

以艺术的形象讲述中国故事，弘扬传统文化

——京剧《大舜》专家研讨会发言摘登

国家艺术基金2018年度资助项目、由济南市京剧院打造的京剧《大舜》取材于上古时期尧舜让舜这段恢弘的故事,通过串联大舜人生若干个关键地点、关键时刻、关键事件以及影响其抉择乃至生命历程的几组人物关系,用艺术的手法塑造了一个鲜活立体、辛苦劳累而又忠孝仁义的大舜形象。该剧由李春喜担任剧本创意、文学指导,罗周编剧,是济南市京剧院为弘扬优秀传统文化、打造济南历史文化名人推出的重点剧目,也是继《李清照》《辛弃疾》之后,再次把济南名士立在京剧舞台上。

谈及京剧《大舜》创作的初衷,济南市京剧院院长于鹤咏表示:“大舜是中华民族的共同始祖,是华夏文明和道德的重要奠基人,舜文化的实质是以孝、仁、和为核心的道德文化,凝聚了中华文明自野蛮时代转入文明时代全部的优秀基因和辉煌成就,其思想内核成为中华民族独特的文化理念。在中华民族走向伟大复兴的今天,我们要增强文化自信,必须追溯文明源头,将道德文明始祖大舜留下来的文化遗产予以传承和弘扬,这也是创排该剧的价值和意义所在。”

在日前举行的该剧专家研讨会上,业内专家认为,该剧没有以哲学、史学的概念和逻辑讲中华优秀传统文化的独特创造、价值理念、鲜明特色,而是通过独特的艺术手段,以艺术的感性形象讲述中国故事,弘扬传统文化,是一部具有较强艺术感染力、用心用情用功创作的优秀作品。

的现代活力。

可否增加一点神话和浪漫色彩

□王安奎(中国艺术研究院戏曲研究所原所长)

尧舜禹的时代一直被认为是理想的时代,这可能因为后来帝王之间互相征伐,互相杀戮,让人们想到尧舜禹时代礼让道德色彩很浓。尧舜禹是传说人物,但我认为也可以认定为历史人物。观看京剧《大舜》可以感受到它的厚重感,感觉到它与现实的呼应。尧舜禹三人两次禅让,舜在其中起到了很重要的承上启下作用,尧禅让给舜,舜接受了这个职位,说明他有担当精神;而后来他把这个位置让给有杀父之仇的禹更是不简单。杀舜这一场戏让我很感动,从中看到了舜的无私、朴实和爱心之心,很好地突出了他的高尚品质。但大舜的身份应该清晰一点,如果是被监视,他就没有权力决定对鲧的生死;但是后边的情节又显示,他可以决定对鲧的事,另外杀不杀鲧不是看他治水观念的对错,而是看他的功过。“堵”和“疏”的对错是后来禹在水实践中才证实的。后边唱到感谢禹治理黄河也要斟酌,当时禹治理的不只是黄河,直到新中国成立,黄河都没有完全治好,舜禅让给禹表现得比较充分,但是尧禅让给舜,我感觉表现不足。能不能在前面没有禅让的时候再加入一点尧对舜的考验过程?这是一出非常庄重、严肃的戏,但是可否增加一点神话和浪漫色彩,现在鲧里、女英两个人戏太少。

导演对京剧艺术有传承有创造,一个大的空舞台充分发挥了演员的表演,也适于表现古代的环境气氛。这种远古题材的戏完全作书写的处理很难,但是有时候不做考古的处理,常常又会引发观众的疑惑。比如说有一场群众场面,有人拿着书本,那时还没有纸没有书本,包括独轮车可能都没有,所以我想这些东西可以不用,干脆就没有用劳动的场面而用舞蹈来处理。

挖掘最纯真、最具深层底蕴的东西

□黄在敏(中国艺术研究院艺术创作研究院原院长)

写远古题材的作品很多,但是远古时代人类社会里最纯真、最具深层底蕴的东西,却很难挖掘到它。《大舜》在这方面做到了,这是要有一定社会思想和文化修养才能把这个题材中和当代社会有内在共鸣的东西找到的。另外还要从剧本创意、舞台表演等各个方面去努力,向思想深刻和艺术精湛推进。当然,有关大舜的故事太多了,这些本身就有很强烈的民间色彩,是非常贴近老百姓的,特别是关于他孝道、孝顺的故事,在老百姓心目中具有很浓厚的道德色彩。大舜也是跟老百姓的道德追求非常贴切的一个,如果进行带有社会性和文化色彩的开掘,这样的人物可以写成一台很有意思的戏,但如果仅仅止于传说故事,编出来戏虽然有意思,文化的分量却比不上现在剧作的艺术效果,该剧不仅表现了舜的一生,而且以舜为切入点,进一步思考了舜的历史价值。同时,在此过程中,又加入了一些现代的表现手法,比如让现在时和过去时并列出现,即让年老的大舜与年轻的大舜同台对话。这种新颖的叙事方法呈现在舞台上富有哲思的意境,但这样的表现方式没有坚持到底。比如说第一场,大舜跟禹两个人在大雨中进行的戏,在这戏之前或者在这个戏当中,如果有年轻的舜时不时地让人,增加一种比较或者心理层面的开掘,我想该剧的艺术效果会更好。在这个基础上,思想的传达和开掘也会有纵深感。

观看该剧也有不太满意的地方。第一,剧作对两次禅让的表现较为匆忙,对行为背后所体现出来的精神力度和精神指向思考得不够深入。第二,大舜身上不仅有孝道的成分,他的管理能力也是非常出色的,他能够把一个地方管理成为“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”,肯定有其特殊才能,这一点在剧中表现得不够清晰。建议历山的故事可以为舜加唱,尧、鲧里、女英等重耳的地方要有一点趣味感,增加一些动作戏和内心戏,这些虽然只是小的细节,但是跟全剧的立意都存在深刻的联系。第三,该剧的舞美以圆为主体,理性色彩很浓烈,但京剧韵味儿有些欠缺。

弘扬优秀传统文化的艺术实践

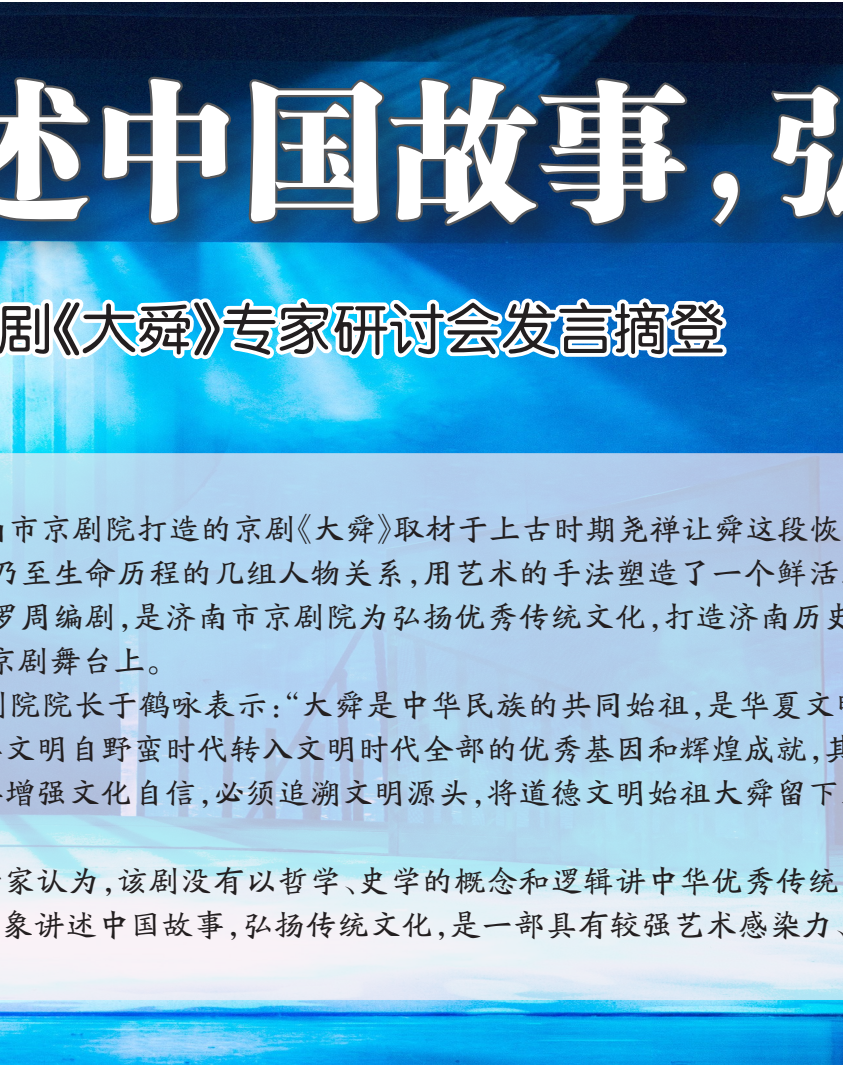
□刘玉琴(《人民日报》文艺部原主任)

京剧《大舜》是一部文气唯美、空灵简约、用心用情用功创作的好作品。济南京剧院近年来好戏不断,品种多样,表现了剧院清晰、清晰的目标方向,以及开拓进取、创造发展的艺术思路。该剧的题材选择很有意思,有地域特色,又超越地域,选择了中华民族认同度比较高的舜帝题材予以关注,对优秀传统文化的代表性符号进行了呈现。

习近平总书记指出,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”。京剧《大舜》体现了对优秀传统文化的深入挖掘和传承,不仅具有中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。”京剧《大舜》就是弘扬优秀传统文化的具体艺术实践。

作品选择了一个重要题材,选择了几个重要时间段及重要事件,有代表性的地点,来表现舜的生活经历,社会背景等重要抉择,不追求几组与之一有关联的人物,多侧面地展示舜的传奇人生,孝忠仁义、治理国家的情怀和责任担当等,选材立意有新意、有新意,其中传递出的讲孝道、讲人情、求和合以及使命感等核心价值、大境界,尤其传递出的“君王者,不在天下之上,而在天下之下;尧乃至至孝至苦至累至累之事,非至忠至勇至仁至孝的大丈夫不能为之”的哲理思辨,有积极的方向力量。

题材选择、内容提炼、主题确立,作为艺术创作的眼光和把控能力,是责任感和使命感意识的体现呈现,将这个题材搬上舞台,难度很大。上古时代观众今天过于久远,4000年以来,那时的人和事究竟如何表现,如何减少与当代观众的隔膜感,是大挑战。同时,选择这个题材,不光要有眼光、勇气,有开掘精神,还需要深厚的

历史文化涵养,需要当代视角和思维。上古的神秘性、抽象性与京剧舞台的规制性与象征性如何协调,分寸感和文化价值内涵如何传递,都有难度。比如舜,我们好像了解一些,也可能比较熟悉,但究竟怎么去表现,表现什么,如何让今天的人产生思想上的触动及共鸣?都颇费思量。虽然年代久远,在一定程度上提供了广阔的虚构空间,但编剧罗周介绍,她不想从神话传说角度切入,要从历史的角度切入,所以不能缺少历史的文化价值和当代的人文观念。因而济南京剧院的题材选择,剧目排演,其实是在啃艺术上的硬骨头,是在挑战和超越,不仅题材开掘和呈现上具有示范性,编导演唱舞美等主创人员齐心协力下功夫创作,也体现了高度的文化自觉和自信,艺术探索和创新的精神,精神难能可贵。

该剧的结构分为两部分。上部分分说是尧和舜,下部分分说是舜和禹。以三代帝王的禅让和接受为主线,结构清晰。禅让者与接受者都是大襟怀、大勇气。上古时代,自然条件极为恶劣,担当不易,双方都要付出辛苦劳累,须有忠勇仁孝。作品重点刻画了舜的三重道德观:对父母的孝,是自然道德;做臣子时的承担,做君主时的境界气度,是社会道德;还有如何看待人与自然关系的宇宙道德。作品整体构思与格局创意都独特大气,跳出了常见神话剧的沉闷性、过度传奇性,以历史剧的深刻思想来引发思考。帝王之道、帝王之术、君臣关系,主创者没有停留在表象的表面,力图深入人物内心情感,去探寻人物的境界,充满了真诚善良和哲理韵味。最后的高潮落在人与自然的系上上,“无论所经历狂风暴雨的考验多么猛烈,都需要始终不忘来路,才能识得去路”,胸怀广阔,胸襟开阔。

此外,该剧的舞美样式比较新意。大幕拉开,大气清新养眼。舞台上的虚实处理,背景和侧景的设计,有审美效果上的新气象,舞美设计新颖现代,又是丰富的,比较朴实,又富有意味;渲染了气氛,又比较简洁。舞台设计有一定的历史质感,也有当今时代的历史气息。

当然,该剧还有不少提升的空间。第一,总体感觉有点平淡,有点温吞,缺少精彩的戏剧冲突,整个结构布局比较清晰,老年、少年、成人、禅让等,但每个板块之间,其冲突点和戏剧张力可能组织得更有力量、更明确,现在的问题是不突出、不激烈、悬念弱,不够抓人,戏剧张力不够,冲突纠结不足,比如说尧让九皋的舜来担任接替自己的贤人,听到被举荐的舜的事情之后,他的表情和内心反应,包括形体动作,表现得过于平淡。再如尧带着两个女儿去私访舜,对舜的仁孝、管理能力表示认可,并表示要将来国政更佳。在这个基础上,思想的传达和开掘也会有纵深感。

一些工具、武器的选用,宁可少,宁可无,不要去超越时代。总而言之,题材选择和二度呈现超出了想象,以当代视角重新审视上古人物,思想观念、人文精神、道德规范,有重要价值。作品讲述舜的故事,不是高台教化,也没有当作一项常规性的任务去完成,努力从当时世居的个人品行,襟怀格局,以及选入人物、机械设计等方面,来感染人、启发人,怎么做、如何做、如何尽孝行事等,表现了独到的思考价值。

每个人心中都有一个对远古的想象

□虞续华(《中国戏剧》原主编)

《大舜》属古代题材,或曰远古题材,舞台呈现有创意、有新意。每个人心中都有一个对远古的想象,如何将艺术想象变成艺术形象,不追求几组与之一有关联的人物,多侧面地展示舜的传奇人生,孝忠仁义、治理国家的情怀和责任担当等,选材立意有新意、有新意,其中传递出的讲孝道、讲人情、求和合以及使命感等核心价值、大境界,尤其传递出的“君王者,不在天下之上,而在天下之下;尧乃至至孝至苦至累至累之事,非至忠至勇至仁至孝的大丈夫不能为之”的哲理思辨,有积极的方向力量。

题材选择、内容提炼、主题确立,作为艺术创作的视角和把控能力,是责任感和使命感意识的体现呈现,将这个题材搬上舞台,难度很大。上古时代观众今天过于久远,4000年以来,那时的人和事究竟如何表现,如何减少与当代观众的隔膜感,是大挑战。同时,选择这个题材,不光要有眼光、勇气,有开掘精神,还需要深厚的

的水平。总之,这是一部有艺术追求、思想境界较高的作品。

这出戏我也有不太满意的地方。第一是场上拿书,东汉以后有了纸,之后有书,这样的细节疏漏应该避免。第二就是服装,大舜100多岁的时候,白发的装扮可以更加考究,扮相上不一定非要白发,更应该注重眉毛上的变化。第三,该剧的音乐唱腔不错,而且首尾呼应,音乐唱腔为这部戏保留了京剧韵味,但念白基本不上去,未采取唱白,这种远古的戏,这么多年很少有人去碰这个题材,这可以算是一种探索性尝试,但它不是京剧最擅长的。

总之,济南京剧院近年有作品,部部有新意。演员在演出中成长、成熟。通过这些戏,让我对济南京剧院刮目相看,山东人非常懂戏,山东观众喜爱京剧的甚多。有这么好的观众基础,山东京剧应该大有作为。

在传统中融入新的创造

□封 杰(中国京剧杂志社编辑部主任)

该剧编排,讲述得比较顺,文学性强,虽然有些字词存在理解困难,但是京剧有必要传播这些知识,让观众了解中国传统文化。导演梅晓的二度创作保留了一些京剧元素,也融入了新的创造,印象最深的就是舜和禹雨夜出行,化用了麒麟(明末遗恨)中崇祯和王承恩夜访的表演,这就是对传统的“灵活性”运用。这一场不要有太多舞蹈的东西,就是要唱功的人物,用他的唱,用心来感染观众,让观众走进这个人物,才能够引起共鸣。该剧的舞美力邀大制作,简约、实用,很好地实现了为剧情服务。此外,张军强饰演的舜,无论是剧本文学还是流派风格都非常适合,人物感强烈,全剧彰显的是“发现人才、启用人才”的主题,对当今具有深刻意义,建议未来两个女儿的戏应重新写,突出她们辅助舜治国安天下的事迹。

把大舜的形象人格化

□陈 鹏(山东省文化厅原副厅长)

作为山东人,尤其是济南人,对舜这个形象有着特殊情感,创作这个题材是山东艺术家的责任。第一,一个结构,这个题材从史实更写一个历史剧,还是写成神话剧,其实在这两个端点中间还有一个环节,就是把它写成传奇。《大舜》就是一段关于历史人物的传奇,看到最大的成功之处在于人物把大舜的形象人格化了,以前有过许多大舜作品,后来都变成神话,这个创作很努力、很光明、很正能量,给后人留下艺术闪光点的东西不多。这也是很多远古系列英雄人物作品的共同特点,但是该剧把大舜人格化了,这种人格以现实为参照,以儒家思想为基础,向历史的纵深走去。剧中,创作者把这种人格力量概括为“八至”,并在情节进程中反复表现,让观众就对这个精神定位有了一个可感知的脉络,正是这个思想脉络,使这部戏有了比较强的现实性和时代精神。此外,该剧在艺术上特别注重戏剧性的构造,剧中,每一个转折点都设置了一个戏剧化的动作,都有一个扎实的势能和细节,观众能够看到戏剧艺术应有的矛盾冲突对人物行动的推进。

该剧舞台呈现上最大的难点在于远古神秘色彩的表达,存在意象的表达与特别规整的京剧程式之间的矛盾,这个矛盾相当于一个远古人的用文言文或现代汉语去说话。第二个矛盾在于作品的整体结构展现,主创团队要把一个远古、偏远、叙叙、块状结构的作品在舞台上揉成一个有机整体。现在看来,尽管情节上有跳跃,但将4000多年前中华民族人文始祖这样一个大舜搬上京剧舞台,追溯中华文明与传统文化的关系,再现人物命运背后的精神境界和价值理想,可谓一次极具探索性与开拓性的创作实践。济南京剧院在過去几年里相继推出了《李清照》(辛弃疾)《项羽》《孔子之母》等几部以历史人物为观照主线的剧目,在历史人物塑造与京剧艺术的传承上,形成了自己鲜明而独具的文化标识;同时,在地域风格的表达与齐鲁文化的开掘上,以同类题材的剧目创作推出了丰富而宝贵的创作经验。以此为根基,再看最新创作出的《大舜》,笔者不禁感到一种文脉的延续、传统的新生。

由罗周编剧、梅晓导演的《大舜》以大舜为主体,以历史正剧的表现手法,智慧巧妙的叙事策略,诗性浪漫的结构营造,文辞优美的戏剧语言,展现了一幅绵延近千年的上古人文画卷。遥远的上古为今人留下了众多奇妙而神奇的思想空间,这是中华民族文明与精神的最养成就,也是为后世艺术滋养着创作源泉的神话时代、传说时代。由于这一时期的相关历史文献记载有限,艺术虚构的空间广阔,近年来不少网络文学、游戏、动漫纷纷塑造了“上古”,通过极致化的视听语言、奇诡炫酷的感官体验,成功吸引了不少年轻人的关注。《大舜》没有走时下比较流行的穿越、玄幻路线,也没有借用戏说、解构等时髦的叙事套路,而是走了一条规范稳健、原原本本的正剧道路,它以历史正剧的方式穿越时空,走进上古,以严肃、严谨的姿态激活了一段失落的历史,激活了远古的中华文明。

历史上,有关大舜的记载大都散见于《尚书》《左传》《史记》以及诸子的典籍中,此外,民间关于大舜的传说也不一而足,如何在舞台上将这些零散的素材进行艺术化地整合,该剧找到了进入历史的独特视角。全剧从大舜早年南巡、卧病苍梧写起,以祭祀苍梧大禹的墓地为始,追溯

具有200多年历史的京剧编演4000多年前的历史故事是件极具难度的事情。因为越远古,越悠远,可供借鉴利用的史料和创作素材就越显匮乏,尤其是描写“孔孟言必称尧舜”的古圣先贤,更是难上加难。当然,反过来也给了创作者纵横驰骋、施展才华的无限空间。总之,此事非大手笔所不能为、不敢为。

以擅长创编著名历史人物题材剧目“立院兴院”的济南市京剧院,继京剧《李清照》(辛弃疾)《项羽》《王尽美》《邓恩铭》等剧目成功之后,按照习近平总书记所倡导的“创造性转化和创新性发展”中华优秀传统文化的思路创排的京剧《大舜》,就是这样一部可圈可点、令人眼前一亮的佳作。该剧仅用不到两个小时的时间,撷取了几个史实节点,成功再现了上古圣贤舜帝两百年生,塑造了生动感人的大舜形象,难能可贵。剧中时尚现代的编导手法、主演奚传霖、张军强先生塑造人物的综合文化修养和艺术功力,典雅而富文采的唱词对白,缓急有度的舞台呈现、灯光的时空切换、京剧传统服饰与古拙的草木染和蜡染风格的融合颇贴合上古时代等等,真可谓是新立异、精彩纷呈。但观后笔者留下深刻印象的创新亮点主要有三个方面:

第一,在巧妙穿越时空中塑造人物。

大舜甫一拉开就把观众带入了逾百岁的,率众南巡,卧病苍梧的大舜晚年境况。此后全剧几乎都是在倒叙闪回、穿越变幻中展开情节。尤其出人意料,令人称奇的的是:创作者通过老年大舜的主观意念呈现,用“蒙太奇”手法,

大胆地让“求生而去”的少年大舜与“向死而归”的老年大舜同台对话,嘘寒问暖、互诉衷肠,洞明心迹,如同多棱镜利用的史料和创作素材就是匮乏,尤其是描写“孔孟言必称尧舜”的古圣先贤,更是难上加难。当然,反过来也给了创作者纵横驰骋、施展才华的无限空间。总之,此事非大手笔所不能为、不敢为。

以擅长创编著名历史人物题材剧目“立院兴院”的济南市京剧院,继京剧《李清照》(辛弃疾)《项羽》《王尽美》《邓恩铭》等剧目成功之后,按照习近平总书记所倡导的“创造性转化和创新性发展”中华优秀传统文化的思路创排的京剧《大舜》,就是这样一部可圈可点、令人眼前一亮的佳作。该剧仅用不到两个小时的时间,撷取了几个史实节点,成功再现了上古圣贤舜帝两百年生,塑造了生动感人的大舜形象,难能可贵。剧中时尚现代的编导手法、主演奚传霖、张军强先生塑造人物的综合文化修养和艺术功力,典雅而富文采的唱词对白,缓急有度的舞台呈现、灯光的时空切换、京剧传统服饰与古拙的草木染和蜡染风格的融合颇贴合上古时代等等,真可谓是新立异、精彩纷呈。但观后笔者留下深刻印象的创新亮点主要有三个方面:

剧中安排了诸如“父债母累弟做”对少年大舜的刁难侵害;娥皇女英对大舜鞭笞的误解抨击;唐尧选继位人时四岳对大舜的争议;选择归舜之地时大舜与大禹的意见相左;大舜面对“事君”与“孝亲”之间的矛盾抉择;“羽山谗贼”时情、理、法的纠缠冲撞;风雨九凝山之夜,行将辞世前老病加身的大舜与大自然恶劣环境的对峙较量等情节。正是在这些矛盾冲突中,使大舜的形象得以生动丰满、境界得以递进提升。特别是通过“羽山杀舜”事件,大舜内心矛盾、舜禹之间矛盾的激化,将全剧的情绪节奏推向高潮。此时的大舜,既在情理之中忍痛诛杀了治水不利的高禹之父,又在意料之外毅然决然地启用有“杀父之仇”的大禹,并以自己的生命抵作押保,委以继承治水重任。创作者巧用大历史事件、大史料传说,大矛盾冲突,彰显了大舜在是大是非、大势力局面面前的大胸襟、大情怀、大智慧、大清醒、大格局和大担当。在这些尖锐激烈的矛盾冲突中

答:“帝君者,不在天下之上,而在天下之下。此事乃普天之下,至辛至苦至累至累之事,非至忠至勇至仁至孝的大丈夫不能为之。”舜深深一震:“那陛下之苦,乃钧之重,重华不敢辞!”真正的王者从不辞至辛至苦至累至累之事,当舜接下尧帝授命的时候,大有一种“如欲治平天下,夫当今之世,舍我其谁”的风范。当然,舜能继承帝位也是经历了种种磨难,尧帝先是把两个女儿娥皇与女英嫁给他,考验他对内的行持;而后又让九男随侍,考验他的德行;之后又让他执掌《五典》,统御百官,考验他立身处世的能力。历时3年,天下大治,才让他摄行政务。

为人子者从还是从私?在情与义的问题上,舜给了禹答案,也给了我们答案。禹的父亲鲧耗时九年治水不利,导致无数百姓丧命,舜请禹来,正刑典,要戮杀于羽山,为后世戒。此后,我们看到了一个刚正不阿、正直无私的大舜。但该剧也处处体现出人文情怀,当鲧被带到刑场准备行刑的时候,舜却再三阻挠司刑者,就是为了等禹来见父亲最后一面,无形之中,也将舜的宽广与仁爱展现得淋漓尽致。

在禹恳请释放过父亲的那一段对话中,人物复杂、矛盾的心理状态暴露无遗,观众时而又为禹捏了一把汗,也时而又为禹私枉法做法暗自点赞。当舜问禹,封诸之法与疏浚之法究竟孰对孰错的时候,整部剧完全被剧情引向了高潮。最终,事实胜于雄辩,禹还是承认了父亲的方法是错误的,就在服刑待刑的那一刻,禹竟敢公然以孝道。舜的一句话无不落在所有观众动容,他那句“人子者,不在殉无益之死,在乎九死而不悔,不改过也”,久久铭记在每一位观众的心里。君不仁由义,在公与私、情与理的问题上,舜告诉我们“君子依仁由义,在公与私、情与理的问题上,舜告诉我们”

什么是君王? 京剧《大舜》中,尧帝做了最完美的回

黻黼焕彩颂先贤

□邹卫平(济南市文艺评论家协会荣誉主席)

影壁并成就了大舜之一大”。

第三,在颂扬古圣贤剧中观照现实。

古为今用,观照现实,才是创作历史题材舞台艺术作品的本旨正道。该剧自始至终通过情节铺陈、人物塑造就是在弘扬孔孟勇于担当的精神。由于上古时代生产力低下,从某种意义上说,所谓部落首领、古国帝王,无非是最苦劳动、最会劳动、劳动效率最高的劳动英雄、道德楷模。所以才能在“所居之处,一年成村,二年成邑,三年成都”而名扬天下。剧中随着情节的推进,让尧、禹、舜三代圣王,都在各自的关键历史节点,用台词道出了同样的理念:“大道之行,天下为公。天下非一人之天下,乃天下人之天下;帝若居于天下之上,乃在天下之下!”“负荷天下,实乃至辛至苦至累至累之事,非至忠至勇至仁至孝的大丈夫不能为!”在实现“两个百年大目标,伟大复兴中国梦”而戮力奋斗的当下,该剧所播布传达出的这些鲜明的主题思想,无疑都是满满的正能量。

当然,该剧还有不断提高、日臻完善的很大空间。比如:在剧中首尾曾出现过的大舜“杀舜”事件,大舜内心矛盾、舜禹之间矛盾的激化,将全剧的情绪节奏推向高潮。此时的大舜,既在情理之中忍痛诛杀了治水不利的高禹之父,又在意料之外毅然决然地启用有“杀父之仇”的大禹,并以自己的生命抵作押保,委以继承治水的重任。创作者巧用大历史事件、大史料传说,大矛盾冲突,彰显了大舜在是大是非、大势力局面面前的大胸襟、大情怀、大智慧、大清醒、大格局和大担当。在这些尖锐激烈的矛盾冲突中

人人都可尧舜般存在

□窦洪涛(济南市文艺评论家协会副主席)

答:“帝君者,不在天下之上,而在天下之下。此事乃普天之下,至辛至苦至累至累之事,非至忠至勇至仁至孝的大丈夫不能为之。”舜深深一震:“那陛下之苦,乃钧之重,重华不敢辞!”真正的王者从不辞至辛至苦至累至累之事,当舜接下尧帝授命的时候,大有一种“如欲治平天下,夫当今之世,舍我其谁”的风范。当然,舜能继承帝位也是经历了种种磨难,尧帝先是把两个女儿娥皇与女英嫁给他,考验他对内的行持;而后又让九男随侍,考验他的德行;之后又让他执掌《五典》,统御百官,考验他立身处世的能力。历时3年,天下大治,才让他摄行政务。

为人子者从还是从私?在情与义的问题上,舜给了禹答案,也给了我们答案。禹的父亲鲧耗时九年治水不利,导致无数百姓丧命,舜请禹来,正刑典,要戮杀于羽山,为后世戒。此后,我们看到了一个刚正不阿、正直无私的大舜。但该剧也处处体现出人文情怀,当鲧被带到刑场准备行刑的时候,舜却再三阻挠司刑者,就是为了等禹来见父亲最后一面,无形之中,也将舜的宽广与仁爱展现得淋漓尽致。

在禹恳请释放过父亲的那一段对话中,人物复杂、矛盾的心理状态暴露无遗,观众时而又为禹捏了一把汗,也时而又为禹私枉法做法暗自点赞。当舜问禹,封诸之法与疏浚之法究竟孰对孰错的时候,整部剧完全被剧情引向了高潮。最终,事实胜于雄辩,禹还是承认了父亲的方法是错误的,就在服刑待刑的那一刻,禹竟敢公然以孝道。舜的一句话无不落在所有观众动容,他那句“人子者,不在殉无益之死,在乎九死而不悔,不改过也”,久久铭记在每一位观众的心里。君不仁由义,在公与私、情与理的问题上,舜告诉我们“君子依仁由义,在公与私、情与理的问题上,舜告诉我们”

叙事的智慧与精神的担当

□徐 健(《文艺报》艺术评论部副主任)

在大舜从少年、青年到中年、晚年的命运起伏。在叙述时,在叙述上,该剧没有延续过去人物传记题材线性叙事的写作方式,而是以百岁大舜的现在回忆过去,以过去观照现在,通过选择其人生相互交叉、彼此呼应的几个重要的时刻和片段,呈现大舜一生的壮阔与伟岸;在叙事线索的设置上,展现大舜的人生历程无疑全是全剧的主线,但是在讲述尧帝与大舜、大舜与大禹之间故事的过程中,创作者又将尧帝与舜线、两条线索交叉并行,从不侧面而作为了大舜对中华传统文化、道德伦理等的承载与影响;在叙事的铺造上,全剧以百岁的大舜自诩为尧帝,以百岁的大舜为大禹铸,构成了一个象征性圆满、和谐的环形叙述结构,贯穿于这个结构之中的既有“可以解吾民之温兮”的《南风》之歌,更有“大道之行,天下为公,帝君者,非在天下之下,乃在天下之下”这样始终不渝的教诲与理想,“不忘来路,方知去向”这样亘古不变的歌谣与嘱托。可以说,借助叙事上的一系列颇具智慧的创新和匠心的布局,《大舜》更加贴近当下审美的方式走进了观众心中,也充盈其间的传统文化焕发出别样的光彩。

在大舜的形象塑造上,该剧摆脱的经验同样值得借鉴。该剧选择了将简单问题复杂化的方式,把带有多重意义的“大舜”变成了一个复杂的人、纯粹的人,以高尚的使命感和精神担当完成了大舜从神化、艺术化向真实的历史转变的过程。剧中,大舜祭拜自己熟知的孝道,也在遵循着禅让的规范,但是更让人印象深刻的是他的精神与人民安以及心中无我的精神。大舜在尧朝时,政治清静,安居乐业,正是源自他的德治天下、厚德载物,始终把使命担当放在首位。该剧着力塑造的正是大舜重承诺、不忘初心

的“实干家”形象。从15岁起,他就牢记尧帝的嘱托,一生做“至辛至苦至累至累之事”,并把这种信仰传递给了他的接班人禹。他告诉禹,自己一生的“三志”,一是“治

平水患,百姓安居”,二是“华夏、东夷、九黎,归于统一”,以至希望将自己葬在九凝山。这些使命担当的背后,我们已可以感受到大舜身上朴素的民本思想、家国观念。此外,大舜对自己的生命也有清醒的认识,比如,开垦南亩、青丘迎祝大禹,“万岁千秋”时,大舜却说:“世间只有千秋树木、万古山岳,凡人当能与之同寿”,以中华民族绵延不绝、总能处逆境而凤凰涅槃,其文化之根必有浴火之灵,想,追到尽头答案自现。中华民族由衰而盛时,总是不断地汲取贤良往圣,在亲民、在明德、在拨乱至善中乘长风破浪直前。

《大舜》的舞台呈现追求虚实结合、写实与写意的统一,呈现出穿越历史的大格局、大气象。《周易·系辞》云:“上古结绳而治”,上古先民创造的文字、记录创造、日常活动,留下一个民族早期的符号和文化,更是一个民族记忆的历史,与剧中的大舜精神一起象征着文脉的永续。除此之外,画圆、线动、移步的场面构成生的空间,让整个演出富有层次感与流动性,从空间符号的所指上实现了与京剧程式化表演和人物大动作相吻合的精神世界和艺术创作。而设置在舞台正中、大舜内心世界的艺术处理,更是自古以来越前代以和为贵的中华传统文化的象征,这种文化从4000多年前的尧舜禹时代绵延至今,代代相传、生生不息。

诚然,《大舜》的舞台呈现和演出细节还有不少值得提升和打磨的空间,但就整体而言,无论是剧本的文学性、戏剧性、开拓性,还是二度创作的专属性、创造性、艺术性,该剧的创作开拓在了一个较高的起点之上。相信经过进一步的精神雕琢、反复排演,该剧一定会成为济南京剧院一部可以传得开、留得住的优秀作品。