

从新版川剧《江姐》看红色经典的当代表达

《江姐》与重庆有着与生俱来的亲缘关系,一方面,江姐的英雄故事始于重庆。1949年春,江姐奉中共重庆市委指示去华蓥山工作,途中看到丈夫遇害的告示及被悬挂的头颅,她强压悲愤,与双枪老太婆一道劝阻华蓥山游击队员与敌人硬拼复仇,坚持在丈夫牺牲的地方继续战斗。在一次接头中,江姐被叛徒甫志高出卖,被捕入狱后受尽酷刑,不屈不挠,不幸在重庆解放前夕惨遭杀害。另一方面,由金砂作曲、闫肃编剧的歌剧《江姐》成为感动数代观众的红色经典,“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩。三九严寒何所惧,一片丹心向阳开……”贯穿整部歌剧的《红梅赞》更是被无数人传唱至今。歌剧《江姐》的音乐恰是以四川民歌的基调为主,充分汲取了川剧、四川清音、京剧等多种形式音乐语言的特色,使之具有了优美流畅的歌唱性质。1月12日晚,“梅花大奖”获得者沈铁梅携第20届“中国戏剧梅花奖”得主孙勇波及第25届“中国戏剧梅花奖”得主胡瑜斌于重庆同台演出了国家艺术基金2017年度资助项目新版川剧《江姐》,这也是川剧《江姐》阔别山城舞台四十余年的首度回归。演出现场,当熟悉的旋律响起时,台上台下齐唱《红梅赞》,观众和演员共同缅怀永垂不朽的英烈和那段激情难忘的岁月,该剧完成了重庆本土优秀传统文化文化和爱国主义革命精神的融洽表达。次日,专家学者对新版川剧《江姐》进行研讨,通过该剧为红色经典的当代表达总结经验,并对该剧的进一步完善提出建议。

将一位共产党人的初心表现得淋漓尽致

在从严治党的新征程上,新版川剧《江姐》回答了为什么历史和人民选择了中国共产党的根本问题,恰逢其时地提出了永葆党

的先进性与纯洁性只有进行时没有完成时的严肃命题。与会专家谈到,剧中江姐面对丈夫彭松涛牺牲的噩耗,她化悲痛为力量,满腔热血投入对敌斗争;面对叛徒甫志高的出卖,她临危不惧,舍生忘死,践行了共产党员的光辉誓言;重庆渣滓洞集中营里,面对敌人的严刑拷打和威逼利诱,她大义凛然、坚贞不屈,严守党的秘密。这既是一种政治品格,也是一种高尚人格。沈铁梅饰演的江姐,将一个共产党人的初心表现得淋漓尽致。有专家认为,新版川剧《江姐》的推出具有一定的现实意义,她不仅是一部文艺作品,更是党性教育的重要一课——我们的党永不变质,我们的红色江山永不变色。

本土化改编更富川渝特色

多年来,全国各地一直都有各种新形式、新体裁的《江姐》被不断创作并演出以纪念这位革命英雄,评剧、潮剧、豫剧、沪剧等都有属于自己的“江姐”,如何在众多版本中脱颖而出,找到自己的定位,是摆在新版川剧《江姐》主创面前亟待解决的问题。唱腔是一个剧种类型的标志。与会专家认为,新版川剧在唱腔方面回归川剧本体,对原有歌剧中的川剧元素进行了一次用心的“音乐考古”。除此之外,新版川剧在服化道等方面也在地域特色的呈现上下了较大功夫。服化设计师张皓告诉记者,在人物造型设计方面,该剧更加注重重庆民生装扮。“缠头、短打、样式材质都以写实的方法去制作,运用老布、纺织布等质感面料,剧中人物的服饰也是从地域和人物身份转换等角度进行塑造。以蓝色斗篷上的图案为例,都与当下的波点纹路不同。”富有当地特色的标志性建筑,地点都在舞台上有所展现,朝天门、嘉陵江等舞台置景为观众带来了别样的审美体验。有专家认为,该剧舞美整体使用了黑白版画来设计,版画这种美术样态在革命

时期发挥了重要的宣教作用,用版画布景烘托红岩精神,是非常符合这一精神内涵的。也有专家认为,作品在发挥川剧的戏曲特色方面还不够极致,应当再放开手脚。相较于歌剧而言,戏曲在表现时空转换方面更具便捷性,戏曲舞台上走一圈可以代表走了几千里,如何利用戏曲本身的虚拟性使得新版川剧《江姐》的人物关系与舞台变化更加丰富灵动,尚有有待挖掘的空间。

站在经典的肩膀上与当下对话

《红岩》《红日》《红旗谱》《创业史》《青春之歌》《山乡巨变》《保卫延安》《林海雪原》是新中国成立后十七年红色经典小说的高度集中。小说《红岩》中的江姐形象,更是经典中的典型人物,以歌剧这一艺术形式表现江姐的文艺作品更是经过时间和人民检验的经典之

作。与会专家认为,任何经典的改编与再阐释,都要在时代性方面下大气力。这主要体现在两个方面,一是物质呈现的现代化,二是经典作品的内在有没有再发现、再挖掘、再提高的空间,这一点相对较难。有专家结合新版川剧《江姐》的本身谈到,在物质呈现的现代化方面,“绣红旗”一场戏的处理很有新意,在歌剧《江姐》中,江姐是将红旗拿在手里绣五角星的,更为具象,而在这部川剧作品中,角色手中的黄色绸带通过舞台调度最后演变成了一颗五角星,更具有象征意味;在经典作品的再发现、再挖掘、再提高层面,有专家建议,可以考虑增加“时空穿越”式的古今对话,江姐等老一辈无产阶级革命家用自己的生命换取了今日之国泰民安,凭其高尚的理想信念留下一段传世佳话。一部作品能够积极地引导世道人心,正是经典改编的意义所在。

■卜键

那一个风雨交加的寒夜——豫剧《天问》对戏曲改编的几点启示

风雨交加乃大自然常有的现象,也是剧作家借景抒情的常见选择,最具撞击力的范例当推莎士比亚的《李尔王》:被两个女儿逐出的老国王流落旷野,凄风冷雨,痛绝怨愤,曾经强大高傲的他显得那样茫然无助,跌跌撞撞,向苍天发出一连串撕心裂肺的呼喊。改编者将剧名易为“天问”,不但抓住了莎翁原创之精髓,也深深契合中国人的审美原则,令观众想起汨罗江畔跼足披发的屈子,想起他曾发出的亘古之问。

孝,是中华文化的核心内容,也是人类共通的美德之一。《天问》保留且强化了原著的悲剧精神,对孝的阐释则换为中国话语模式,渗入儒家对道德准则与社会价值的思考。在提倡繁荣戏曲创作的今天,对中外名剧的改编是一个大课题,而这部来自海峡彼岸的成功之作,应有以下几点有益启示。

领悟和再现原作的精髓

大幕拉开,轩辕王郇赫拉(原著中的李尔王)登场时显然心情极佳,她要在此日宣布退位,将全部国土和资产分给三个女儿。在这个隆重的仪式上,她提出一个极简的要求,想当众听女儿说几句赞美的话。大女儿从容向前,颂扬圣德的同时,也大段表白感激敬爱之心,于是乎得到了母亲的慷慨赏赐;二女儿也聪明剔透,得到同样的奖赏。但纯洁的三女儿却觉得难于出口,不习惯当面的肉麻吹捧和虚情假意。于是,喜庆场面变得气氛紧张,本来备受宠爱的小公主被剥夺继承权,同时被宣布断绝母女关系,遭到母王郇赫拉诅咒。

“一天卖出三担假,三天卖不出一个真”,这句古代民谚说的是讲真话甚难,后果也很严重。戏剧需要写冲突,却不宜于过多依赖误会与巧合,似此由人情世态入笔,最称自然妥帖,也最足动人。莎翁擅长平实地抒写人性,拆解人与人的品格差异,寻觅人物的心理轨迹。此剧的改编正是立足于这一基点,由表述差异写善恶之别,发展到人伦与权力的冲突,演绎一个君主的极度偏执偏激,以及随之而至的愤懑和悲伤。《天问》中的国君虽已变为女王,而不容违拗的雷霆之怒并未减弱,这是权位生成的尊威,也是全剧伏脉结穴之处,一直到那场暴风冻雨,方才使她清醒。

大多数的帝王不都是如此吗?高高在上的宝座遮蔽了他们的耳目。乾隆帝即位之初,左都御史孙嘉淦上了一道著名的“三习一弊疏”,指出皇位必然会带来的弊端:耳习于所闻,则喜谀而恶直;目习于所见,则喜柔而恶刚;心习于所是,则喜从而恶违。这是古来中外帝王的通病,郇赫拉也算病得不轻,连亲生女儿都不能表露心声。人性的弱点莫大于情

伪,而美德的根基则在于真诚。在一个扭曲的环境里,真话与诚实似乎毫无价值。

将“孝”置于权位的调色盘上

《李尔王》与同类故事的关键词都有一个“孝”字,而其内涵又远非孝所能概括。一个国王对子女的要求,从来都与权位相牵连,也难以分辨那些恭顺中有多少来自亲情、多少是畏惧威权;至于儿女的反目,亲情的突变,使之瞠目结舌或发狂发疯,归根结底也在于失去了权力。《孟子》曰:“孝之至,莫大于尊亲。”正是出于“尊亲”,小公主吐露肺腑之言,可证宫中也有真切自然的孝道,也真实写出行孝的艰难。在权力的调色盘上,亲情往往扭曲变形,孝道也常变得暗淡无光。

几乎所有的宫廷都是复杂的,充满着密谋与反叛,黑暗处潜伏着爪牙,而君主多表现得自信专横,郇赫拉正是如此。长期在位养成了她的言出律随和性格暴戾,而她的褻让与分割国土,也显然缺少深思熟虑。待她将王位和土地拱手让出,很快便见出两个女儿的真面目,开始体味什么叫世态炎凉,才发现那些孝心表白早已飘逝,扑面而来的是羞辱与忤逆。

父母要求子女孝顺有什么错呢?但像该剧这样,命女儿挨个表态,一言不合即行决裂,则大错特错,事涉荒唐。《天问》的悲剧,是主人公的性格悲剧,也是权位的悲剧。我们看长女次女由忤逆走上险恶,自会反感憎恨,这恶果是女王郇赫拉种下的,而品尝的不仅仅其本人,还有那无辜的小公主。其长女、次女固死有余辜,不也是饮用了母亲所酿的毒母吗?悲剧的光焰在于激发悲悯之心,不独惨死在姐姐手中的小公主,看那作恶多端的两个不孝女最后陈尸台上,也令人感慨万千——她们的命运也是可悲的。

莎剧改编的范本

《李尔王》被称为莎士比亚最伟大的悲剧,以中国戏曲的形式对其改编上演,让东西方观众接受和喜爱,殊非易易。这里不能不说到两位改编者:彭镜禧是当今杰出的莎士比亚专家,译笔雅驯,绎解精审,对莎剧有着透彻领悟;陈芳教授治戏曲史和戏剧理论逾30年,著述宏富,文采斐然,授课之余兼事编剧,近年来已有多部剧作成功上演。对于将《李尔王》搬上戏曲舞台,这样的组合堪称完美。

《天问》的改编,不过甚强调“忠于原著”,而是致力于呈现原作的“王者气度与生命厚度,在大喜大悲中演绎人生况味”。剧中的两条情节线虽未变,而人物皆被“中国化”:不列颠王成了轩辕王,法兰西王成了赫连王,王室大员都有了很中国的名字,如端木、南宫、夏

侯等,举手投足间有点染华夏远古色彩。郇赫拉的扮演者王海鸰为台湾的豫剧皇后,将李尔王改为女王,即属为她量身定制。从主演和剧种剧团的角度考量如何改编,也是成功上演的保障。第九场《国殇》,小女儿被害后,原作中李尔王悲痛已极,话语并不多,改编本则浓墨重彩,请看这段唱词:

问苍天骨肉相残何时已?
煮豆怎忍然豆其?
问苍天五伦莫非风雅体?
治国容度万世基?
问苍天人间公义何处觅?
善恶报应岂无稽?
问苍天因缘了断生与死?
黄泉一梦惟存疑……

王海鸰的演唱倾注感情,催人泪下。这已经不是改编,而是创作与升华,是人性的叩问,心灵与道德的叩问,善与恶的叩问,也是对生命价值与生存意义的思索。古代中国朕即天子,奉天承运,郇赫拉既以问天,也以自问,远超越一己之悲苦,把目光投向尘世间的芸芸众生。

再回到那个暴风骤雨的夜晚,郇赫拉经历一阵子狂暴迷乱后渐渐清醒,想起衣不遮体的穷人,回思在位时对百姓疾苦的忽视,唱腔由高亢一转而低回纾缓,如泣如诉,充满愧悔与自责。那之后的郇赫拉性情渐变,由偏激而豁达,从责人到责己,由刚愎自用到充满疑问……或许,这才是复杂人性的完整呈现,才是悲剧的魅力所在。

歌舞剧《丝路·青春》的四个美

■黄金声 李天斌

由大连艺术学院创作演出的大型歌舞剧《丝路·青春》日前分别在大连、沈阳和北京人民大会堂上演,受到了社会各界的高度赞誉。该剧以青年人的视角,把丝绸之路的历史与现实联系起来,以融于一体的歌舞诗画形式,讴歌了“一带一路”的伟大构想,是一台集思想性、艺术性、教育性和创新性于一体的新时代的舞台作品。

《丝路·青春》讲述了一群即将毕业的大学生,在“一带一路”沿途艺术采风的故事。剧作着眼于现实,从古丝绸之路讲起,从月牙泉到雁栖湖,从中国到欧亚非,从“文明瑰宝”到“千年之约”,讲渊源、讲历程、讲发展、讲和谐,歌颂中华灿烂文化,歌颂世界人民友好和平,充分体现了中华民族的文化自信与文化自觉。同时,由大学生表演“一带一路”,既是认识“一带一路”由来、本质和重大意义的教育过程,也是内化“中国梦”“大国担当”和全球化的实践过程,有助于他们树立远大理想和抱负,成为具有国际视野的新一代建设者和接班人。

该剧本质上是“尚美”“求美”的,它以美的艺术让观众获得了感官上的美好体验和心灵上的滋养。至善至美是艺术的最高意境,该剧的艺术之美主要体现在:

其一,综艺融合之美。《丝路·青春》运用了9种舞台艺术形式,但多而不杂,在主题音乐的引领下,各种艺术形式紧紧围绕主题,互通互融,和谐共生,浑然一体。音乐自身有交响乐与合唱、领唱的融合,仅唱法就采用了民族、通俗和美声三种,达到了水乳交融的演出效果。舞蹈与音乐的融合,舞蹈融于音乐,音乐化于舞蹈,音乐与舞蹈如鸟之双翼,相辅相成,交互生辉。

其二,恢弘大气之美。从古丝绸之路开始,跨越众多国家,演唱多国歌曲,表演多国舞蹈,该剧演绎了2000多年时空变幻、中外文化交流的风情诗画。整场演出结构紧凑、节奏鲜明,交响乐气势磅礴,合唱、独唱婉转悠扬,悦耳动听,舞蹈艳丽炫目、美妙灵动,朗诵情感充沛、铿锵有力。整场演出如梦如幻,行云流水,扣人心弦。

其三,细腻精致之美。该剧从文学剧本创作时起,就从每个字、每个音符、每个动作、每件衣服、每个画面、每件道具都精心设计、精心制作、精益求精。每次修改,全部乐手的谱子都要调整。服装服饰细到每个演员、每件服饰、郑和的服装和配饰上下十几件,设计、制作与匹配并不容易;泰国长甲舞的头饰、项链、长甲一项一项研究制作,撒在演员身上的金粉从购买原料到研磨,研磨到什么程度的金粉在舞台上效果最好,都要试验定妆,直到满意为止。

其四,青春活力之美。该剧的“青春”,一是讲古老的丝绸之路,在“一带一路”倡议下,实现了历史与现实对接,让历史焕发了青春;二是年轻人讲青春,表演者除交响乐团有老师参加、合唱团领唱是老师外,其余全部由学生组成,而且绝大多数是大一、大二的学生。青春人演青春剧,带来的是青春的气息和青春的张力。歌曲《丝路·青春》唱出了“丝路光芒普照大地的气魄”。舞蹈《郑和下西洋》跳出了中国力量,那种“让梦绽放”、“让爱飞翔”、活力四射的表演,诠释了“青年兴则中国兴,青年强则国家强”的真理。

中国传统文化博大精深、源远流长。该剧继承了盛唐“歌舞大曲”的体裁形式,运用了大量的民族歌舞元素和外域的艺术元素,创造性地运用了歌舞诗画等综艺形式,是以舞台为课堂,以练、演、创为途径,理论与实践相结合,课堂与舞台相链接,排练与实训为一体,专业与行业相契合,教学与科研并重,多专业综合实训的高素质应用型艺术人才培养的最佳载体。

特别值得一提的是,剧中的音乐注重了叙事原则,在主题音乐的引领下,塑造了一个个鲜活的音乐形象,《张骞出使西域》在西洋交响乐中加上了唢呐、琵琶、二胡等中国元素,不仅表现了历史的厚重,而且表现了漫漫征途的艰辛和完成使命的愉悦;用多层次的音乐手法塑造了《郑和下西洋》的群体音乐形象;结尾的《千年之约》通常是用美声唱法,便于把剧情推向高潮,这次领唱的8位演员,4人是美声唱法,4人是民族唱法,结合完美,高亢嘹亮。此外,舞蹈运用各种舞蹈语言,通过不同的舞蹈表演形式,准确地体现了古丝绸之路向当今“一带一路”演变的过程及发展,《盛唐丝路花语》突出腰舞、袖舞的特点,轻盈之极,雅典之极;《单鼓舞》与孟加拉的《脚铃舞》同台欢跳,整齐划一,毫无杂乱和违和之感;《课桌舞》使用大量的街舞元素,寓意深刻,简洁明快,课桌上无声滑轮,“会跑会跳”,突出了青年学子积极进取,朝气蓬勃的群体形象。舞者与道具的高度契合,是《丝路·青春》舞蹈创新的典范。

《丝路·青春》的演出启示我们,传承是根基,创新是生命,最好的艺术作品和艺术教育必然是传承与创新的完美结合。