

现代曲剧对文学经典的立体阐释

——试论曲剧《阿Q与孔乙己》的艺术创新

刘洋

新编曲剧《阿Q与孔乙己》改编自鲁迅的小说《孔乙己》、《阿Q正传》。原创作于1919年至1921年,最初刊登于《新青年》和《晨报副刊》,之后收入小说集《呐喊》。两部小说自发表伊始便产生了巨大的影响,作为鲁迅的代表作,它们被认为是中国新文学史上杰出的作品。

把《阿Q正传》改编为电影、戏剧等艺术样式,曲剧并非首创。早在1930年前后,王乔南已把《阿Q正传》改编为电影剧本;1934年,袁牧之将《阿Q正传》改编为剧本;1981年又由陈白尘改编为电影。此外,京剧、河北梆子、绍剧等地方戏剧种也曾经将《阿Q正传》呈现在戏曲舞台上。陈涌泉先生改编的曲剧《阿Q与孔乙己》则首次把小说《阿Q正传》与《孔乙己》两部作品糅合起来,使阿Q与孔乙己这两位鲁迅笔下的重要人物第一次在碰撞中产生火花。

曲剧是河南第二大剧种,其音乐体制和昆曲类似,亦属“曲牌连缀体”。曲剧长于抒情,善于刻画命运凄惨的悲剧人物形象,音乐风格质朴、自然、柔美、悠扬缠绵,富于浓郁的生活气息。活泼愉快、悲伤哀愁、激越愤慨等情绪都可以通过曲剧音乐表现和传达。将《阿Q正传》和《孔乙己》通过曲剧这一艺术形式在舞台上呈现出来,不仅能增强剧作的喜剧色彩,使观众在笑声中有所感悟;而且可以利用曲剧长于抒情,善于刻画悲剧人物形象的特点,对阿Q、孔乙己的悲剧命运进行更为深刻的揭示,使观众在观剧的同时对剧作主题进行反思。

曲剧《阿Q与孔乙己》堪称一部优秀的剧作:情节自然流畅,虽属改编而无刻意矫作之嫌;人物形象刻画真实丰满,主要人物性格鲜明,立足原作又有所深入;语言自然本色,具有浓郁的地方色彩;“旁为滑稽”手法的使用,使观众在笑声中体悟深刻的悲剧意蕴。值得注意的是剧作透露的深刻思想内涵,与相同题材的戏剧改

编作品相比,不仅深化了原作的思想意义,而且赋予作品以新的文化内涵。

以下笔者试从情节设置、人物形象塑造、戏曲语言、思想内涵几方面分析剧本的艺术特色,以求对该剧的进一步研究有所帮助。

一、巧设情节关目,排场引人入胜

曲剧《阿Q与孔乙己》把阿Q和孔乙己的人生轨迹和命运交织起来,通过将两人的行动统一于典型的戏剧场景,使阿Q与孔乙己两个原本不相关的人物在戏剧情节发展中互相对彼此的命运产生影响。毋庸置疑,这种编剧手法和情节结构方式相对于之前各种《阿Q正传》的改编本是一种超越。

为了不使观众和读者对阿Q与孔乙己同台演出感到突兀,作者在编剧时可谓匠心独运,他精心选择几个可使阿Q和孔乙己已发生戏剧冲突的典型环境,以达到塑造人物形象、推动情节发展的目的。

第一幕《姓氏及其它》敷演未庄这家少爷中了秀才后在府门外张灯结彩以示庆祝,阿Q在府门外帮忙挂灯笼,此时孔乙己手持书卷逡巡而上,嘴里还念念有词,阿Q见状便上前对孔乙己进行讥讽:阿Q(挖苦)孔乙己,今年咋又没考中啊?

孔乙己 我、我今年就没进考场。

阿Q 进场你也未必能考中。

王 胡 就是,这二十多年快烤(考)糊了,却连半个秀才也没捞着。

孔乙己 你们懂什么?如今是黄钟毁弃,瓦釜雷鸣,谗人高张,贤士无名啊!

阿Q 这么说你是贤士了?盐都吃不起,你咋会拉盐垦(贤)士?好笑好笑……①

以上这一段对话是阿Q与孔乙己在戏里的第一次“正面冲突”,阿Q的幸灾乐祸、麻木不仁,孔乙己的迂腐、清高可见一斑。

同时,作者善于把阿Q和孔乙己放在同一个戏剧场景里,通过两人的言行揭示人物性格。如第二幕《一块钢洋》:两人虽然都属贫民阶层,但孔乙己依然坚守“君子固穷”、“贫者不受嗟来之食”的人格尊严,面对一块钢洋,他首先想到的是“穷且益坚,不坠青云之志,士可杀不可辱”;而阿Q却是一个毫无操守的农民,为了得到一块钢洋,他不惜钻桌子受众人的侮辱,甚至认为这是自己“前世把高香烧”的结果。在这一典型环境里,孔乙己清高,阿Q浑浑噩噩的性格特征生动地展现在观众和读者面前。

又如《不准革命》一幕里,两人的性格和身份差异决定了对待革命的不同态度:作为一个深受封建儒家思想濡染的知识份子,孔乙己排斥革命,认为革命是犯上作乱;阿Q参加革命只是看到革命给自己带来的好处,“县太爷都被削职为县长了,城里举人老爷已带着金银财宝来赵府避难了”。对于阿Q而言,革命就是“要有什么,喜欢谁就是谁,要多顺心有多顺心”。在此,孔乙己的盲目守旧,阿Q愚昧、狡黠的性格也得到了揭示。

二、塑造人物个性鲜明,赋予形象新的内涵

曲剧《阿Q与孔乙己》在原作基础上进一步挖掘人物形象新的内涵。作者在成功塑造阿Q、孔乙己、吴妈等主要人物形象的同时,对假洋鬼子、赵老太爷、赵秀才等次要人物的刻画也可谓生动传神,活灵活现。

剧作首次以真实的人类本性来塑造阿Q形象,特别是阿Q对吴妈的爱情对于原作是一种创新。鲁迅在《阿Q正传》中认为阿Q的“恋爱”纯粹出于传统接代的需要和生理需求:

“断子绝孙的阿Q!”

阿Q的耳朵里又听到这句话。他想:不错,应该有一个女人,断子绝孙便没有人供一碗饭……应该有一个女人。夫“不

孝有三无后为大”……②

不难看出,鲁迅对阿Q的所谓“恋爱”是持批判态度的,在他看来阿Q的恋爱只是一场闹剧。而曲剧扬弃了原作中批判的思想,更加人性化地看待阿Q与吴妈的恋爱;两人一个是贫穷的帮工,一个是守寡多年的女仆,他们的爱情是值得肯定的。

曲剧《阿Q与孔乙己》丰富了阿Q作为文学史的经典形象;戏剧舞台上的阿Q不再只是受批判的“精神胜利法”的代表,麻木、自轻自贱的典型,而是一个勤劳、有真情实感的立体的人。

鲁迅在小说《孔乙己》中塑造了孔乙己这个备受封建科举制度摧残的下层知识分子形象,对腐朽反动的封建文化和科举制度进行批判的同时,也讽刺了孔乙己迂腐、虚荣、好吃懒做的性格。原作旨在揭示封建思想和封建文化教育制度的弊端,因此孔乙己也仅仅作为一个被侮辱、被损害的形象,作者对他虽有同情却否定过多;他深受封建思想的毒害,生活上穷困潦倒,精神上空虚堕落,他思想陈腐,自欺欺人,在他身上同样体现着“精神胜利法”。

曲剧保留了原作中塑造孔乙己性格的一些细节,如“站着喝酒而穿长衫”、“窃书不能算偷”、“茴”字的写法”来表现他的虚荣、自欺欺人,同时新撰曲词表现孔乙己怀才不遇、清高、“廉者不受嗟来之食”的自尊。如孔乙己出场时的唱词:

四十年为功名熟读孔孟,
踏破了考场门难进难登。
荣华富贵泡影,光宗耀祖皆成空。
家徒四壁炊常断,囊中羞涩两袖风。
叹人生因何多歧路,
不惑之年我因感满腔!

《阿Q与孔乙己》剧照

为什么赤金偏被土灰埋,
千里马难遇伯乐公?
何日能云帆高挂济沧海,
好风送我上九霄;
安邦定国展雄才,
圣门之徒任聘程?③

剧中的孔乙己不再仅仅是一个在腐朽的科举制度下麻木不仁、自甘堕落的知识分子,而是一个自幼熟读孔孟、志在定国安邦而无法施展,最终沉沦下僚的儒士。

然而剧作并未过分拔高孔乙己的形象,从他对他吴妈的一番充斥着封建礼教思想和陈腐观念的说辞可见一斑:

吴妈 做个寡妇可真难,有时想想,
还真不如随便嫁个男人算了。
孔乙己 不可不可,饿死事小,失节事大
……
孔乙己 好好守节吧。我早有续写《列女传》的打算,你守得好的话,会把你收入这部书,让你流芳百代。④

以上对话表明了他不仅自己深受封建礼教毒害,同时又用这种思想去损害他人,他用“饿死事小,失节事大”的道理劝吴妈好好守节,剥夺了吴妈的幸福,而他竟认为是在帮吴妈“流芳百代”。孔乙己受封建思想摧残之深、损害别人而又不自知,这也正是他的可悲之处。

纵观全剧,阿Q与孔乙己的形象在剧中均有发展,吴妈和假洋鬼子两人的形象更是突破了原作的藩篱。

在《阿Q正传》里,吴妈和假洋鬼子都是作为次要人物出现的,作者并未对他们的身生命运作详细描写,而在曲剧《阿Q与孔乙己》中,编剧结撰大量符合人物性格的曲词塑造两人的形象,赋予人物新的涵义。

原作中对吴妈的正面描写只有一处,然而并未触及人物的身世和内心,作者对人物的态度也难以捉摸。曲剧《阿Q与孔乙己》中通过三个场景塑造了吴妈这位青年丧夫,对“三从四德”、“从一而终”等封建纲常身体力行的寡妇形象:面对赵太爷的轻薄和调戏,她誓死不从;她虽被阿Q的真心打动,但

是缺乏跨越礼教藩篱的勇气;在阿Q真情的感召下,她内心萌发了爱情,但是孔乙己一番说教又坚定了她“从一而终”的信念。

和阿Q相似,吴妈也饱受封建势力的摧残迫害,但是和阿Q的盲目抗争和惯用“精神胜利”法不同,她只是默默地承受这一切。吴妈这个悲剧形象的设置对揭示剧作主题,提升作品的悲剧情感有重要意义。

另外,对假洋鬼子的形象刻画,曲剧继承原作意图的同时对假洋鬼子这一人物形象给予了相对客观的评价:身为较早接受国外思想影响的知识分子,希望有所作为,但现实却击碎了他的凌云壮志,面对强大的封建势力的“围剿”,他最终选择了妥协。不难看出,陈涌泉先生对这一人物形象的塑造是饱含苦心的,假洋鬼子反映了在半殖民地半封建的中国,大多数缅怀经济国、启蒙民众思想的知识分子,在顽固的封建势力绞杀下最终走向妥协 and 沉沦的现实。同时,剧作保留了他反对阿Q和王胡等人革命的情节也是符合历史实际的,这类知识分子崇尚“精英革命论”,没有看到人民群众在革命中的力量,甚至把下层人民当狗看,反对下层人民参加革命,这正是旧民主主义革命没有群众基础,最终失败的原因。

三、语言崇尚自然本色

王国维在《宋元戏曲史》中说“然元剧之最佳处……一言以蔽之,曰:有意境已矣。何以谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也”。⑤曲剧《阿Q与孔乙己》的语言亦达到此种“境界”,崇尚本色,符合人物身份地位,在提升剧作悲剧性的同时,也营造了悲喜交加的戏剧效果。

作者在结撰曲词时,大量使用河南方言和俗语:如邹七嫂指挥小D把酒搬上来,小D应声“中”;阿Q不满众人不相信他姓赵,就说“我看你们都是有眼不识金镶玉,小庙神没见过大供香”等等。方言俗语的使用可以使观众产生共鸣,有利于创造良好的剧场效果。

作者根据人物身份地位的不同,创造属于人物自身的戏剧语言,即使是相同身份地位的人,语言风格也各不相同。如同样是未庄的统治阶级,赵太爷凭借权势惯用恐吓的言语,而假洋鬼子因为留过洋,满嘴是英文和新名词。同样是受到封建制度摧残的下层人民,阿Q的语言鄙俗,自

轻又稍带狡黠；孔乙己则迂腐、真诚，时常把孔孟之道挂在嘴边；吴妈作为一个寡妇，说话更显示小心谨慎。

此外，作者运用“旁为滑稽”的手法，人物在舞台上插科打诨，引人发笑的言语动作，使观众在笑声中潜移默化地接受作品的主题，营造良好的剧场气氛：

赵大爷（欲抱吴妈）吴妈。

吴妈（大惊）老、老，你？

赵大爷 哟“老”，我还不老，吴妈呀——

（唱）我不老，看见你心中像猫咬，

我不老，想起你半夜睡不着；

我不老，凭功夫我还能娶两房小，

我不老，快随我罗帐里度春宵。

吴妈（躲着旁，唯这是正经些。

赵大爷 “正经”都是让旁人看的，这会

儿又没“旁人”，白正经了，来吧。

（扑向吴妈。）⑥

这一幕里，赵老太爷的唱词和一连串的动作“潜随”、“欲抱”、“扑向”生动刻画出了封建统治阶级表面礼教道德，实际男盗女娼的丑恶嘴脸，让观众认清了封建统治者的本质。

四、继承原作思想立意并深入发掘

鲁迅在小说《阿Q正传》和《孔乙己》里主要提出了以下几点问题：一是对国民性的探讨；二是对封建制度、陈腐的礼教思想和科举制度的批判；三是对农民革命的态度。《阿Q与孔乙己》作为一部优秀的改编之作，在充分保留原作思想精髓的同时，又立足当下社会环境对某些方面进行深度发掘。

（一）重新认识封建知识分子

众所周知，鲁迅是新文化运动的闯将，新文化运动对封建文化的全盘否定在一定程度上影响着他在创作中对封建知识分子的评价。如小说《孔乙己》，他对孔乙己的遭遇虽有同情，但主要是持批判和否定态度。因此他没有对以孔乙己为代表的处于社会底层的封建知识分子作出客观的评价，也未给他们指出现实的出路。戏剧《阿Q与孔乙己》弥补了原作的不足，陈涌泉以全新的眼光，深入到戏剧人物的内心，重新审视了这批封建末世被抛入社会底层的封建知识分子。

首先，他们是一群爱国者。这些人希望通过自己平生所学来改造中国，他们有着“致君尧舜”、“安邦定国”的宏伟理想，可是面对“黄钟毁弃，瓦釜雷鸣，谗人高

张，贤士无名”的社会现实却难以找到济世良方，有些甚至寄希望恢复有恃历史潮流的封建制度。理想的幻灭使他们一蹶不振，最终安于现状，随波逐流。除了自身的软弱，他们对旧制度抱残守缺，顽固守旧，排斥新生事物。第五幕中，孔乙己听说阿Q要革命，急忙用“三纲五常”、“君臣父子”的封建教条劝阻他不要犯上作乱，表现出这类知识分子的局限性。

其次，他们是传统文化理想的继承者和捍卫者，是民族精神的传承者。中国五千年的文化博大精深，支撑着整个民族的发展进步。处于封建社会末期的知识分子们虽然沉沦下僚，郁郁不得志，但是身上依然保持着封建士大夫应有的骨气和志气。西方坚船利炮打开中国的国门后，各种思想一拥而进，鱼龙混杂，普通民众难辨良莠，造成了社会思想文化的混乱，而正是这群知识分子默默坚守着我们民族文化传统，才使民族文化得以传承。在当今这个充斥着拜金主义、享乐主义的社会里，

他们秉承的这些文化准则依然是我们民族精神不可或缺的部分。

（二）重新评价启蒙者的作用

戏剧《阿Q与孔乙己》塑造了两类启蒙者：以孔乙己为代表的封建知识分子和以假洋鬼子为代表的资产阶级新知识分子。

首先，这两类知识分子都具有强烈的社会责任感，以救国、启蒙人民为己任。孔乙己胸怀“致君尧舜”、“安邦定国”的政治理想寒窗苦读四十年；假洋鬼子为救国去日本学习科学，这是他们值得肯定的方面。同时，他们身上也都表现出启蒙者的悲哀和无奈，孔乙己考试不中，造成家徒四壁、囊中羞涩，不仅政治理想难以实现，自己在生活中也受尽奚落；假洋鬼子由于封建旧势力根深蒂固和人民的误解，脑中装满新思想但却步履维艰。而然，面对挫折，两人竟做出了相同的选择：消极妥协，随波逐流。孔乙己高唱“可笑我曾思致君尧舜上，不过是空怀志一腔。读的什么圣贤书，做的什么破文章。三碗浊酒沉醉去，解烦脱忧到梦乡”；假洋鬼子也“无奈何取条假发先接上，息事宁人免祸殃。怪当初一时冲动欠

思量，始知道新思想难比老思想！”他们的行为代表了当时一部分知识分子在无法摆脱的苦难中，最终消极妥协的现实。

其次，两人虽都以启蒙者自居，但均未起到启迪人民、开启民智的作用。究其原因，假洋鬼子虽然受新思想影响，但由于其身份地位的局限，他鄙视下层民众，因此他不能深入大众与他们平等交流。他的新思想也局限在少数精英知识分子中，无法传播给广大群众。与假洋鬼子相反，孔乙己的贫民身份使他可以与阿Q、吴妈等下层人民平等相待，他也真地希望用自己所学帮助别人，但是他没有意识到自己信奉的封建礼教思想有悖于历史发展的潮流，因此他对阿Q、吴妈等人的道德说教实际成为封建制度迫害人民的帮凶。

综上所述，新编戏剧《阿Q与孔乙己》以崭新的戏剧结构、优美的曲词、真实可感的人物形象和深刻的思想立意对鲁迅的经典作品进行了再度阐释。作为一部优秀的现代戏曲，它不仅使人们感受到了戏剧艺术的真善美，而且在当下与经典之间架起了一座沟通的桥梁。

（作者系河南大学河南地方戏研究所硕士研究生）

注释：

① 陈涌泉《阿Q与孔乙己》

② 鲁迅《阿Q正传》

③ 陈涌泉《阿Q与孔乙己》

④ 陈涌泉《阿Q与孔乙己》

⑤ 王国维《宋元戏曲史》，上海古籍出版社

1998年版，第99页

⑥ 陈涌泉《阿Q与孔乙己》

【责任编辑：贺宝林】

《阿Q与孔乙己》剧照