

浅析昆剧《公孙子都》对京剧《伐子都》的改编

张晓佳

(中国戏曲学院,北京 100073)

摘要:昆剧《公孙子都》在对京剧《伐子都》进行改编时,并没有囿于原剧的人物性格、故事情节与思想内容的局限,而是大胆创新,对故事情节进行重新编排;在人物关系上除了主要人物,对次要人物进行重新设定,最重要的一方面是在主题思想上,将原来宣扬杀人偿命的因果报应的思想改变为对人性的思考,对“一念之贞与一念之差”的反思,昆剧《公孙子都》在对京剧《伐子都》这些方面成功的改编使《公孙子都》成为昆剧百花园里增添的一朵新的美丽的花。

关键词:改编;人物关系;主题思想

昆剧《公孙子都》改编自京剧《伐子都》。《伐子都》是京剧的一出经典传统剧目,讲述的是因为郑庄公将国太困于牛脾山下,魏南王借机犯境。郑庄公发兵抵御,然而将领颖考叔与公孙子都因帅位起了争执。后来公孙子都在战场上用冷箭射死颖考叔,冒功领赏。谁料在金殿的庆功宴上,颖考叔的鬼魂出现,公孙子都受到惊吓而亡。据传,京剧《伐子都》是从梆子戏中改编而来,最早由京剧早期著名演员十三旦演出,后来著名京剧科班“富连成”也有演出。

昆剧《公孙子都》在对京剧《伐子都》进行改编时,并没有囿于原剧的人物性格、故事情节与思想内容的局限,而是大胆创新,对故事情节进行重新编排,在人物关系上除了主要人物,对次要人物也进行了重新设定,最重要的一方面是在主题思想上,将原来的宣扬杀人偿命的因果报应的思想改变为对人性的思考,对“一念之贞与一念之差”的反思,昆剧《公孙子都》在对京剧《伐子都》这些方面成功的改编使《公孙子都》成为昆剧百花园里增添的一朵新的美丽的花。而其成功改编的经验,有很多方面值得以后将要进行改编的作品借鉴。

1 故事情节的重新设定

昆剧《公孙子都》与京剧《伐子都》相比,在故事情节上有了很大的变化。

昆剧《公孙子都》将故事的主要内容放在公孙子都射杀颖考叔之后,主要是通过几件事来反映公孙子都在射杀颖考叔之后与郑庄公、祭足以及颖考叔妹妹颖姝等人交往时心理上的变化。而京剧《伐子都》则是面面俱到,从公孙子都与颖考叔争夺帅印,到两人战场厮杀再到最后的子都受惊而亡,均是详细演出。

两剧中公孙子都偷袭颖考叔的原因都是颖考叔夺帅印在先,而后又屡次抢功,公孙子都暗恨在心偷下毒手。因此颖考叔抢功的理由就成为两剧的关键点之一,在京剧《伐子都》中,颖考叔抢功的理由是对公孙子都不服,意欲与其一较高下;在昆剧《公孙子都》中,颖考叔之所以屡次抢在公孙子都前面,是为了妹妹颖姝,害怕颖姝日夜惦念的公孙子都会遭到不测,才一直冲锋在前,为的是保护子都的周全。颖考叔抢功的理由也成为公孙子都在后面的故事中心理向哪个方向发展的关键因素。

2 人物关系、性格的重新设定

昆剧《公孙子都》与京剧《伐子都》故事情节虽然都是围绕公孙子都展开,然而两个剧目的人物关系、人物性格却有很大的不同。

昆剧《公孙子都》与京剧《伐子都》相比,在人物关系上,对全剧的人物设计有增有减,还增加了大臣祭足和公孙子都的夫人、颖考叔的妹妹颖姝这几个人物形象,而对于在舞台上并无多大用处的朝堂上的官员俱都删掉。在对人物关系性格等进行设定时,昆剧《公孙子都》也是煞费苦心,对每个人的性格都进行了重新设定,如颖考叔的性格不再冲动,而是事事想得周全,对于郑庄公的性格设定,则是将其设定为一个心思缜密、为达目的不惜杀人灭口的人物形象,而他的扮演者也从《伐子都》中的老生演员变为昆剧中的花脸演员,勾粉脸色,以显示其老年枭雄的人物形象。而颖姝这个人物的加入,在全剧中则起着承上启下的作用。在她与公孙子都洞房那一场戏中,正是她的话唤起了公孙子都的愧疚之心,让子都最终做出了最后的决定。

3 主题思想的变化提升了作品的境界

李渔在《闲情偶寄》中写道:古人作文一篇,定有一篇之主脑。主脑非他,即作者立言之本意也。^[1]在京剧《伐子都》中,公孙子都在班师回朝路上以及朝堂之上,遇见了死不瞑目的颖考叔,大受惊吓而亡。这非常明显地体现出了封建时代陈旧的因果报应的思想观念。而昆剧《公孙子都》的编剧张烈在谈论本剧的创作过程时曾提到:此戏是历史剧,但史书的记载很简略,京剧《伐子都》宣扬因果报应,我经过反复思考,最终把主题定在“一念之贞成了英雄,一念之差成了罪人”上,着重展现子都的心灵拷问,写成心理剧。希望通过此剧警示世人:用不正当的手段谋取功名利禄不但危害社会,最终也害了自己。^[2]

很明显,相对于京剧《伐子都》,昆剧《公孙子都》在思想层面已经摆脱了封建思想的束缚,作者是以历史的眼光审视曾经的历史,在一个更高的平台上观察历史上的人和事,观察历史上的是是非非。

在原剧中,主要的矛盾冲突只发生在公孙子都与颖考叔之间。在新编昆剧《公孙子都》中,则通过情节的变化极大地丰富了公孙子都与其他剧中人,如郑庄公、祭足等的矛盾冲突。这样有两个好处,一个是相互之间的矛盾冲突能够丰富人物性格,避免传统戏中单一性格人物的出现;另一方面,人物的增减带来了情节变化,而情节的变化在一定程度上能够突出主要人物。

昆剧《公孙子都》以一段精彩的打斗开场,在第一场最后,公孙子都不满颖考叔抢功,暗箭偷袭颖考叔后,后悔不已、痛苦万分。这里其实已经为本剧中公孙子都的性格特征打下了基调,为以后公孙子都命运的走向以及后面的故事做好了铺垫。

在京剧《伐子都》中,公孙子都得胜回朝后在朝堂遇见颖考叔的亡魂后惊吓而亡,而在昆剧中,则改为子都与郑庄王的一场心理斗争。在这一场斗争中,郑庄王一句“见眼如见心”让公孙子都心惊胆战,然而他却不敢承认所犯下的错误,暗地凄惶,面对郑庄王的咄咄进逼,只得宣誓效忠大王并且答应迎娶颖考叔之妹颖姝来暂时脱离尴尬处境。这样的安排一方面进一步丰富了公孙子都的人物形象;另一方面也增添了戏剧性,增加了戏剧冲突,从而让观众又产生了另一个疑团,让观众对人物的命运有了更深的期待。

在公孙子都与颖姝的洞房花烛之夜,子都醉酒与颖考叔的亡魂相聚,子都知道了当日颖考叔为何要抢功后,后悔莫及。随后在得知大王的良苦用心后,更加悔恨,认为已经没有回头路可走,在又一次得胜回朝后,与颖姝坦白了真实情况。

在黑格尔看来,悲剧就是两种对立的又各具合理性的力量与不可调和的冲突……看起来唯有牺牲一方才可以解决这个冲突,但是当你牺牲了一方以后另一方同样也牺牲了。^[3]班师回朝的公孙子都,此时若是将真相瞒着颖姝,他觉得对不起自己的良心,况且他还答应过颖姝要替颖考叔报仇。若是不瞒着颖姝,他的爱人很有可能就会离他而去。结果等到他把真实情况对颖姝说出后,颖姝因承受不了打击,跳崖身亡,而公孙子都在世界上亦无可留恋,跟着自己的良心、跟着颖姝,不顾郑庄王的劝阻一起跳崖而去,成全了自己的良心,也成全了这出悲剧。

昆剧《公孙子都》在创排过程中九易其稿,四易其名,克服了许多困难,经历过许多挫折,号称“江南一条腿”的主演林为林为了排演此戏曾经三次摔断腿,依然坚持下来。在这出戏中,他唱、念、做、打俱佳,尤其是武戏的运用,符合人物性格,能够抒发人物的感情,如在匆匆忙忙地逃离祭奠颖考叔的处所以及与祭足大人分手后产生幻觉的那两场戏,精彩绝伦,堪称昆曲里“武戏文唱”的典范。

参考文献:

- [1] 李渔. 闲情偶寄[M]. 岳麓书社, 2000:29.
- [2] 江涛. 当代昆剧的新收获——新编昆剧《公孙子都》研讨会综述[N]. 中国文化报, 2008-12-3(003).
- [3] 傅谨. 艺术美学讲演录[M]. 2010:187.