

忠义的崩解与离析^{*}

——对新编京剧《水浒 108 忠义堂》的一种解读

林克欢

(中国国家话剧院,北京 100055)

摘要:《水浒 108 忠义堂》是受香港艺术节委约、台湾当代传奇剧场与上海戏剧学院附属戏曲学校、戏曲学院联合制作的新编京剧。全剧从《水浒传》第七十一回“梁山泊英雄排座次”开始,采用回溯手法,跳跃式地叙述,并将戏的重心放在第二幕“罗天大醮”与第三幕“菊花会”上。演出在剧作思维的开放性与舞台探索方面所作的努力,都是值得肯定的。首先,戏剧场景之妙在于编导者不再拘牵于儒的忠义与侠的忠义两相对立的思维定势,而引入禅的角度与女性视点,以众语喧哗的多元视域,为当代观众提供多种可资选择的思考角度。其次,全剧最大胆、最富争议的探索,恐怕是将摇滚乐引入京剧舞台。第三,在戏剧美学上,它是布莱希特的间离技巧在戏曲舞台上的成功运用。

关键词:戏曲艺术;新编京剧;艺术创作;《水浒 108 忠义堂》;剧作思维;舞台探索;禅;女性视点

中图分类号:J801

文献标识码:A

在中国人的内心深处,或者说在中国文化的深层结构中,总是相互交织地晃动着两个身影:原儒与义侠。千百年来,吏治腐败,民不聊生,在艰难困苦中挣扎的民众,既祈盼安邦定国的忠臣救民于水火,又幻想锄强扶弱、劫富济民的法外之徒替天行道。这正是戏曲舞台上的清官戏与水浒戏长演不衰的原因。

在数不胜数的水浒戏中,新增了一出《水浒 108 忠义堂》,这是受香港艺术节委约、台湾当代传奇剧场与上海戏剧学院附属戏曲学校、戏曲学院联合制作的新编京剧。主创人员是知名演员吴兴国、文学好手张大春、流行音乐人周华健。撇开作为市场公关语言的“金牌组合”,“最潮最越界的青春音乐戏曲剧场”不说,演出在剧作思维的开放性与舞台探索方面所作的努力,都是值得肯定的。

全剧从《水浒传》第七十一回“梁山泊英雄排座次”开始,采用回溯手法,跳跃式地叙述:武松夜走蜈蚣岭、花荣大闹清风寨、秦明夜走瓦砾场、浔阳楼宋江题反诗、众将三打祝家庄、吴用智取大明府……这些片断场景几乎都属武戏,也即是武打演员身段、功架的简略展示。戏的重心放在第二幕“罗天大醮”与第三幕“菊花会”上。

“罗天大醮”表现宋江终成梁山寨主,遂令作七日大醮,祈保众家兄弟身心安乐,超度横死、被害之人俱得善道,上荐晁天王早升仙界。众人行礼仪毕,渐次散去。舞台转暗,漫天飘雪,空荡荡的醮坛下,只剩宋江孤身一人。演出者将晁盖的灵位置于舞台后区正中的高台上,此时狂风大作,身披白袍的晁盖跃身而起,直陈:“贤弟呀!你我还是你我,这山寨么——

^{*} 作者简介:林克欢(1941—),男,汉,广东澄海人,生于香港,1965年毕业于暨南大学中文系,国家一级评论,先后任中国青年艺术剧院院长,中国话剧艺术研究会副会长,中国戏剧文学学会副会长,多次应邀到俄罗斯、格鲁吉亚、比利时、法国、英国、新加坡、日本等地访问,1992年获国务院授予的“为发展我国文化艺术事业做出了突出贡献”专家荣誉证书,享受国务院政府特殊津贴专家。研究方向:文艺评论,文化理论,美学。

却不是昔日的山寨了!”“毕竟是宋公明,算尽机关,运筹帷幄,将才无二,能把江山坐!”听此言,宋江惊出一身冷汗。尽管他一再辩解:“窃钩者诛,何如窃国者侯?”但毕竟有些心虚。编导者将晁盖出师未捷身先死的遗憾与宋江机关算尽志未酬的惆怅,作了鲜明的对照。编导者更加着力的一笔是,晁盖在攻打曾头市时脸上中一毒箭,此时,面对钓江山、猎公侯的昔日弟兄,视千秋伟业如枷锁的晁天王,唱罢“今朝一醉今朝酒——我不问千秋”,放声大笑,挥手拨去脸上之箭,弃绝而去。

菊花会,本是秋高气爽,重阳节近,宋江大摆筵席,会众兄弟同赏菊花。原以为座次已定,各守其位,开怀痛饮,等待招安。不料一提招安,武松、李逵等一众下层将领,捶胸顿足,踢翻桌,冷了心,李逵更迸出一句“招他个鸟安”来。鼓乐声中风吹雪飘,场面凌乱。此时,从舞台深处走出一位身披袈裟的和尚,含笑不语,自左而右,穿场而过。一曲“一片残阳水上月……笑英雄,笑英雄……”的轻柔女声,同时而起。戏剧场景之妙在于编导者不再拘牵于儒的忠义与侠的忠义两相对立的思维定势,而引入禅的角度与女性视点,以众语喧哗的多元视域,为当代观众提供多种可资选择的思考角度。

牟宗三以禅解《水浒》,认为武松、李逵、鲁智深为“无曲者之典型”,而以宋江、吴用为“有曲者之典型”。无曲,即纯直无曲,义之所在,生死以之,当下即是,洒然自足。他由是认为“《水浒传》是禅宗”^①。牟氏的见解异于前人,自成一家之言。观众何妨将在台上无牵无挂、无忤无求、四处游走的和尚,看作禅之灵光一现。

全剧人物设置,最精彩的莫过于在一种勇武狠斗的亡命之徒中自如行走的女性角色——孙二娘。剧中的孙二娘,婀娜多姿,温婉柔媚,全非小说中那个眉横杀气、眼露凶光、卖人肉的母夜叉。在罗天大醮与菊花会之间,以及全剧终了,她两度从台唇与前台之间的花道登台,款款而行,一曲“笑英雄、笑英雄……”“笑你怕进温柔乡,笑他不识红粉妆,笑尔曹尽夸英雄冢,笑儿郎眼波真懵懂……”将假道学的江湖世界揭个底掉。

全剧最大胆、最富争议的探索,恐怕是将摇滚乐引入京剧舞台。贬者认为京剧文武场加摇滚乐、尤其

是让吉他手登台独自演奏,有些不伦不类;褒者认为摇滚乐、流行歌曲入戏,有助吸引青年观众入场观看演出,也拓宽了戏曲音乐的路子。我倒是注意到歌曲在全局构成上的另一种作用。周华健为此剧专门制作的《三打祝家庄》、《饮酒歌》、《菊花会——笑英雄》等歌曲,通俗易懂,委婉动听,为全剧增色不少。假若前两首歌曲,作为群体合唱,还只是渲染场景气氛,传递人物情感而已;那么,一曲女声《菊花会——笑英雄》,意义更为深远。演唱者孙二娘/刘津,此时已不全是角色(孙二娘),也不单纯代表演员个人(刘津),而是化身为编导者从女性视点出发、又超越女性立场的代言人,成为戏剧演出的所有参与者,包括编导、演员、观众,对血肉杀夺、江湖忠义的一种评判。我不知道,这其中,在多大程度上包含了编导者的理论自觉,但在戏剧美学上,它确实是布莱希特的间离技巧在戏曲舞台上的成功运用。

宋江是《水浒传》的核心人物,历来对宋江的褒贬异说丛出,却总是关涉对《水浒传》的总体评价。李贽盛赞:“独宋公明者,身居水浒之中,心在朝廷之上,一意招安,专图报国……忠义之烈也!”直视《水浒传》为忠义之化身。金圣叹评《水浒传》,独恶宋江,认为宋之罪,“吟反诗为小,而放晁盖为大”,并谓晁盖之死,宋实弑之。近代作家张恨水更发问:“吾不知晁在九泉,悟此事否?”^②

我们在此,不必细论宋江投奔梁山曲折盘结的心路历程,也不必详析宋江复杂矛盾的人物性格,我们感兴趣的是,编导者说些什么?以及在舞台上如何表现?张大春写道:“宋江等人既不是捍卫皇权的死士,也不是被皇权操弄的傀儡,而是生杀予夺完全操之在我,重新定义权力的暴力信徒。”^③吴兴国则将水浒诸将,看成各自挥洒英雄梦的“不知死活的盗贼”^④。

(责任编辑:陈娟娟)

① 牟宗三《水浒世界》。

② 张恨水《水浒人物论赞·天罡篇·晁盖第二(附一篇)》,江苏文艺出版社,2008年版。

③ 《关于宋江故事的一个小看法——〈水浒108 忠义堂〉及其成立背景》,载《阅艺》,2011年。

④ 《导演的话·关于〈水浒108 忠义堂〉》,《场刊》,第17页。

Deconstruction and Collapse of Traditional Sense of "Royalism and Righteousness": An Interpretation upon "Royalism and Righteousness Hall of 108 Liangshan Figures"

LIN Ke - huan

(National Theatre of China, Beijing 100055)

Abstract: Commissioned by Hongkong Art Festival, Peeking opera "Royalism and Righteousness Hall of 108 Liangshan Figures" is jointly created by Taiwan contemporary legend troupe, affiliated school of Shanghai Theatre Academy, and school of theatre. The opera begins with the scene of "Liangshan Heroes Arrange Seats", and (下转第56页)

出了新的要求。视觉艺术突破了以往造型艺术的局限,向视觉文化发展。我们应该建立新的艺术原理,解释国内外新的艺术现象。艺术批评学科更应关注当代艺术思潮、艺术创作、艺术展览,以及新的艺术家和艺术形式,开展艺术批评的实践活动,推动艺术创作的发展。20世纪我们还能举出诸如齐白石、徐悲鸿、林风眠、黄宾虹、潘天寿、张大千等大艺术家,但却缺少大批评家。我们必须建构新的批评学理论与方法。艺术理论家王朝闻先生从艺术创作、艺术鉴赏和艺术批评的直觉经验出发,在对绘画、雕塑、戏剧、舞蹈、小说、电影以及曲艺、民间艺术作品的体验赏析中,上升到艺术理论和美学的高度,写出了《新艺术创作论》、《审美心态》、《雕塑雕塑》、《审美谈》、《神与物游》、《一以当十》等艺术理论与批评著作,他是新中国最富原创性的艺术理论家,其治学方法和研究方法是我们值得借鉴的。即使是艺术史研究也要关注当代,新的考古发现和文物出土及新的文献资料的发现,均为艺术史提供了新的史料,艺术史研究目的之一,也是要认识艺术发现规律,促进当代艺术的发

展。而电影艺术和电视艺术则是20世纪以来发展的新的艺术门类,和美术、音乐、戏剧的历史比较起来,电影电视艺术史只有现当代的历史,关注现代与当代,更是电影史与电视艺术史的题中应有之事。

总之,艺术学理论一级学科建立后,理论创新应确定为艺术学理论学科的根本任务,我们从事艺术学理论研究的同仁,任重道远,要脚踏实地,一个一个具体问题做出深入研究,力争经过几十年努力,建立起中国的新的艺术理论、艺术史学和批评理论,不辱时代使命,为艺术学理论创新做出我们应有的贡献。也只有这样,我们的艺术学理论学科才能稳步发展,才会生生不息、光景常新。

(责任编辑:楚小庆)

- ① 吕思勉《先秦学术概论》,东方出版社,1996年版,第3页。
- ② 张彦远《历代名画记》,江苏美术出版社,2007年版。
- ③ 郭若虚《图画见闻志》,人民美术出版社,1964年版。
- ④ 方闻《心印:中国书画风格与结构分析研究》,陕西人民美术出版社,2006年版。

Theoretical Innovation: The Fundamental Task of Art Science as a Theoretical Discipline

CHEN Chi - yu

(Academy of Art & Design, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract: The upgrade of art science is an inevitable choice for the evolvement of art discipline, and it is also the current request of Chinese art and theory. Theoretical innovation should become the fundamental task for it is a contemporary request for art theory and it is also an unavoidable and immanent trend for the sustainable development of art disciplinary. Since 20th century, disciplines of Chinese humanities, social sciences including art theory have been greatly impacted by western culture, therefore innovation is what they lack and such situation should be changed immediately. It is necessary to reinforce the research upon disparate kinds of Chinese arts, and to pay attention to the theoretical attainment of fine arts, musicology, contemporary innovative artistic forms, genres and experience from which sums up new artistic laws and further promotes them to new art theories. We should establish theoretical innovation as a strategy aim of art disciplinary development in current and future work.

Key Words: Art Science; Upgrade; Division; Art Science Theory; Disciplinary Construction; Theoretical Innovation

(上接第104页) then traces back to spare a great amount on the second and the third scenes. What should be admired is that the whole performance group's great effort in creative thought and stage exploration. Firstly, theatre settings are not defined to a definite thinking orientation in which Confucian royalism and righteousness and that of chivalrous conduct are entirely opposite. It absorbs conception of Zen and feminism view in hope of providing contemporary audiences many more interpretation dimensions. Secondly, it imports lock - and - roll into the sphere of Peking opera, which would be the most controversial point. Thirdly, viewed from dramatic aesthetics, it is also a successful application of "alienation technique" ascribed to Brecht.

Key Words: "Royalism and Righteousness Hall of 108 Liangshan Figures"; Creative Thought; Stage Exploration; Zen; Feminism View