

京城戏台的徽班风采

文 / 李泰山

二百多年前，徽班艺人高朗亭率领着他的三庆班进京演出，随后春台班、和春班、四喜班也相继登上京城的舞台。四大徽班的进京，不仅被戏曲史家视为京剧发展史上的重要里程碑，也在中国文化史上留下浓墨重彩的一笔。自此，以徽剧为纲，花雅合流，熔铸出国粹京剧。徽班进京不仅揭开了二百年京剧史波澜壮阔的序幕，对推动中国戏曲蓬勃发展，也具有划时代的重大意义。

作为徽班的后人，安徽演艺界一直在坚持传承自己优秀的传统文化，与时俱进地传承和弘扬中华美学精神，致力于安徽地方戏曲的繁荣发展，近年来涌现出一大批荣膺国家级奖项、受到观众普遍好评的艺术精品。不久前在北京举行的“安徽新创剧目展演”和“纪念徽班进京”活动，生动展现了当代“演艺皖军”的创作成就和精神风貌。

在这次展演中，安徽演艺集团携徽剧《徽班进京》等七台新创精品剧目，在初夏的北京进行了为期一个月的演出，为听惯了京腔京韵的北京观众带来一场既陌生又透着些许熟悉的徽剧风采。安徽演艺集团董事长张居淮说，这次参加展演的剧目包括徽剧《徽班进京》、《惊魂记》，黄梅戏《小乔初嫁》、《半个月亮》、《寂寞汉卿》，舞剧《徽班》和话剧《徽商传奇》。

改编自莎士比亚名剧《麦克白》的《惊魂记》，结合了传统的徽剧艺术，用虚拟、写意的形式演绎了一位英雄人物子胤面对权欲诱惑，最终走上自我毁灭

的故事；黄梅戏《寂寞汉卿》，则以戏中戏的方式讲述了戏曲家关汉卿寻求公平正义的一生及其坎坷凄美的爱情，并将关汉卿笔下著名的元杂剧“窦娥冤”、“鲁斋郎”、“单刀会”等故事巧妙地穿插其中；而舞剧《徽班》则运用舞蹈语言将一个徽剧戏班的兴衰和戏曲演员的坎坷命运表现得淋漓尽致。

作为此次“演艺皖军”首推的重点剧目——徽剧新编历史传奇剧《徽班进京》，则以其浓郁的、充满着徽风皖韵的地域特色和古朴典雅、粗犷豪放的艺术呈现，在国家大剧院一亮相，便引起京城观众的强烈反响，以及专家、学者的高度赞赏。

《徽班进京》是徽剧历经多年积累精心创作的一部作品。该剧在叙事、抒情、传奇、写意的构思中，以抽象的、非理念的创新手法和不拘一格、看点突出的戏剧观，对徽班进京这一重大历史题材做出了全新的诠释。赋予演出清新自然、别开生面的舞台风貌。

全剧描写一个普通徽班在特定历史

时期的生存状态，写出徽班伶人在“花雅之争”、“徽汉合流”、徽剧向京剧嬗变的进程中，面对生活、艺术和命运，表现出的一种理想化的价值观念和人生态度。彰显了生活在社会最底层的徽班伶人仁爱、良善、忍辱负重、舍生取义的品质，彰显出早期戏曲艺人的生命意义和价值尊严。该剧在思想主题的开掘，戏剧情节的强化和人物矛盾冲突的设置等方面，呈现出以大写意与情景式相结合的创作思维，浓缩和承载了徽班几百年的舞台记忆，谱写出一曲徽班戏子凄美悲壮的生命绝唱。

全剧以小见大，由浅入深，于不经意之中见思想和精神的内涵。正如中国戏剧家协会分党组书记季国平看了《徽班进京》之后对演出的评价：这出戏把戏子的命运和中国戏曲的命运连在了一起。体现了徽班艺人以戏为命、视戏如命、以戏搏命，“为命”才有戏剧发展的人文精神。

徽剧《徽班进京》就整体的舞台演出而言，不仅力求在雅俗共赏上锐意出新，面向市场，使之成为观众喜闻乐见的一出好戏；而且在艺术品味、表现样式、创新技法以及各种音乐元素的使用上博采众长、融会贯通，将徽剧的艺术传统与徽文化特色溶为一体，融合创新的艺术追求，赋予古老的徽剧以鲜活的艺术生命，给观众以审美的愉悦。

剧中几位主要角色分别来自不同的戏曲剧种，剧团特别邀请了黄梅戏表演艺术家黄新德、京剧名家李军和北昆的实力派青年演员陈娟娟加盟演出，可谓群英荟萃，各擅胜场，他们唱、念、做、打、舞的精湛绝美技艺，把整出戏演得激情四射、光彩照人，呈现出一派新意和亮色。也在二百多年后的当代舞台上再次呈现出当年“徽汉合流”与“昆弋交融”的历史风貌和印记。

从《徽班进京》中，可以看到导演徐勤纳无论是对徽派文化深厚底蕴的把握，还是对舞台人物形象精神品格的张

扬，都力求形式新颖，特色鲜明，追求现代唯美清新的审美风格，开掘出人物形象的心灵光芒。使剧作真正实现了历史传统与当代视野的完美融合，给一个“大命题”赋予了艺术的“新形式”，使中国戏曲舞台由此变得更为丰富多彩，让古老的徽剧传递出一种时光的韵味和历史的回响。

在当代多元化的文化审美环境中，为重塑徽剧，徽剧的继承者们一方面以承袭传统文化思想内涵为基点，同时又不断在传承中创新，在创新中求发展，以新的文化理念和开放的视野进行着当

代徽剧的创作。根据莎士比亚四大悲剧之一的经典名作《麦克白》改编的中国徽剧版“麦克白”——《惊魂记》就是这样一出锐意创新、具有实验精神的一出戏，在大胆尝试跨文化戏剧创新实践中迈出了有探索性的一步。

徽剧《惊魂记》经过几易其稿，精心打磨，此次进京参加新创剧目展演，演出后在专家学者和观众间引起了热烈反响，得到高度赞赏。大家认为，这是徽剧近年来排演得最为出色的一部好戏，无论从编剧、导演、灯光、舞美、唱腔、音乐以及人物表演等方面，都既体现了徽剧独特的艺术风范，又令人耳目一新。为古老的徽剧注入了青春活力，同时也为中国戏曲舞台吹来了一股清新之风。尤其是以学生为代表的青年观众在观看了《惊魂记》后纷纷表示，这样的戏好看、好听、好懂，让大家从

《惊魂记》中品尝到一次中西文化交融的大餐，真实感受到中国戏曲艺术博大精深的人文底蕴和海纳百川的包容融会能力。

徽剧《惊魂记》之所以能够打造出一派亮色，首先得益于导演，在准确把握和尊重徽剧特色风格的基础上，浓墨重彩地构筑起与时代相共鸣的美学品格和唯美绚丽的审美体验，在一种强烈的创新理念和多元化的戏剧观念的支撑下，把民族特色、剧种特色、地域特色融为一体。《惊魂记》把莎翁笔下的《麦克白》彻底中国化、戏曲化，将三个巫变成了戏曲的角色一个花脸、一个小丑和一个彩婆，这三个巫不断变化身份，一个演员饰演多个角色，运用得灵活自如。

全剧在剧本立意、思想内涵、剧情结构和人物塑造等方面深得原著精髓，

深刻揭示出命运、志向、野心、人性等对一个人一生的影响。同时又充分运用了中国戏曲虚拟写意、夸张浪漫的传统方法和徽剧唱、念、做、打、舞等各种有效的艺术手段来演绎故事，塑造人物形象。特别是徽剧那种“大喊大叫、大蹦大跳、大红大绿、大鼓大号”的表演风格，使全剧的舞台气氛富有生命的激情和强烈的艺术震撼力，既表现出徽剧不可替代的传统审美价值，又展示出徽剧大气厚重、粗犷豪放的阳刚之美。

在《惊魂记》中，导演还博采众长、善融众艺、兼收并蓄，剧中出现的“变脸”就是川剧的特技表演之一。而在徽剧《惊魂记》里，则把“变脸”技艺恰到好处地运用为表现人物心理活动的“外化”手段，起到了画龙点睛的效果，达到情、理、技的和谐统一。全剧的节奏处理严谨凝练、一气呵成，通过虚拟写意的手法与旋转平台的巧妙运用，改变了舞台与观众之间的时空距离、心理距离、情感距离和审美距离，把观众带入到变幻莫测的戏剧情境之中，又给予观众丰富的想象空间，展现出戏曲特有的艺术魅力。

今年，徽剧后人沿着徽班当年进京的足迹，走进国家大剧院、长安剧院等京城舞台，热情的北京观众争相观看，一票难求；演出时，剧场内常常掌声不断，此起彼伏，观众无不为之进京演出的徽剧、黄梅戏的精湛表演折服。安徽演艺集团总经理李梅梅说，此次进京展演的一个显著特点就是“后起之秀、青年英才”担任主角，如黄梅戏《小乔初嫁》的主演梅院军、何云，话剧《徽商传奇》的主演刘建福、李青临，黄梅戏《半个月亮》的主演王琴，徽剧《徽班进京》和《惊魂记》的主演汪育殊、陈娟娟等。尤其是汪育殊，刻画人物细腻而传神，在《徽班进京》和《惊魂记》两出戏里戏份繁重却表演出色，深得专家和观众好评。

很多专家学者说，此次展演的剧目演绎都非常成功，希望徽剧、黄梅戏等安徽的地方艺术形式能继续发扬当年徽班与时俱进、锐意进取的精神，为祖国传统戏曲的创新与发展，增添一道更靓丽的风景。

