

探析新时期的京剧精品剧目创作^{*}

骆 朗

(江苏省演艺集团,江苏 南京 210005)

摘 要:新时代涌现的新编京剧《曹操与杨修》、《骆驼祥子》、《贞观盛事》、《华子良》、《膏药章》、《廉吏于成龙》等称得上典范之作。这些剧目准确地把握京剧本体的艺术规律,在创新的道路上继承传统剧目的文学特征与舞台形式,吸取新编剧目的立意角度和技巧手法。在这些新编剧目中,许多别致新颖的编创技巧和入木三分的表演刻画令观众叫好不绝、回味无穷,成为京剧舞台的光彩篇章。

关键词:戏曲艺术;京剧;新编京剧;精品剧目

中图分类号:J80

文献标识码:A

Exploration of Excellent List of Peking Opera in New Era

LUO Lang

(Performing Arts Group of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu 210005)

京剧被誉为“国粹”。他以其博大精深的魅力,犹如一幅多姿多彩的绚丽画卷。振兴京剧,弘扬民族艺术,只有尊重和满足观众的欣赏需求,才能使京剧得到真正意义上的振兴与弘扬。那么对优秀的新编京剧剧目应定位应该是:具有现实意义和时代精神;兼容现代观众的审美意识与欣赏习惯;突出的主题,生动的人物,曲折的情节,尖锐的冲突,以通过所塑造的人物去引起观众共鸣的优秀作品。新时代涌现的新编京剧《曹操与杨修》、《骆驼祥子》、《贞观盛事》、《华子良》、《膏药章》、《廉吏于成龙》等称得上典范之作。这些剧目准确地把握京剧本体的艺术规律,在创新的道路上继承传统剧目的文学特征与舞台形式,吸取新编剧目的立意角度和技巧手法。在这些新编剧目中,许多别致新颖的编创技巧和入木三分的表演刻画令观众叫好不绝、回味无穷,成为京剧舞台的光彩篇章。

一、《曹操与杨修》与《骆驼祥子》所蕴藏的主题内涵

京剧《曹操与杨修》的横空出世,被称为“新时期戏曲里程碑”式的作品。该剧以其深邃的历史内涵、犀利的人文视角,深刻剖析了政治家与文人知识分子内心的隐蔽,成为戏曲创

作新的里程碑。编创者以淋漓的酣笔浓墨、深刻细腻的成功塑造了两个身处乱世、地位不同的文人智能形象。一个雄才大略、生性多疑;一个放旷不羁、恃才自傲;但在相互明争暗斗的角逐中都有其虔诚、真挚的一面。他们脱离了传统戏曲中善恶忠奸的固有模式,而是政治家与知识者人性深处心灵的撞击。用“两个刺猬的拥抱”形象恰当的照映出这两个鲜活迥异的悲剧性人物,剧中细腻的心理揭示,人性的震撼,抨击了人性的卑微,怒斥了世态的炎凉,无论是内在的主题意识和外在的表现形式,都契合了我们现代人的审美思维,乃至于提纯了对于生命真谛的探求,对现实有着振聋发聩的文化共振。京剧《骆驼祥子》紧紧围绕主人公祥子买车、失车三起三落的坎坷经历,展示处于20年代军阀混战时期人力车夫的悲惨生活。充分动用京剧唱、念、做、舞的艺术手法,以鼓书说唱串联全剧,极富京风京韵。并以现实主义和严肃的历史观挖掘出深刻的思想内涵和人物情感,在京剧行当的发展、舞台空间的开拓、音乐唱腔设计等方面不拘泥于京剧传统的固有的框架,又充分发挥京剧的传统魅力,使该剧在具有较高的思想性和艺术性的同时获得了强烈的观赏性。这部根据老舍先生同名小说改编的京剧新作,准确把握原著精神和人物特质,成功地

^{*} 作者简介:骆朗(1971-),男,汉,江苏扬州人,江苏省演艺集团业务部副主任。研究方向:戏剧艺术。

用京剧艺术特有的形式和风貌呈现于舞台上。作品运用京剧多种表现手段塑造人物形象和体现剧作丰富内涵,充分展示出京剧传统艺术形式的特色和魅力,也拉近了它与现代生活的距离,对京戏的现有模式有新的突破,是京剧新作中的一部精品。

二、《狸猫换太子》、《贞观盛事》、《廉吏于成龙》

所富有的视角构思

在构思情节、布局结构中,《狸猫换太子》这一连台本剧以其跌宕起伏的情节故事和扣人心弦的丛生悬念引人入胜。使这个在观众意识中本已熟悉的古代传奇故事经过精心编织后,如附魔力般的吸引着观众。在使剧情更紧凑的同时,依然保持了原版故事曲折、雅俗共赏的连台本戏的艺术特色。有的场次寥寥几笔带过,重点场次则是浓墨重彩,大书特书幼主归府,李妃情不自禁在宣德楼高呼“儿啊”引起轩然大波,整个交待仅短短几分钟,紧接着的“断太后”一场则用了整整 40 分钟,细致入微地刻画出包拯清正廉明、机智多谋。从秦风、寇珠到陈琳的壮烈捐躯,这些为正义不屈不挠斗争的小人物,这些为真善美而捐躯的真英雄,跨越了时空,给观众以荡气回肠的艺术震撼。

京剧《贞观盛事》以唐朝贞观年间开释三千宫女这一独特事件作为切入视角,展现了励精图治、居安思危、君明臣贤的醒世之作。有一处令我印象颇深,三场国舅府魏征的巧妙利用大唐皇帝解了月媚之难,而后引起李世民对众臣的一段劝慰,原本为“鱼水相交君与臣,同朝共事贵同心。风雨际会是缘分,大唐兴盛赖众卿。”而后在剧场中听到却是“大唐兴盛仰众卿”,这“赖”与“仰”虽是仅仅一字之差,可李世民的人物却有迥然不同、相距天壤之别。“依赖众卿”,李世民给人有不问政事、疏于朝政的庸皇昏主之感,而“仰仗”则流溢出对臣民的信任尊重和江山社稷兴衰的重视警惕,同时更展现了他治国安邦、文韬武略、贤帝明君的瀚海胸襟。上海京剧院精心创作的新编历史京剧《廉吏于成龙》获得精品工程和文华大奖以及中国戏曲学会奖,这些殊荣俱摘桂冠,可谓实至名归。《廉吏于成龙》中康王爷与于成龙的斗酒一折可谓是全剧的一个华彩乐章,舞台的动作性很丰富,以半酒敬半君寓意也很为恰当。于成龙的大段的念白,人生的体验,人生路和泥土路,京剧是很善于表现人生况味的,表现人生感悟的另外,在性格塑造上,除了刚正以外,还很机智、诙谐、有人情味,多方面地把这个人物塑造得有血有肉。另外不仅仅表现在唱腔板式的丰富上,西皮二簧,反二簧,吹腔,四平揉在一起里边还有大鼓,山西梆子。它在戏中有一种荡涤心灵的“天地良心”的强调,与观众思考的东西也是相呼应的,也赢得了热烈的掌声。该剧立意高,视觉新。它始终有一种人文情怀去关照现实,所以

它以一种现代的人文立场去穿透古典、穿透历史、具有历史的内涵,也有戏曲美和京剧美的风格样式。上海京剧院正是秉持“七稿八稿、没完没了”的创作风格,反复加工、磨砺,才创作出这样具有时代精神和现实意义的精品。

三、《膏药章》与《华子良》所创新的表现形式

《骆驼祥子》中祥子的“拉车圆舞曲”与《华子良》中“挑筐下山”称得上将现代人物与传统身段完美的结合和创新。在音乐的突破中,《映山红》与《风氏彝兰》将民族特性音调与京剧唱腔融合得浑然一体。而在念白方面,《膏药章》中膏药章大堂之上一段报药名,可谓新奇巧妙、风趣诙谐;《贞观盛事》中的魏征金殿面君、犯颜净谏可谓字字铿锵、声声炸雷。如果把膏药章的一段念白使观众欣赏之余如同品尝了一枚脆生生的可口酸果,那么魏征的一段念白则使观众聆听之际犹若畅饮了一坛香喷喷的烈酒浓醇。《膏药章》的根据剧情和人物性格情感的需要,为剧中丑角膏药章设计了大段旋律优美的“二黄南梆子”、“京梆调”等新腔,即把板腔体的旋律曲牌化,使丑角的唱腔不再是荒腔走板的变形唱法,变得更加艺术化和性格化,丑角主演主人公的内心世界也得以更加充分地展示。京剧《华子良》取材于红岩小说,将华子良这样一个次要人物进行人性化、戏曲化的深入开掘和艺术加工。在看加工后的《华子良》末一场中,华子良与双枪老太婆冲进火光闪闪、石壁空残的白公馆里,在胜利在望的前夕,一对为革命事业而分别十五年的夫妻劫后余生的相逢,让两颗久违的心激情的碰撞在了一起。十五年的悬心顾盼,十五年的长夜熬煎,十五年的满腹心语,十五年的苦辣辛酸,都在此刻交织成一幅动人心弦、催人泪下的画卷。编创老师们的生花妙笔在此情感波澜潮起云涌之处,天衣无缝的加入了四句唱,“千言万语心头涌,泪眼相望竟无声。盼亲人漫漫长夜如梦幻,受折磨真怕你假疯变真疯。”这是真实情感的抒发,这是发自肺腑的宣泄,这是用最朴实、最真挚的心在表白和在倾诉。而后发觉这段动听、深情的旋律在作为开幕曲时,才使我豁然感悟到这部“红色题材”的现代京剧不仅仅拘泥于对英雄人物的歌颂和传扬,更重要的是把剧中的“情”作为主流进行了完美的升华。体会其中的奥妙,犹如沉浸酣梦中一般温馨香甜;犹如品味茶茗时一般自得悠闲。

京剧艺术因其具有特殊的综合特征。观众是京剧艺术的载体,把观众的欣赏习惯和意识作为创作的重要考虑因素。大胆尝试、敢为人先,才能够将富有新意的构思融入其中新编京剧剧目的创作,跟上与时俱进的时代脉搏,让京剧艺术焕发出璀璨闪亮的光彩。