

黄梅戏里悟禅意

——记禅宗人物黄梅剧《传灯》

本报记者 孙亚菲

“迷时师渡徒，悟时当自渡，一花五叶菩提树，黄梅禅风传九洲。”一曲黄梅调，委婉悠扬，质朴清新。4月27日晚，禅宗人物黄梅剧《传灯》在深圳大剧院上演。该剧以禅文化为题材，将黄梅禅宗祖师传说和黄梅戏完美“联姻”，再现了黄梅禅宗的传奇故事。

禅宗文化 与 传统戏剧 结合

黄梅戏是湖北省黄梅县极具特色的传统戏曲，2006年入选首批国家级非物质文化遗产项目。“薪黄禅宗甲天下，佛教大事问黄梅”，黄梅县的佛教禅宗文化也是独树一帜的。禅宗祖师中，四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能三位祖师都在黄梅修行并传承衣钵。

为传承、弘扬黄梅特色文化，黄梅县黄梅戏剧院筹资300多万元，组织强大的创作班底和演出阵容，创作出禅宗人物黄梅剧《传灯》。该剧由国家一级导演李建平执导，国家一级演员、黄梅戏剧院院长吴红军主演。《传灯》以黄梅禅宗故事为主体、黄梅挑花做辅助，将禅宗传说和黄梅戏两大国家级非遗完美结合，展现了质朴清新、明亮清澈、意境空灵的艺术效果。

《传灯》是首部以黄梅戏的形式来表现佛教禅宗文化的舞台剧。剧情以禅宗五祖弘忍为主线：周氏女港边洗衣吞桃致孕，生下无姓儿竟七年不语。母子落难乡野，遭遇恶少欺凌，道信暗中点化，砰然开口，惊惧恶少。无姓儿得名弘忍，

并当即追随道信北上双峰山学佛。弘忍插秧悟禅、治病救人、割爱别母、得法承嗣历劫难；重神秀、点慧明、收慧能，创顿渐之说、开东山法门；深入碓房、对偈选嗣，不拘一格选人才；亲送法衣、定鼎禅林、护渡六祖过大江。整部戏前半段写“禅衣”，五祖弘忍在繁重的农业劳作中体会禅意佛理，“衣禅并重”“顿悟”等理念在剧中得到艺术体现。

《传灯》在塑造“大满禅师”弘忍的同时，也将忍辱负重、懿德双馨的佛母周仙桃，纯真无暇、尊佛重义的尼师秋妹，道行高深、三拒御诏的四祖道信，天资聪颖、禅心独具的行者慧能，经纶满腹、德才兼备的上座弟子神秀以及耿直磊落的慧明等形象刻画得生动鲜活。

剧中禅宗五祖弘忍的扮演者吴红军告诉记者，把黄梅戏与禅宗文化结合创新，是希望更多的人能了解禅宗文化，同时更好地将黄梅戏传承下去。“这次演出让我们在艺术上和技艺上提升了整体的水准，也让没看过这出剧的观众感受到黄梅戏在现代剧院的新表演方式。”

传统唱腔 获观众认可

据悉，《传灯》的剧本由黄梅县二级编剧湛志龙历时4年数易其稿创作完成。湛志龙向记者介绍，《传灯》的创作构想始于2005年。为了把禅宗文化真实反映在黄梅戏舞台上，该剧还邀请了湖北籍净慧法师对剧本进行认真研磨。该剧于2012年在黄梅县首演后，得到了专家及观众的一致认可。在当年举办的第六届中国黄梅戏艺术节上荣获优秀剧目奖，演员吴红军、徐记柱获优秀表演奖，余文星获优秀演员奖，黄梅县文化局获组织奖。

在《传灯》中，吴红军以其浑厚的嗓音，以情带声，声情并茂，颇有特色。国家级非物质文化遗产黄梅戏项目代表性传承人、国

家一级演员周洪年，道信的扮演者、国家二级演员徐记柱，慧能的扮演者、优秀青年演员卢正杰，神秀的扮演者、国家二级演员余文新，法显扮演者、国家二级演员邢凌云等男演员的精彩演出，博得了观众的阵阵掌声。

此外，《传灯》的灯光、音响、舞台效果现代新颖，令观众眼前一亮。记者随机采访了几位观众，他们表示：“故事特别，布景漂亮，演员演的到位，唱的也好。”“第一次来看这种题材的黄梅剧，本来以为黄梅戏会很古旧，但是现场灯光音效都很华丽，故事也比想象中有趣很多。尤其是台词很有禅意，看完很受启发。”

黄梅 打起传承大旗

作为有名的“戏剧之乡”，多年来，黄梅县委、县政府一直致力于传承和发展黄梅戏。在1949年湖北省黄梅县黄梅戏剧院成立后，黄梅县政府加大政策扶持力度、加大资金投入，为剧团创造了良好的戏剧文化生态。

而黄梅戏剧院也不辱使命，扛起了传承这一传统戏曲的大旗。剧院立足长远，制定了适应市场演出需求、符合艺术规律与市场规律的运行机制，积极开拓演出市场，回归贴近平民的艺术风格。经历这样的调整与转变，传统戏剧黄梅戏得以不断传承和创新，焕发出勃勃生机。

据了解，黄梅县黄梅戏剧院自成立以来，每年演出150场以上，演出足迹遍布大江南北。其《邢绣娘》参加湖北省戏剧剧种汇演获编剧、导演、演出、作曲、舞美、伴奏等10

个奖项；大型清装传奇剧《洋务总督》获第三届黄梅戏艺术节最佳演出奖；大型现代戏《请让我做你的新娘》在湖北省第四届黄梅戏艺术节中获得9项大奖；现代戏《兑现》获湖北省第五届黄梅戏艺术节共9项奖；清装黄梅戏《奴才大青天》在第五届黄梅戏艺术节新剧目展演中获金黄梅奖，获湖北省“五个一工程”奖。

黄梅戏是近几十年流传最广的戏曲剧种之一，因饱满的生活情趣和贴近民众的审美成为少数持续保有一定市场份额的剧种。在黄梅戏的发展探索中，湖北省黄梅县黄梅戏剧院建立起平民化的美学坐标，贴近普通观众以及演出市场的定位，走出了一条传统戏剧传承与创新的新路。

听不够的黄梅调

萧林子

4月26日至28日，由湖北省黄梅县黄梅戏剧院带来的禅宗人物黄梅剧《传灯》在深圳大剧院上演。在前往大剧院的路上，脑子里还在想，上座率会有多高。毕竟在深圳这样一个先锋、前卫、快节奏的城市，戏曲终究是有些小众的，比不上流行音乐、话剧受欢迎。来了之后，发现两层的剧场，满满当当坐满了前来看戏的观众，而且大部分是中青年观众。

在众多少女银铃般的笑声中，《传灯》缓缓启幕。故事不复杂，讲的是禅宗四祖传五祖、五祖传六祖的故事。但故事也不简单，剧里禅宗五祖弘忍治病救人、割爱别母，令人动容；创顿渐悟之说、开东山法门，让人印象深刻，若有所思……故事精彩，跌宕起伏。诸多禅理，引人深思。

作为“看热闹”的外行，第一次在剧院看黄梅戏，无论是华丽的布景、精致的道具或者演员身着的精美服装，都让人眼前一亮。当然，仅仅只有视觉上的享受是不够的。

“无丝藕断藕丝无，全心全意近佛身”“迷时师渡徒，悟时当自渡”“本来无一物，何处惹尘埃”，剧中许多台词值得观众反复咀嚼，其蕴含禅理的桥段，让这部黄梅戏增添了厚重的文化内涵。

此次，黄梅戏剧院创新地以黄梅戏的表现形式将佛教禅宗文化搬上舞台，推出这台不同凡响的禅宗人物黄梅剧，是有着自己的考虑的。

听说，在黄梅县，“一去二三里，村村都有戏”。街头巷尾、广场社区、村间舞台，黄梅戏的演出在这里就好比吃饭一般平常。黄梅戏已经根植于黄梅人的生活里。亦或者，黄梅县本就是一个永不落幕的巨大戏台。“薪黄禅宗甲天下，佛教大事问黄梅”，六座禅宗祖庭，黄梅独占两座。六位祖师中，四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能都在黄梅修行并传承衣钵。即使黄梅县拥有黄梅戏和禅宗祖师传说这两大国家级非遗，但酒香也怕巷子深。

如果说好戏把人唱醉，烂戏把人唱醒。那么表演结束后全场观众那经久不息的掌声，足以说明这是一部既卖座又让人叫好的精心之作。

专家点评

毛时安（文艺评论家、上海市人民政府参事）

从戏曲本身来讲，这出戏很惊艳。现在的不少戏曲，为了满足作曲创新的需要，传统曲调被改得支离破碎，而《传灯》让我听到了来自黄梅戏故乡的原滋原味的土生土长的散发着泥土气息的黄梅调。六祖禅宗的故事在佛教历史上是脍炙人口的，是中国佛教史上最为重要的一段史实，编剧用非常严肃认真的态度来对待这段史实，没有采取所谓的戏说，尊重宗教信仰，不胡说，整个剧目呈现

出一种庄严的殿堂感。戏剧情节非常流畅、自然，很少有做作的地方。与现在舞台上有些戏无所不用其极的表现手法不同，《传灯》表现得很宁静，这个题材及这部戏呈现出的宁静感，是今天这个浮躁的时代需要的。其对净化心灵，加深对佛教的理解，建立社会信仰都是有积极意义的。整部戏前半段写“禅衣”，五祖弘忍在繁重的农业劳作中体会禅意佛理，许多生活禅的佛理在剧中得到艺术体现。在祖师传灯这场戏中，如果能加重传承的仪式感和庄严感会更好。戏的后半段节奏紧凑，很好看。

郑炳辉（上海市文化广播影视管理局创作中心艺术创作基地艺术总监）

佛教题材用黄梅戏表现，很难把握，看完这出戏，感觉这是一出出乎意料的好戏，有力度、有深度，演员的表演也很到位，整台节目内容严谨，达到了国家级水准。《传灯》邀请了来自上海的高水平导演与黄梅县黄梅戏剧院合作，演出非常成功。《传灯》的剧本写得非常好，与戏的氛围很吻合，剧场效果很好，观众的听戏感觉也很好，在艺术性和对

佛教度的把握上处理很得当。一般情况下，黄梅戏是女角出众的戏，这部戏的男演员嗓音很好，唱功了得，很能镇得住台，给观众一种进入圣殿的感觉。

李明（中国上海国际艺术中心副总裁）

从演出的角度看，舞台的整体风格清新自然，虽然是佛教题材，但黄梅调却原汁原味。曲调很传统，完全没受佛教音乐的影响。故事的叙事结构很顺畅，舞美很精致，在舞台音乐的配器和人物“情”的表述上再丰富一点就更好了。