孤独无助的悲凉感。这样,就能产生出强烈而震撼人心的伟大悲剧。以此定义来对照西方的悲剧《被缚的普罗米修斯》、《俄狄普斯》以及莎士比亚的《哈姆雷特》、《李尔王》、《奥赛罗》等真是非常贴切,也非常真实。然而,以此定义来关照中国古典戏曲的悲剧,我首先想到的是中国的十大悲剧中惊天动地的《窦娥冤》、至悲至孝的“赵五娘”、以及为情而死为情而生的“杜丽娘”等剧目及人物。按照西方悲剧“对抗、毁灭、崇高”三要素分析,窦娥缺少了对抗,也就是反抗精神。赵五娘的命运,如果按照较早的版本,是被马踏而死。这也许更接近悲剧精神,但几经改编,结果看到宣扬的是因果报应的大团圆结局。杜丽娘在中国封建统治的严酷时期,一个柔弱的千金小姐,面对强大的封建势力,大胆地追求自己的爱情,她勇敢的叛逆精神,在

强大的封建势力面前,孤独无助,但却一意孤行,为了爱走向毁灭。从这个部分来看是具备了西方悲剧的三要素。但从全剧来看,仍然是以团圆为结局。中国的悲剧观,鲁迅先生曾概括过:美的毁灭即悲剧。这个中国式的悲剧定义,精辟地表达出了中国人的悲剧观。中国古典悲剧都适合于这个理论。但是,中国早期神话传说中的悲剧人物如:精卫填海、女娲补天、后羿射日、刑天等等,在同大自然的斗争中,是何等的崇高而伟大。为什么在中国戏曲文学成熟之后,却产生不了这么强烈而震撼人心的悲剧?

偶然之际,突然发现自己天天讲解的《挑华车》中的高宠,恰恰符合西方悲剧理论。高宠这个人物的发展道路却完全吻合了西方悲剧的三要素“对抗、毁灭、崇高”。因为高宠具有一意孤行的叛逆性格;面对死亡在孤独无助中,毅然决然走向死亡;从而,崇高之感油然而生……

高宠是宋初开国元勋高怀德的后代是世袭王爷,武功高强、英勇善战。但是由于加入岳家军不久,没有得到岳飞的信任,颇有怀才不遇之感。金国太子兀术,挂帅攻打宋朝,并下战书,会战于牛头山。宋军元帅岳飞领兵拒敌,出战之前,岳飞点兵派将。在高宠的再三要求下,被委以看守宋军纛旗的重任却不能出战。高宠无可奈何的接受军令。在这次牛头山的战役中,岳家军出师不利,兀术率领的金军占据了战场的主动,岳家军节节败退。正在高山上看

守军旗的高宠,心急如焚,不顾违反军令的后果,跨马提枪风驰电掣地冲下山去……正在得意洋洋的兀术被突如其来的高宠险些刺落马下。骁勇善战的高宠,如神兵天降,杀得金兵将领狼狈不堪,高宠的参战,扭转了岳家军的不利局面。此时的高宠如果适时而退,其结果可能是胜利凯旋后的嘉奖,也可能是军纪森严的岳家军严惩的军令。然而,越杀越勇的高宠,并不回头,奋起直追,使得金军退到山上,不得不运用威力巨大的重型的铁华车从山上推下,以此来遏制高宠的英勇无畏的追击,借地形的优势抵御高宠的冲击。英雄的高宠,面对着巍巍高山和滚滚而下巨大的铁器,他想到的并不是保全自己的生命,而是英勇杀敌、永不退缩。孤胆英雄只身一人孤独无助,义无反顾的面对从山上滚滚而下的铁华车,一个……两个……八个……十一个,在竭尽全力之后,被滚滚而下的铁华车倾轧而死,为国捐躯。高宠以他高贵的悲剧精神走完了一生,他以这种崇高的英雄主义精神名垂青史。

《挑华车》从戏剧结构上讲,是非常严谨的——一出好戏,从主要人物高宠的行动线来分析主要有:披挂集合——闹帐请战——忍气赴任——抗命出战——虎趟羊群——穷寇猛追——英勇就义。其中主要事件是“闹帐请战”、“抗命出战”、“英勇就义”。而矛盾冲突恰恰就是围绕着本戏的主演高宠而逐步展开。在《挑华车》的戏剧冲突中有两条线:一条是内部的矛盾冲突,另一条是同金人的敌我矛盾。同岳飞的冲突体现在“闹帐请战”中:高宠是一个武功高强的青年将军,同时又是世袭王爷,桀骜不驯,自己虽然不是岳元帅的嫡系,但是凭着——身武艺勇冠三军,力图在这场大战中建立功勋。山此他自然以为:岳元帅应该高看自己,重用于我。然而岳飞正是由于高宠初次加入岳家军,对高宠并没有更深的了解,还因为高宠乃是世袭的王爷,所以没有把他放在主要的战场上,而让高宠跟在自己的左右,得以安全。然而,高宠却大闹点将台,誓表决心:“大敌当前,男”子汉战死沙场,理所应当,生而何欢,死而何惧……怒气发咆哮,誓把金人踏扫”的豪言壮语。岳元帅左右为难之中,仍然做出了一个比较安全的决定——命令高宠看守军中最为重要的纛旗。这纛旗是岳家军的军旗,旗在军心在,旗倒军心乱。这个重要的任务本来是久在岳飞身边,而且做事仔细的汤怀、打仗勇敢的郑环共同把守。为了安抚高宠,把他定位在如此重要的位置,并重申:“无令不可擅离纛旗,违令者……斩”的军纪。如此,岳元帅就把高

宠放在了相对安全,绝对的控制中。然而,却把具有叛逆思想的高宠推向了一个极端的境地。当高宠看到岳家军的败退处在危急的时刻,高宠也深知岳家军森严的军纪,报国心切的高宠没有严守军纪,毅然出击,才换来了牛头山战役的局部胜利。然而,岳家军军纪严明任人皆知,违抗命令就等于赴死,不违抗命令,就会坐失战机。在这两难的境遇中,高宠义无反顾地选择后者,虽然身居世袭王位,但是,从小受到的是好男儿保家卫国志在四方的教育。在此人生重大的抉择中,他选择了——舍己为人、舍小家保大家。

在《挑华车》诸多的矛盾冲突中,同敌对方——金人的矛盾冲突,则是在众多矛盾冲突中的主要矛盾冲突。北宋是——一个经济大发展的时期,特别是城市经济的发展,使人民过着相对安逸的生活。以女真族完颜部落为首的大金国的南侵,打破了北宋人的安定生活,使得宋朝人民处于颠沛流离的战乱中。在国家处于危难之中时,出现了许多保家卫国的杨家将、岳家军以及梁红玉、高宠等民族英雄。特别是高宠这样一位官高爵显贵族,为了国家、为了人民共赴国难,献出了宝贵的生命,成就了一番可歌可泣的伟业。

好高宠在大敌当前,为了国家为了人民,也为了证明自己,把军纪、国仇这对矛盾都转化成为杀敌的动力,在敌军中左冲右杀。以一大之勇扭转了整个战场的局面。当他追击敌人到山下时,胜利、军纪这两种矛盾冲突又交织在一起:是赴死?还是求生?回营面临岳家军的军纪,向前是面临着无情的死亡……正在左右为难之际,岳家军正在随后冲杀过来,如果岳家军赶到,面对巨大的杀伤性武器,就要遭受巨大的损失。高宠在这种两难的境况下,毅然决然地选择了以自己的身躯扫除岳家军前进的障碍。高宠牺牲了,高宠结束了辉煌的生命,这同后世的董存瑞、黄继光等英雄人物舍己为人的无私精神是何等的相同。

高宠最终实现了大丈夫战死沙场、为国为民舍己一身的伟大壮举。但是高宠的艺术形象所产生的崇高和敬畏,以及深深的压抑感,却使人久久不能释怀。这就是悲剧的力量,精神的伟大。

《挑华车》是一出武生的高精尖的剧目。所以《挑华车》在前边的过场武打,也就是在高宠没有参与的武打,在安排上是以全面战场的群打为主,先采用的是节奏较为缓慢的八股档,紧接着运用节奏逐渐紧凑加快的“上天梯”的武打程式套路:这种程式

套路表现出的是一浪高过一浪的效果,为高宠单枪匹马的杀出,作好了充分的铺垫。

当兀术正为战局的胜利而洋洋得意时,高宠飞马赶到,一枪把兀术的耳环扎下了一个。该动作中表现出了高宠勇猛的个性特征,恰当地展示了人物性格。由于快马的误差没有能够刺下兀术的头颅,但兀术实实的被高宠的勇猛吓出了一身冷汗,随之,高宠冲入敌阵左突右杀,表现出他以一敌众而毫无惧色、骁勇善战的英雄气概。

在这段表现高宠勇猛的武打中,运用了由兵卒到将帅逐步升级的武打顺序,说明了高宠不是只对主要将官,而是针对所有的金军。在打四番兵时,这里是轻描淡写的表现高宠冲入敌阵后,打乱了敌人的阵脚。在对金光得照、银光普照打的英勇潇洒、游刃有余,而对土须龙、土须虎兄弟时,则如虎趟羊群一般,左突右杀,杀得敌将狼狈不堪。

当高宠面对黑风利这员主将时,节奏陡然加速,迅速推向高潮。这段武打是详尽地表现了双方力量的较量,具有强烈的震撼力。如同影视的特写镜头细腻地描绘了战斗中的画面。当高宠把黑风利打翻在地时,面对黑风利的挣扎,高宠以戏谑似的调侃对之,看上去是如此的轻松。实际生活的情况并非那样简单,因为高宠身后围满金兵金将,注视着这一切,实际上表现的是高宠把枪架在黑风利的脖子上,形成一种挟持的局面。这样的处理一是为了后面的又一个高潮而积攒力量;二是表现高宠的非凡武功。僵局一旦被打破,敌人就全部冲过来,抢出了黑风利,然后迫于高宠的英勇而退走。这几个段落,打出了不同的节奏、不同的气氛。得胜后的高宠在掩饰不住内心的喜悦中,舞起了大枪下场。《挑华车》的武打结构布局可以说是传统武戏中的典范,这种层层逐浪高的武打结构,是戏曲武打创作和实践应当借鉴的规律。

《挑华车》是一出技术技巧性非常强的武生戏,是武生行当中最为重要的一出基础戏。从广义上说《挑华车》一剧无处不是功夫,无处不是技巧。为了便于掌握我们挑选几个重点加以叙述。

“起霸”

在《挑华车》中起霸程式技巧的运用是第一个重点。起霸是传统戏曲舞蹈艺术的典范,是京剧艺术特征及艺术魅力的最好体现。起霸这段舞蹈动作来源于生活,并恰当地表现了大将上阵前做准备的生活情境。后被历代艺术家经常借用于表现出征、训练前大将的威武英姿和精神面貌。由于反复的运

万方数据

用,以及运用中的不断丰富、完善,经过了几百年的积淀,终于形成了今天这种具有丰富文化内涵的舞蹈程式。

起霸是一种来源于生活的舞蹈程式,起霸的技术技巧体现在腿部、腰部的运用上。例如“月亮门三骗腿”、“翻身”、“旋转”以及“运靠”等等技术技巧。但是所有的功夫技巧必须统一于一个原则——“稳重”。因为稳重是起霸的审美标准。在起霸这段舞蹈中,运用更多的是动律中的稳,更多的体现的是重;同时要力求“稳中见刚,刚中含柔;静如青松泰山,运如太极八卦,动则要虎虎生风”。如果没有稳重,起霸本身的审美价值将不复存在。

“闹帐”

闹帐是《挑华车》中最重要的一场文戏,这场戏的技术技巧主要是表演、道白为主。该场戏的表演可以分为三个层次:第一,自信而骄傲。第二,不解和生气。第三,无奈和郁闷。

第一个层次是从起霸至元帅点将完毕。在这段表演中是由于高宠的本领高强而显示出的自信,起霸后的中心地位是高宠骄傲自信性格特征使然,而并非在岳家军中的威信所致。因此,该段的表演以扬眉、自信为基调。第二个层次是从点将完毕至元帅指派高宠去看守大纛旗。这段表演不仅是闹帐的重点,也是《挑华车》中第一个重要的事件,由于这个事件导致了高宠后来的一系列行动。当高宠听到没有自己的重要任务时,虽然面对自己非常尊重的岳元帅,大敌当前不能冲锋陷阵杀敌报国,此时再也按捺不住激动的情绪,向岳元帅提出了抗议

“赴任”

赴任在传统的《挑华车》中称这场戏为“头场边”,其意为第一场“走边”,区别于第二场“走边”。其实“走边”的称谓用在这个地方是不准确的。因为在这场戏中,从表演方法上看,最主要的就是一大段带有戏剧情节的歌舞。唱的是昆曲“石榴花”的曲牌,在“石榴花”演唱的同时,是一段非常经典的舞蹈,边唱边舞、载歌载舞。其内容表达的是高宠很不情愿而且无奈的接受了看守军旗这个任务后,同汤怀、郑环护送军旗往制高点行走的过程中,看到的敌军队伍,在山地和旷野中犹如蝼蚁的大军像潮水一样蜂拥而来,在旌旗的辉耀下,敌军手持刀枪,在起伏的山峦丘陵中上上下下,在尘土飞扬中时隐时现,疯狂的敌军咆哮般的杀声喊成一片;此时的高宠恨不能抖擞精神杀人战场剿灭敌军,才能畅抒胸中恶气。

从内容上来分析,高宠同汤怀、郑环是在行走,而且是在上山,是……种三步一回头,或者一步三回头恋恋不舍的行走。不是“走边”程式所特指的行动。因此,这场戏叫“走边”是不合适的。从其规定情境分析,称其为“赴任”比较妥帖。该场戏的技术技巧是舞蹈和演唱。但是,其主要重点是舞蹈中的腿功、翻身、圆场等功力的体现,该段舞蹈线路运用合理,动作编排顺畅,技术技巧丰富,功力强度大、要求高,在戏曲舞蹈中可以说是一段重中之重的经典舞蹈成品。

“观战”

观战这场戏是高宠这一人物悲剧命运的转折点,当他看到岳家军失利后的节节败退时,高宠再也按捺不住愤怒的情绪,消灭敌人保卫国家的决心,使他将军令和自己的生命置之度外,终于高宠迈出了他悲剧命运的关键一步。

“枪舞”

“枪舞”该场戏是高宠违令下山的歌舞化表演,在传统的《挑华车》中由两段舞蹈组成,一段是被称为“二场边”的舞蹈和被称为“大枪花”的枪舞。这两段舞蹈基本上表达的是一种情绪和意境:当他看到岳家军失利后的节节败退时,高宠再也按捺不住愤怒的情绪,消灭敌人保卫国家的决心,手持一杆大枪,奋不顾身的冲下山去,勇敢的舞动着大枪冲入敌阵。所谓的“二场边”是一段技术技巧非常强烈的舞蹈程式,其舞蹈线路虽然曲折,但是总的趋势是一直向前的。技术技巧幅度大,难度高,特别是在运动中的两个“飞脚堕泥”是非常吃功力的。“大枪花”的编排设计非常合理,为了表达高宠冲下山的规定情境,采用了单一的线路,其技术技巧也是为了突出这一内容,例如其中的一个“探海”后猛端枪头变成“射燕”,如同下山时的一个急转弯,然后运用三个“劈花”表现一种俯冲的效果。最后采用的是背后的亮相,长驱直入而下,仿佛是一匹快马冲入敌群中。在这套枪舞中的技术重点是:上马、“探海”变“射燕”翻身三个“劈花”、低翻身、跨骗腿等,着力的表现了高宠一匹快马风驰电掣般的冲入敌阵。

“大战”

大战是《挑华车》中的重点场次之一。这场戏集中了高宠的大部分武打,层次分明,一气呵成。其中主要的技术技巧是:跨腿、骗腿人手持大枪“剜萝卜”接“飞脚”踢敌将“抢背”高宠的右脚不落地变“射

燕”。这组动作难度极大,是武打技术技巧中的难中之难。再有就是高宠手持大枪在武打过程中,要求做到快、狠、准,因为武打中,为了突出高宠的英雄形象,所以主要是对手走一些被打的跌扑技巧,因此,就要求扮演高宠的演员做到在任何情况下,都要准确,特别是对(大锤)黑风利的武打,要打出极致,也就是速度的极致,更要准确无误,才能保证人物形象的塑造,也就更能突出高宠英勇无敌的英雄气概。

“下场花”

下场花是《挑华车》武打中的高潮。这是一套完整的程式,以极高的技术技巧性和功夫性著称于戏曲舞台。它的主要技术性就在于处理好大枪与靠、靠旗在高速运动中的协调与顺畅的关系。这套“下场花”处处是技巧、招招显功夫。是一套艺术价值极高的艺术珍品,在剧中对高宠英雄气概的表现功不可没。

“摔叉”和“僵尸”

在“挑车”这场戏中,有一段马惊与马卧腿的情节表现,它具体表现的是马在经过了激烈的大战后,并没有得到有效的休息和调整,当追击敌人来到了牛头山下时,发现敌人运用了杀伤力重大的巨型铁器,这对于岳家军的部队和人马造成重大的威胁。为了使岳家军的同营将士免受伤害,英勇的高宠毅然决定舍生取义,以自己的单枪匹马力挑巨型武器,从而毅然决然地进入了更加艰难、更加残酷的“挑华车”的行动中。而该段戏就是表现高宠的马在挑了数次之后,精疲力竭卧倒在地。高宠力图把马拉起……在戏曲表现方法中运用的是“摔叉”,“起叉”反复进行……最后虽然拉起了战马,但是终于因为人马的力所不及,以致最后被“铁华车”倾轧而死。在舞台表现牺牲时,就是以“僵尸”的技术技巧结束了高宠辉煌的生命。这段表演是功夫性、节奏性、表现性的高度统一。它表现了高宠违背了客观条件的限制,以自己的血肉之躯去对付强大的“铁华车”,所以付出了生命的代价,从而完成了高宠的悲剧使命。

……高宠生命的结束,虽然观众的喝彩声压倒了一切,但是仔细品味高宠的悲剧命运,然而使人在产生崇高和敬畏的同时,一种莫名的压抑感沉重的压在心头,久久不能放下……难道……这就是悲剧所产生的力量?

(责任编辑:曲谨春)