

成功的改编 精湛的表演

——谈汉剧《宇宙锋》

薛若琳

《宇宙锋》是古老汉剧的传统剧目，著名汉剧表演艺术家陈伯华曾长期主演此戏，并成为她的经典保留剧目，但演出时仅有两折：“修本”和“装疯”，这两折戏非常精彩，是全剧的精髓。后来，著名京剧表演艺术家梅兰芳到汉口，曾看过此戏，认为京剧、汉剧本来同源深厚，遂将其移植为京剧，仍演出这两折，也成为梅派的保留剧目。名家齐如山据京剧、汉剧同名剧目进行改编，增加了大量的情节，例如“赵高指鹿为马”“使人盗宇宙锋”“陷害匡家”“赵女装疯”“匡扶昭雪”“匡府父子团圆”等，使故事比较连贯。但齐如山的京剧改编本与汉剧的不同之处是：汉剧是秦二世夜游赵府，惊见赵高女儿赵艳蓉貌美，垂涎三尺，赵高为讨好二世献女。齐本是赵高为谋求地位稳固，向二世主动献女，以及匡家父子终于平反，二世将赵高罢官，赵的心腹康建业被处斩，匡家一门大团圆。可见齐本在故事比较完整的同时，也显得比较长，且以匡氏大团圆结局，未免落入俗套。

武汉市汉剧院则别具匠心，邀请著名剧作家郑怀兴对汉剧原剧进行改编，保留了“修本”和“装疯”两折精华，又增加了赵高为使其与正派的匡洪削减敌意，主动提出经二世以圣命的方式将女儿赵艳蓉嫁给匡洪之子匡扶的两家联姻，但匡洪、匡扶父子并未减轻对赵高奸佞本质的认识，使赵高极为恼火，遂心生诡计，盗取先帝赐予匡洪的权威宝剑宇宙锋，并诬陷匡洪欲以此剑谋刺秦二世，匡洪冤死狱中，其子匡扶出逃，赵艳蓉金殿装疯之后，被其父赵高遗弃，艳蓉遂与哑乳娘冒着茫茫大雪，为寻夫奔向远方的悲壮结局。陈伯华本和梅兰芳本皆为哑奴（年龄比赵艳蓉略小）来暗示或提醒艳蓉装疯，郑怀兴本则是哑乳娘（从年龄上说是赵艳蓉的长辈）从头到尾都是指导艳蓉装疯。郑本在改编上有几处亮点：一是赵高与匡洪是仇家联姻，并非儿女情长的喜结良缘，乃是政治行为，赵高把女儿作为交易的筹码，这个筹码到匡府去后的命运如何，使戏产生悬念，观众对赵、匡两家政治婚姻的结局抱有很高的期待，这就增加了戏的可看性。二是赵艳蓉要完成这样的高难度动作是很困难的。郑本改为哑乳娘教导她装疯，一方面是哑乳娘年长有经验；一方面哑乳娘是用自己的乳汁养育赵艳蓉长大的，在赵府中的地

位应是半主半仆，艳蓉对她有敬重心理；另外，哑乳娘必须具体地示范、启迪艳蓉装疯，这样才有胜算。而更严峻的挑战是在府中装疯只需骗过赵高一，在金殿装疯则要骗过的不仅是二世一人，还有众朝臣，稍有不慎造成疯癫不像，就会前功尽弃，满盘皆输。因此，哑乳娘必须手把手地教艳蓉怎样装疯，从开始到结束的每一个细节都不能出现疏忽和纰漏，而赵艳蓉必须战战兢兢地做好每个必选动作。三是秦二世过赵府，惊见艳蓉，老奸巨滑的赵高已看出二世的贪欲心理，便妄图潜逃的匡扶自杀，二世马上提出将艳蓉送进宫中为妃，这是赵高求之不得的心愿，这又是一场政治联姻，而赵高对艳蓉说匡扶潜逃未遂，已畏罪自杀，为送女儿入宫扫清障碍。赵高对二世和艳蓉的两头骗术，乃是“指鹿为马”骗局的延续。四是原汉剧只有两折戏，赵艳蓉的悲剧命运显得简单了一些，郑本经过对情节的丰富，使赵艳蓉的悲剧命运一步一步走向深渊，这样全景式地展现，更为清晰。

著名导演石玉昆主要是把握赵艳蓉悲剧的成因和悲剧的结局。赵高为了一己私利，把女儿作为商品交易的卑劣行为是导致赵艳蓉被迫陷于一场政治斗争漩涡的开端，而装疯是赵艳蓉唯一的自救手段和自卫武器。装疯是善良的赵艳蓉与其奸诈的父亲之间心理较量的总爆发，也是弱女子赵艳蓉与淫威的秦二世之间生死较量的焦点。导演在全剧运用的风格是写实主义的，装疯不是浪漫，而是写实。

主演王荔饰演的赵艳蓉是这场政治斗争的主角。作为大家闺秀的赵艳蓉嫁给匡扶，洞房却冷冷清清，使她不解的是喜事竟没有鼓乐，她自己是“奉旨成婚非情愿”，而匡扶跟她一样也不情愿，但艳蓉毕竟与匡扶已成夫妻，王荔运用“搓步”使赵艳蓉为独自坐在桌旁的丈夫匡扶盖衣。当艳蓉走近匡扶，发现他很英俊，匡扶也发现艳蓉很美丽，于是二人互相吸引、爱慕，原来的“你彼此同尴尬”的心理有所缓解，但忠奸的区分又在匡扶心中出现，使双方刚才刹那的缓和又回到了冰点。王荔在洞房中对匡扶认识的起伏的把握是很准确的。但是事情发生了变化，她看到父亲指使强盗盗走匡家的宇宙锋之后，艳蓉对父亲的人格产生了怀疑，在

赵、匡两家的天平上，艳蓉已向匡家倾斜，她对匡扶说：“生死奴已属匡家。”这时王荔用“小搓步”“大圆场”表现艳蓉跌宕的心情，王荔接着用“跪步”表现艳蓉恳请丈夫匡扶赶快逃走，匡扶在危难时刻认清了妻子的善良和正义的品质。秦二世要纳艳蓉为妃，她看清了父亲把她作为商品交易的故伎又重演，决心与其“恩断义绝”。于是艳蓉愿意在哑乳娘的指导下装疯，以救自己免于秦二世的魔掌淫窟。王荔饰演的赵艳蓉的装疯分4个阶段，即打乱清丝，损毁花容、

脱去素鞋、扯乱衣衫。这4个表演动作王荔表演得很有层次，尤以“损毁花容”最为艰难，女孩子的容颜是她的面貌和气质集中体现，但她无任何退路可走，只好亲手将自己的美毁坏，其痛苦的心境达到了顶点，但不如此不能获得重生。王荔的表演非常深刻、细腻、准确。

武汉汉剧院拥有了青年汉剧表演艺术家王荔，遂使《宇宙锋》保留下来，剧院在继承经典、发展经典的艺术道路上将会越走越宽，做出自己新的贡献。（作者系中国戏曲学会会长）

汉剧《宇宙锋》中王荔扮演的赵艳蓉

《宇宙锋》是一把利剑

虞续华

《宇宙锋》是中国戏曲经典名剧。汉剧、京剧、豫剧等剧种常演此剧。京剧大师梅兰芳十分喜爱《宇宙锋》，不仅下功夫最深，演得最多，而且还把它搬上银幕，广为流传。豫剧大师陈素真也以《宇宙锋》驰名剧坛。1952年，汉剧大家陈伯华携《宇宙锋》进京参加全国首届戏曲观摩演出，征服了首都观众。从此，《宇宙锋》成为陈伯华的代表作，更成为汉剧的一座山峰。

面对这座高耸的山峰，以武汉汉剧院院长刘智勇和年轻演员王荔为代表的汉剧人不畏艰险，攀上高山，重挥《宇宙锋》这把利剑，为汉剧杀出了一条血路，让人们看到了重振汉剧的曙光。他们邀名编剧郑怀兴操刀，请名导演石玉昆打造，全团上下精诚合作，推出新版全本《宇宙锋》，金光熠熠。甫一面世，备受关注，更是令热爱汉剧的观众

汉剧《宇宙锋》中赵艳蓉、匡扶的舞台形象

欣喜。戏曲不景气是事实，不过，这些年靠从业者的坚守，政府的扶持和观众的不离不弃，渐渐有了起色。像许多古老剧种一样，汉剧一直在崎岖的小路上蹒跚，人在阵地在，心在人气在。眼下，汉剧《宇宙锋》终于要踏上齐鲁大地，在第十届中国艺术节上亮相了。

经典《宇宙锋》，璀璨五代。陈伯华的第三代、第四代传人胡和颜、邱玲都是演出《宇宙锋》的代表人物，也因演出《宇宙锋》荣获中国戏剧梅花奖。薪火传到陈伯华的第五代传人王荔这里，祖孙二人的年龄相差一个甲子整60年。病榻上的陈大师告诉王荔的已不是汉剧的一招一式，而是要把汉剧这盏“灯”递到王荔手里，要用这盏灯照亮王荔的前程，照亮汉剧的未来。

历经众人的努力，《宇宙锋》锋利逼人。喜欢戏曲的观众对《宇宙锋》的故事并不陌生。秦二世荒淫无道，权臣赵高陷害女婿匡扶一家，殃及女儿被迫归娘家。又撞见好色的皇上欲纳为妃，赵高巴不得这个攀高枝儿的机会，力劝女儿进宫。赵艳蓉决然不从，在乳娘的帮助下，装疯抗命。在保留“修本”和“装疯”精华的基础上，郑怀兴精心构思，大胆创新，增加“指鹿为马”和“盗剑嫁祸”等情节，使故事更完

整，人物性格更合理。特别是将赵艳蓉作为主要人物后，使得原作忠奸之争的主题升华为正义与邪恶的对峙，强化了赵艳蓉从孝顺到反叛乃至反抗的变化过程，大大丰富了这一艺术形象。洞房一场的铺排，不仅使戏的节奏、悲喜、情绪布局合理，尤其让赵艳蓉情感的来龙去脉越发清晰，爱恨有了缘由。汉剧《宇宙锋》还有一个看点，赵艳蓉的贴身仆人是乳娘，而非京剧的丫鬟，年长的乳娘见多识广，有主见，善周旋，方能出谋划策，给她力量，解她于倒悬。男演员扮演的乳娘更传递出汉剧古朴深厚的底蕴。

王荔不负众望，她不仅扮相酷似师父陈伯华，俊俏甜美、顾盼生辉，而且嗓音圆润清亮，会唱善唱，既有力度又灵活自如。小腔繁难花哨，拖腔千回百转，既有审美享受，又有情感的力量。汉调的古风古韵在王荔的演绎下别有一番境界。《宇宙锋》唱做并重，细分析，做的比重还要大些，里面几乎囊括了戏曲的重要功夫和绝活，譬如“洞房”一场，赵艳蓉为丈夫盖衣时碎步向前，表现了演员脚下的功力，仅此还不够，还得把新婚妻子心疼丈夫，又不甘受屈的爱恨交织的心理表露出来。又如，“行路”的圆场，要一圈压，二圈走，三圈跑，层层递进，越跑越快，以滑

步收停。“金殿”面君时，则以类似摇曳的踮脚、左右摇摆的步态，手指擦鼻，翻腕下点，嬉笑怒骂，尽在戏里。此外，王荔的表演多处运用抖、抛、扔、撩、搭，以及犹如荷叶旋转的水袖功、摔屁股坐子等，皆是有意味的程式动作。说到绝活，也是陈伯华的独门秘术，即赵艳蓉“装疯”的眼神，王荔也继承下来，并发扬光大。只见王荔扮演的赵艳蓉，在父亲赵高面前装疯卖傻，管父亲叫官人，极尽痴癫之能事。她或直眉瞪眼，或斗眼圆睁，或转珠顾盼，令人瞠目结舌，还不失美感。中国戏曲讲究双重表演，跳进跳出，演员一会儿演人物，一会儿演自己。观众一会儿看戏，一会儿赏艺。合上台下进进出出，自由默契。这是中国戏曲的特点，更是《宇宙锋》的表演魅力。

王荔的《宇宙锋》得陈伯华大师真传。大师曾一点一滴、一字一句、一招一式地为王荔抠戏。一个声腔，一个音符，一个手指，一个台步，一个眼神，无不饱含着陈伯华对王荔绵绵的期待，浸透着这对师徒对汉剧的深情。

汉剧有了王荔是福分，王荔选择了汉剧是幸运。如今，王荔一把“宇宙锋”在手，剑起云落，汉剧的明天定是一片光灿灿！

（作者系《中国戏剧》主编）

惊赞汉剧《宇宙锋》

徐培成

在湖北省首届文华艺术节期间，我有幸观看了武汉汉剧院重新改编排演的全本《宇宙锋》，令我眼界大开，惊赞不已。这是一出真正的好戏；这是一出充分展示汉剧这一古老剧种艺术精华、高超技艺的好戏！

全戏在原来“修本”“装疯”两折戏的基础上，拓展为7场大戏。故事完整，传奇性强，主题寓意深刻而震撼人心。全戏以赵高二“嫁女”为主要事件，以其女赵艳蓉“从婚”“抗婚”为主线展开了一系列一环紧扣一环的矛盾冲突。把奇女子赵艳蓉的纯真善良、明理晓义的情怀，聪明睿智的高风亮节以及抗争精神表现得畅快淋漓。更把人性扭曲的根源——私欲膨胀，以及野心家、阴谋家的卑鄙嘴脸、欺骗手段揭示得十分透彻清晰且入木三分。编剧郑怀兴老师在改编这出戏中才华尽显、妙笔生花、精彩连篇。让人感觉这就是一出完整无瑕，丝毫没有怪异之感的好戏。新写的五场戏与原来的两场戏的唱词念白风格统一、顺情顺理、文采飞扬。

该戏导演石玉昆老师在这出戏中亦是施展才华、大显身手。导演特别注重突出中国戏曲剧种的本体艺术特色。独具匠心地把汉剧的优长技巧与鲜活人物形象的塑造融为一体，使每一个人物都栩栩如生又都有明显的闪光点与看点。石玉昆老师特别注重营造戏中此处无声胜有声的精彩看点，既充分展示了演员的技巧绝活，又逼迫演员苦练绝活、强化艺术的观赏性、拓宽艺术魅力表现性的丰富手段。因此，我在敬重石玉昆老师在排好戏的同时，更敬重他着力推出了一个又一个好演员。正应了“好导演既是演员的一面镜子，更是演员的好老师”这句至理名言。

这出戏更让我兴奋的是“杀”出了一个十分耀眼的靓丽新角儿——王荔。她是这出戏主人公赵艳蓉的扮演者。据说她已过而立之年，为了事业整天拼在排练场，决心要“艺不惊人死不休”。她的志向引领着她的艺术生涯。她是汉剧大师陈伯华最

小、最喜欢的弟子，老师长年住院躺在病床上，王荔每天都去精心陪护老师，她的孝心感动了陈伯华大师，坚持带病给她说戏，传授真谛。名师真是出高徒。在陈伯华老师的细心调教下，王荔把赵艳蓉演得十分成功。“四功五法”功力精纯，人物塑造得生动鲜活且技艺超群；圆场功、水袖功、跪步功都有独特的超常技巧。特别突出的是她的唱功表现力令我惊叹。这么年轻的演员有这么高深的艺术修养，真令人惊叹。王荔的唱腔表现力是我从艺59年来见到的年轻演员中最突出的拔尖人才之一。她在演唱时，高音明快、穿透力强且响而不燥，刚柔相济，放中有收，收中有放，既准确地表现了人物激奋之情，又收到艺术给人以美的享受之效果。她在演唱中音时，注重行腔圆润而俏丽，突出汉剧花腔的独特技巧。低音时，她力求委婉而厚重，托住气息、控制强弱对比的适度收放，技巧运用得娴熟之至。把唱腔的要领“字、情、味、气、神”展示得妙不可言。她演唱的另一个特点就是吐字清晰，咬字讲究。梨园行里有“字是骨头腔是肉”之说。王荔在吐字咬字上下的功夫，内行人一听就会知道她下的功夫大了，王荔的成功验证了“名师出高徒”的俗理名言，也看出了陈伯华大师倾囊相授的丰厚师恩。大师们的指导对年轻人的成长成功太重要了。王荔的成功除了她自身的努力和老师们的帮助，还应该承认王荔天生丽质，自然条件亦是天造地设。为什么说大艺术家不可复制？因为艺术与天才是分不开的。希望我们中华民族的戏曲艺术院校剧团多招收、多发现、多培养像王荔这样的拔尖人才。

《宇宙锋》是好戏，是能给我们很多思考与学习借鉴的好戏，是一出代表一个剧种阶段性发展强盛的好戏。（作者系中国艺术研究院特邀研究员）

汉剧《宇宙锋》五大亮点

江靖

好戏聚人心，经典显灵魂。武汉汉剧院新版《宇宙锋》就是一出聚人心、显灵魂的好戏佳作。看了这出戏的一位观众在网上留言：“看如画美景，听弦歌悦耳，感悲欢聚离，品艺术三味。”说得真好。细品新版汉剧《宇宙锋》具有如下五大亮点：

第一大亮点是汉剧《宇宙锋》成就了汉剧“五代”的传奇。早在1952年，汉剧《宇宙锋》参加全国首届戏曲观摩演出，汉剧艺术大师陈伯华以其鲜明的艺术特色与精湛的表演艺术，赢得了京剧大师梅兰芳的高度赞誉，并荣获表演一等奖。由此，“陈（伯华）派”艺术步入辉煌的发展时期。陈派的经典剧目《宇宙锋》造就了第二代陈派传人雷金玉、第三代陈派传人胡和颜、第四代陈派传人邱玲等杰出人才，胡和颜与邱玲也凭借《宇宙锋》获得中国戏剧梅花奖。而今，陈派第五代传人王荔又在新版《宇宙锋》中显示了精湛的表演才能，成为汉剧新一代的领军人物。真乃“经典《宇宙锋》传奇五代”。

第二大亮点是《宇宙锋》成就了名编名导的再创造。名编剧郑怀兴、名导演石玉昆在保持原剧“修本”“装疯”两折戏的基础上，精心打造新版全本《宇宙锋》，增加了“指鹿为马”“匡赵联姻”“盗剑嫁祸”“雪中寻夫”等情节。新增设的情节与原来的情节天衣无缝地对接，精彩、悬疑、跌宕起伏，颇具可看性。

第三大亮点是汉剧《宇宙锋》成就了演出盛况的回归。2012年，已经阔别京城20余年的武汉汉剧院进京，在国家大剧院演出了新版《宇宙

锋》，其精湛的表演引爆了京城观众的如潮掌声。梅派传人、京剧表演艺术家梅葆玖特意前往后台，祝贺陈派五代传人王荔演出成功。京剧表演艺术家孙毓敏、有“京剧圣手”之称的燕守平、著名导演郑宝昌在看完演出后，给予该剧高度评价。新版《宇宙锋》还受邀到工厂、社区、农村、乡镇、大学演出，让观众重新认识汉剧、了解汉剧、喜欢汉剧起到了重要影响与推动作用。

第四大亮点是《宇宙锋》成就了青春学子的戏曲梦。新版《宇宙锋》的上演，不仅吸引了大量的汉剧发烧迷，也吸引了各大院校的学生，他们对如此精彩绝伦的戏曲大为惊叹。来自华中科技大学文华学院的4位“90后”，为此组成一个摄像团队，专门跟踪记录新版汉剧《宇宙锋》。他们使用两台摄像机，为保证效果，很多镜头都要拍两次。4位“90后”每天都是5点40分起床，赶到汉剧院正好是演员8点半开始练功。历时两个月的艰辛，终于完成了这部反映汉剧人奋斗史的纪录片《江汉声》。4位“90后”就是要向人们证明中国戏曲是青年人喜欢的艺术。

第五大亮点是汉剧《宇宙锋》成就了武汉汉剧院的长盛不衰。看一个剧院是否衰老与新生、退化与健康，就要看它是否有能力保持经典剧目的活力。长期以来，武汉汉剧院对待经典的态度，就是毫不动摇地沿着“经典”的足迹前行，这就是他们成功的关键。

（作者系武汉市艺术创作研究中心《艺坛》主编）

汉剧《宇宙锋》中赵艳蓉、赵高与哑乳娘的舞台形象