

京剧的重编和续编

邹琦新

新世纪以来,我国京剧工作者为了丰富舞台演出,不仅创编了一批新剧,而且重编和续编了一批新剧,并大都在京剧艺术节上获奖,因而也较为引人注目。

重编和续编不同于一般的改编。改编剧目对原剧既不伤筋骨,更不脱胎换骨,基本保留了原剧的情节、人物、唱段和表演,只对部分内容和形式做少量的删减、增补和强化。比如国家京剧院由高牧坤和董圆圆主演的《霸王别姬》,仅加强了项羽在九里山战斗的英武场面。又如天津青年京剧团由赵秀君和张克主演的《韩玉娘》,是将《生死恨》压缩后以突出韩玉娘的悲惨经历。再如北京京剧院由常秋月和刘明哲主演的《李亚仙》,则主要是将《绣襦记》中李亚仙刺瞎双目的伤痛情节改为欢庆结局。这显然都是在原剧基础上的精益求精,使之更加精彩和成为精品。

重编新剧虽跟原剧的题材相同,但在主题的设置、情节的构思和人物的配置等方面都跟原剧有所不同,尤其在唱念做打舞等艺术形式方面,基本上是重起锣鼓重开腔。比如国家京剧院由张建国和郭霄主演的《汉苏武》,就是不但以奚派表演取代马派经典《苏武牧羊》,而且欲“使这一历史题材呈现出最现代的思想意蕴”。又如济南京剧院由陈长庆和刘珊珊主演的《重瞳项羽》,则一改梅派经典《霸王别姬》以虞姬为主角成为以项羽为主角,并突出项羽柔情的一面。再如天津京剧院由吕洋和王嘉庆主演的《香莲案》也是对张派经典《秦香莲》这一题材的重新诠释,由突出同权贵的不屈斗争,改为强调如何面对欲望和苦难这一永恒命题。

我非常敬佩这些重编剧目的京剧工作者,在马派、梅派和张派等经典面前敢于另起炉灶、敢于重攀高峰的艺术勇气。正如《香莲案》剧本扉页上所说:“让古老故事多一种解说,让京剧程派艺术多一出剧目,让京剧舞台多一种呈现。”不过,这些重编剧目纵然在初演时也受欢迎,也能获奖,但要想像原剧那样长久传承和广泛传播,确实较为困难。我绝不是说同一题材根本不能超越经典,或另立经典。但我认为与其花巨大的人力、物力、财力去重新演绎陈旧题材,不如创编新题材的新剧。因

为我国有上下几千年悠久丰厚的历史,有纵横数万里壮丽秀美的山河,有13亿勤劳勇敢的人民,有56个花团锦簇的民族,是取之不尽、用之不竭的源泉和宝库,何必去攻打前辈大师已经高设的擂台呢,还是另外创设新的舞台为上策。

我比较欣赏和看好续编剧目:如内蒙古京剧团创编,特邀姜亦珊和杜喆主演的《大漠昭君》,就不是对尚派经典《昭君出塞》的重编,而是从内容到形式的全新创作。

关于王昭君的故事,除了后代的诗词咏叹之外,戏剧门类若从元代马致远的《汉宫秋》算起,600余年来,南昆、北弋、东柳、西梆,以及各地方剧种都有编演,但大多沿袭《汉宫秋》的构思,重点表现王昭君的别宫出塞。其实王昭君出塞后,先生一男,后生二女,通过其子女同汉的互访及和亲,汉匈之间出现了一个长达半个多世纪“数世不见烟火之警,人民炽盛,牛马布野”的和平安定局面。《大漠昭君》就是反映王昭君在呼韩邪单于去世后,究竟是立前阏氏之子雕陶莫皋为单于,还是让自己的儿子伊屠智牙师继位的关键时刻所做的决策。剧作着力表现的是王昭君深明大义、高瞻远瞩,以汉匈世代和好为重,毅然决然地将象征匈奴最高权力的宝刀授予前阏氏之子的故事。

显然,这在舞台上树立的是一个崭新的艺术形象,既不同于马致远在《汉宫秋》中,当匈奴将以大军压境时,不得不别宫出塞而哭啼啼的王昭君形象;又不同于五四时期郭沫若在独幕话剧《王昭君》中,为寄寓个性解放以反抗王权和夫权,负气出嫁外邦而怒冲冲的王昭君形象;也不同于改革开放后曹禺在多幕话剧《王昭君》中,为表达“汉匈一家,情同兄弟”的主题,请令求行而笑盈盈的王昭君形象。《大漠昭君》塑造了一个既是母亲,又是阏氏,更是一个成熟的政治家的光彩的王昭君形象。正如董必武《过昭君墓》所赞:她彰显了“昭君自有千秋在,胡汉和亲见识高”的历史意义和现实意义。

续编剧作的优势,首先在于既不像改编剧目那样重复前辈大师的剧作,也不像重编剧目那样挑战前辈大师的剧作,不但受挫,而且是充分利用了资源。比如上海京剧院由陈少云和安平主演的《成败萧何》,就继承了周信芳

在《萧何月下追韩信》中的艺术特点,在新世纪增添了一出麒派新作,使麒派艺术焕发出新的光彩。其次,续编剧目还回应了前辈大师剧作留下的悬念,满足了观众求新挖根的心理需求。比如湖北省京剧院由万晓慧和王铭主演的《建安轶事》,就是接续了程派经典《文姬归汉》的情节,描写了蔡文姬归汉后在曹操安排下,如何处理同董祀的老婆少夫的婚姻关系,如何在董祀的帮助下完成父亲的《续汉书》,从而既获得爱情,又留下巨著的故事。如果将《萧何月下追韩信》同《成败萧何》两出戏连接起来,则圆满地解说了“成也萧何,败也萧何”

内蒙古京剧团《大漠昭君》

演出监督:做好舞台演出“总调度”

郎朗

舞台演出是一门包罗万象的综合性艺术,是声光电以及形体艺术、歌唱艺术的总集合。演出监督则是这门综合性艺术的枢纽,从演出联络、洽谈、日程安排到现场协调等一系列的工作都离不开演出监督价值的体现。换句话说,演出监督就像一场演出的总调度,起着承上启下的关键作用。

做好开演前的一切准备,演出无小事。抛开业务联络、演出洽谈等营销问题,在一场演出开始前都会有一系列的前期工作要完成,如:主要演员联络、剧场协调、演出车辆安排、节目单印制、演员的吃住、舞美进场时间、演出工作证的制作以及日程安排等,作为演出监督都必须认真地、准确地完成演出前的每一项工作。一个环节出现纰漏,就会带来连锁反应,甚至导致演出进行得不顺利。因此,演出开始前工作细节的体现,决定了一个演出监督协调能力的高低,以及衡量一个演出监督是否有经验的标准。

演出中毫不懈怠,随机应变。演出开始后,演出监督要熟悉整场表演的每

这一民间俗语的内涵。

我所列举的新世纪续编新剧中,取材于汉初的《成败萧何》,取材于汉中的《建安轶事》,和取材于汉末的《建安轶事》,所表现的“韩信追回”“昭君出塞”和“文姬归汉”后的故事,都基本符合历史的真实,因为《史记》、《汉书》和《后汉书》都有记载。同时,新世纪的京剧工作者们并没有拘泥于历史,而是都以现代的眼光和笔墨进行了适当的虚构。新世纪这批续编的历史题材京剧,既像过去的历史剧一样一定程度上普及了历史知识,又通过所塑造的艺术形象,使观众不仅获得美学享受,而且获得哲学启迪。

内蒙古京剧团《大漠昭君》

一个细节,包括节目的顺序、每个节目时间的长短,甚至拉幕的时间、背景屏的转换,在下一个节目开始前要进行催场,保证演员在节目开始前10分钟都要集中在舞台上场口候场。同时,演出全程均要保持警惕,随时解决可能发生的意外情况。

在最后一场演出的大幕落下后,演出监督的工作并没有完全结束。接下来的是还没有完成的行政工作。这时,应及时安排好演员有序撤离现场,服装、道具、灯光、音响等工作要交给专业人妥善处理。安排好道具车的进场时间以及装车工作人员的演出用餐。

在舞台演出中,演出监督是一个掌握综合技能的专业性技术人员。他是保证整个演出是否能够顺利进行的重要组成部分,是整个演出中的总调度。舞台演出日新月异,新剧场的落成、信息时代对人们生活工作方式的改变,以及舞台现代化声光电技术的突飞猛进,对演出监督的要求必将越来越高。作为演出监督,必须紧跟形势,提高业务能力,更新知识,认真做好舞台演出“总调度”的职责。

艺术·文苑

浴火重生的《大家》

宋宏家

《大家》杂志经历重创之后,犹如一只火凤凰,浴火重生,给中国文坛带来了新鲜与明亮。

《大家》复刊后已经发行的4期刊物,皆引来文坛与读者的关注,多部作品被转载、评论,但我以为,今年第五期更有创意。第五期是“70后”“80后”专号,用主编李巍的话说是“吹响了集结号”,“70后”“80后”新锐纷纷集结,带着各自的梦,向文学靠拢。“70后”“80后”作家已经在文坛奋斗了一二十年,如今的文学刊物已经无法忽视他们的存在,他们的作品散见于各种文学刊物,也常以“专栏”的方式出现。如此集中地展示这两个群体的代表性作家的作品,在中国文学刊物中是极为少见的。

“70后”作家,是长期被遮蔽的一代作家,他们前有“50后”“60后”作家的强大阵容,后有“80后”占据市场的强声喧哗。在经历了短暂的“美女作家风波”之后,似乎这一代作家也随同“美女作家”一道被人们遗忘了。其实,与“美女作家”全然不同的“70后”作家们在默默地耕耘。上世纪90年代后期,他们已经发表了不能小觑的佳作,但以群体的力量展示自己的存在较为少见,评论的关注也相当不够。

“80后”作家的登场,可谓轰轰烈烈,他们天然地与市场接了轨,很快推

王选,享誉海内外的科学家,汉字激光照排技术发明人。曾为中国科学院院士、中国工程院院士、第三世界科学院院士以及北京大学计算机科学技术研究所所长。他一生献身科学、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献,其主创的汉字激光照排技术实现了中国出版印刷业“告别铅与火、迎来光和电”的技术革命。

最近,王选的事迹被搬上了舞台。《为你而来·王选之歌》日前在北京大百年周年纪念讲堂首演。该剧以王选夫妇的风雨人生为背景,以王选的科研进程为主线,通过记录他科学家和教师的三重身份,呈现了王选在科学方面的非凡贡献,抒写了他高尚的人格与情怀。

看完该剧后,笔者的心情久久不能平静,觉得必须要为北京大学歌剧研究院师生的勇气鼓掌叫好。将一位科学家的一生以歌剧这种艺术形式呈现于舞台,实属不易。

歌剧之所以被称为舞台艺术皇冠上的明珠,在于它极高的艺术综合性。倘若没有过硬的专业技术和强大的团队,任何艺术院团都不敢轻易触碰。成立于2010年的北京大学歌剧研究院,作为国内第一所以歌剧为专业的教研机构,建立了系统、独立、完整的歌剧学学科,设置了歌剧理论、歌剧表演、歌剧和音乐剧创作、导演、舞台美术与技术、歌剧制作与管理等专业方向,令这次向歌剧发出的冲击成为可能。这部演员均为该院师生的“王选”可谓见证了仅“3岁”的北京大学歌剧研究院的实力:咏叹调、对唱、三重唱、合唱应有尽有,舞蹈简单清新,舞美简约现代。

题材的选取令这部歌剧难上加难。一般而言,科学家的生活充满了数据、实验等严谨又平淡的事件,它们似乎并没有很多的故事性与趣味性,而缺少戏剧冲突对于舞台艺术来说是致命的。可喜的是,该剧构思巧妙,以王选夫妻之间的深情为着眼点,将王选刻画成一个有血有肉的性情中人。最关键的是,在每一幕都设有强烈的矛盾冲突。如第一幕中,王选为学英语收听外文广播,却被当时的人们说成“偷听敌台”,勒令他进“学习班”交代问题。内心的委屈和环境的压抑,让王选一度产生轻生的念头,妻子的温柔抚慰使他渡过难关。第三幕中,刚刚诞生的汉字激光照排系统故障频出,客户只给15天的时间调试,如果失败,则将报纸退回铅字排版。在王选夫妇和其团队的不懈努力下,世界上第一张使用汉字激光照排技术排印的中文报纸得以诞生。这些剧情使得“王选”的故事变得精彩起来。

作为一部实验性歌剧,“王选”还有成长空间。为了日后的演出效果,笔者认为一些地方还需稍做提升。首先,人物形象的塑造可进一步加强。如主人公王选的性格塑造得有些被动,影响了整个剧的气氛。歌剧中,人物形象的塑造主要靠唱词完成。在该剧中,王选的大多数唱词均用来表现其悲观、失望的情绪。否定句与双重否定过于频

张婷

歌剧《为你而来·王选之歌》:勇气可嘉的本土原创

歌剧《为你而来·王选之歌》:勇气可嘉的本土原创

繁的使用,容易令观众的感受滑向消极——与一些观众一样,笔者从该剧感受到的王选的内心里并没有想象中那样强大,其将一生献给科学事业的理想主义光辉也应该更耀眼。

有意思的是,王选妻子的唱词却与之相反,充满阳光与希望,令人感到她对理想的执着,似乎比王选还要强烈。不可否认,站在王选身后的妻子是伟大女性的代表,但如此安排还是有些喧宾夺主,大大削弱了王选的人格魅力。

其次,音乐的旋律性需要加强。有观众看完完整剧后说,该剧的音乐听起来特点不够突出,不知道哪首是“主题曲”。还有观众认为,音乐听起来有些沉闷,缺乏王选的那种“科技感”。生活或许充满挫折与压力,事业也许面临无数阻碍与难题,但作为一部纪念王选、献礼科学精神的歌剧,其重要意义还在于激励现在的年轻人的斗志,如果音乐的励志色彩更浓郁一些,整个剧也会更明亮、更有吸引力。

可以说,坐在剧场里安静地看完整场演出的观众,与笔者一样,不仅是出于对王选本人的敬重与怀念,更是对本土歌剧有着发自内心的期盼与支持。希望《为你而来·王选之歌》能越来越充实、丰盛,像王选一样,成就一个本土原创的闪亮篇章。

艺术·剧评

《阿O一家》:面具与生存

翩翩

面具的表面是僵化和桎梏,面具的背后是几分私密和躲避……这是一个透过“面具”展开想象与思考的作品,一个演员与环境、观众互动的作品——9月21日,环境舞蹈戏剧《阿O一家》在北京Moma艺术园区后山艺术空间上演。

《阿O一家》描述了主人公阿O带着自己即将生产的妻子和年迈的母亲在不着边际的空间中游荡的故事。该剧通过小人物的视角,在戴上与脱下面具的行为过程中,探寻人与面具之间的微妙关系。同时,整剧以黑色幽默的口吻折射出当代人的生活状态,讲述他们对生命的态度,以此展开对生存的思考。

当晚的演出吸引了大批年轻人观看。他们呼朋引伴赶到这个不大的艺术空间,不仅因为皓月当空、门票免费,更因为“环境舞蹈戏剧”这个新鲜名词。“环境舞蹈”源于国外流行的“环境编舞法”,就是利用空间、环境展开即兴表演。作为“歌舞界艺术实验室”的创建者,史晶歌通过一系列原创作品,尝试建立对表演概念的思考,以身体语言为主要创作元素,同时对其他表现媒介进行融合,结合声音、影像、戏剧表演、环境空间等元素,力求在传统与当代的语境中向过去、现在、未来取材,建构以身体为主的表演形式的多元性。《阿O

《阿O一家》演出现场 本报记者 张婷摄