



5月19日晚,由苏州市苏剧团创作演出的苏剧现代戏《国鼎魂》献演于上海浦东新区文化艺术指导中心群星剧场,这是江苏选派的代表本省参加第十二届中国艺术节的唯一一台大戏。6月2日,第十二届中国艺术节闭幕式上传来喜讯,苏剧《国鼎魂》荣获我国专业舞台艺术政府最高奖——第十六届文华大奖,可谓实至名归。

苏剧《国鼎魂》是近年来苏州涌现的不可多得的现代戏精品,剧情源于苏州潘氏一族保护并向国家捐赠大孟鼎、大克鼎的真实故事。该剧尊重真人真事,但又离形得似,全剧紧紧围绕保鼎、护鼎、捐鼎的故事主线来构筑戏剧冲突,将鼎运、国运、家运、命运紧紧缠绕扭结在一起。一方面,军阀贾大帅炸鼎,潘家独子家裕与出身名门之家的丁素珍新婚之夜被拘为人质,终为护鼎自戕;后又遭日寇逼鼎,穷凶极恶杀害了潘达于相依为命的养子大毛;解放前夕,军统特务白正来抢鼎,幸为闻枪声而至的解放军截获归还。为保鼎,潘

■评点

# 在国运家运命运中熔铸鼎魂与心魂

——评苏剧《国鼎魂》

□徐志强

家刀光剑影、苦难相伴。另一方面,潘家贵为前清名门望族,有“祖孙父子叔侄兄弟翰林之家”之美誉,还是收藏大家,势力与财富齐曜,号称“贵潘”。在军阀混战、日寇侵华的时代背景下,战乱频仍,为严守潘祖荫立下的“谨守护持,决不示人”的保鼎护鼎家规,为守护“世国宝”,潘家屡遭逼迫,犹如狂风暴雨中的一叶小舟,一任风吹雨打,几近家财失尽、家破人亡,仅留下洞房之夜丈夫的潘达于谨守家规,孤寂护鼎于老宅中几十载,此时家族的苦难命运与其曾经拥有的辉煌形成强烈反差,令人唏嘘。

潘家为保鼎、护鼎付出了巨大代价,紧张激烈的冲突、天人永隔的悲剧、孤寂无依的命运,强烈地叩击着观众的心灵,让人在痛苦压抑中强烈感受到,鼎运、家运、命运艰难的背后是国不泰民不安,鼎难缘于国衰。全剧以鼎运来映照国运、家运、命运的结构方式,让观众在深深动情动心的体验中深刻感受到国兴才能鼎盛、“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”的主题意蕴。

该剧注重对人物性格的刻画,剧中主人公潘达于性格塑造的艺术方式可以用三个“对比”来概括。

一是其命运之悲与护鼎意志之坚形成强烈对比。新婚之夜,丈夫为保鼎自戕明志,医家闺女丁素珍未入洞房先守寡,殉情被焚,随后又受公公所托接受护鼎重任,并被赐名潘达于,同样因为索鼎不成,养子大毛被日寇残忍杀害,家中佣人雇工散的散、老的老,留下她在潘家老宅中时梦时醒。早年丧夫、中年失子、守寡终身,家道中落、孤寂无依,一个女人人一生中几乎所有的悲惨之事她都经历了。最亲的人皆因双鼎离她而去,在她的生命世界里,她以命相护的大鼎,寄托着她对亲人的全部感情与思念,承载着家族的重托,饱含着她的全部希望。命运之悲与护鼎意志之坚的强烈对比凸显其形象的情深义重。

二是为家为爱保鼎和为国护鼎形成层次对

比。新婚之夜丈夫被军阀扣为人质,她毫不犹豫想交出大鼎换回丈夫,结果丈夫宁肯舍弃生命也要保住双鼎,让她深受震撼,双鼎于丈夫于潘家的重要性了然于胸。接受护鼎重托后,她更增添了一份责任感。也因为保鼎,她深爱的养子大毛死于日寇屠刀之下。丧夫失子,家族破落,困于潘府的潘达于时醒时醒,晨昏不辨,却读了大量潘府典藏,认识到双鼎之于中华文化的重要性,它不仅是家族宝藏,更是国之瑰宝。自此,大鼎在她心中的至尊地位由感性层面上升到情感与理性并存的新境界,由为家保鼎升华为为国护鼎。这种对比使她的性格发展流动鲜活,为其护鼎行为增添了崇高色彩。

三是形单影只的孤独与心灵的丰富形成鲜明对比。潘达于恍惚孤独游走于潘府12年,寂寞困苦谁人知,她感喟:“春秋消情不改,一生寂寞谁解怀。心魂熔铸双鼎中,沧桑深处回望来”。这是她的心路历程,也是她人生悲剧的真实写照。漫长岁月里,她恍惚迷离中回望反刍着自己的人生,追忆着逝去亲人的音容笑貌,品读着中

华典籍,为亲人为家为国守护着大鼎,至死无悔,她盼望着中华复兴、盛世来临,鼎归国家,国兴鼎盛,这是她的情至,是她的心魂。孤苦寂寥的外表下,她的心灵世界丰富坚韧、清醒执著。为了深刻展现其心路历程,由一位演员主演潘达于,另两位演员分别扮演青年和老年潘达于,全戏由晚年潘达于在一个雪夜同丁素珍“平行时空”的对话中翻开她的人生册页,穿插让一个年龄段的潘达于或注视或讲述另一个年龄段的潘达于,第四幕中,甚至借鉴了交响乐中的复调手法,让三个潘达于同台形成心灵应答,大大拓展丰富了人物的心理、情感空间,让主人公的情感与理念循环往复、心曲心魂袅袅不绝,一唱三叹,有效提升了人物性格的丰富性和艺术张力。

主演潘达于的“二度梅”获得者王芳,其表演素以细腻精到传神见长,尤擅做唱念。剧中,她突出了人物的忠诚深情、执著崇高,将潘达于“一生寂寞守双鼎,一生倨傲度光阴,一生护鼎命中定,一生盼鼎见光明”的心路历程和时间跨度长达60年的坎坷命运演绎得淋漓尽致。特别是第四幕中,

潘达于困于潘府时醒时醒,几乎是一个人的独角戏和心理戏,但却浓缩了她大半辈子的人生情愫,王芳充分发挥了擅长的做唱念功夫,将角色内心的柔弱与坚韧、疯癫与清醒、凄婉与崇高、孤寂与丰富、痛苦与向往等交融并存的复杂心态展现得丝丝入扣、张弛有度、游刃有余,满台都是戏,充分体现了王芳细腻深刻传神的表演功力。

作为一个整体,该剧的音乐和舞美也同样十分出色,苏剧的曲调清丽优美,唱腔婉转动听,但于《国鼎魂》而言,要体现这个凝重和宏大主题,苏剧原有的风格则显得力不从心。国家一级作曲周友良先生对声腔进行了探索与创新,根据戏的题材和主题,运用了雅乐的音阶创作了主题曲,使音乐深沉化,让戏一开场就进入特定氛围,压住阵脚。特别是第四幕,大起大落、大开大合,音乐没有用现代声腔,而是将民谣与大平调、南方调的“清板”打碎糅合,有机结合,加以节奏、速度、强弱等多种因素的变化,使这一大段戏在导演、演员的共同努力下,产生了强大的艺术感染力。剧中王芳从十几岁演到80多岁,唱腔跨花旦、青衣、老旦,第六场潘达于80岁时,按年龄应该用老旦唱腔,但于人物性格和剧情而言,老旦老气横秋的c调和降b调唱腔并不合适,作曲者便创造性地大胆起用花旦腔,并降低了四度,用g调来演唱,来展现潘达于悲凉慷慨的心绪。音乐领域突破和唱腔创新为该剧的成功贡献了重要力量,但同时也带来一个严肃的问题,像苏剧这样由南词、花鼓滩簧、昆曲合流衍变而成,婉转清丽、细腻动人,以演《花魁记》《五姑娘》见长的剧种,自有其“戏域”,创演激情澎湃、高亢激越的《国鼎魂》固然拓展了这个剧种的“戏域”与腔调,但或已达其上限,这种拓展绝不是无限的。该剧舞美布景同样充分体现了“苏作”的精细雅特色,潘家幽深雅致、大鼎巍然屹立、服饰精致雅洁,为渲染剧情、塑造人物、体现苏式艺术的韵味增色不少。



7月12日,北京启皓戏剧社在河岸剧场举行了话剧《普罗米修斯》的首演,我和很多中国观众一起,体验了这部从公元前5世纪伟大的雅典戏剧家埃斯库罗斯《被缚的普罗米修斯》改编而来的戏剧。总体而言,这部由李喻导演的“中国版普罗米修斯”忠实于原作,又有巧妙创新之处。

现代中国在空间和时间上距离古希腊都是如此遥远。但观众可以在月明之夜,青草葱茏的河畔露天剧场里,感受普罗米修斯这位众所周知的古希腊英雄的伟大事迹,并产生强烈的情感共鸣。

导演李喻是大师罗锦鳞的学生,非常年轻,他给这部戏带来很多创新之举,该剧塑造了两个普罗米修斯,其中一个普罗米修斯的形象,即“暗黑普罗米修斯”(韦昌饰)很有新意,他与真实的普罗米修斯与其他人物有很多对话,在舞台演绎中起到了丰富戏剧层次的作用。我还看到,导演引入了一个代表人类的角色,即普罗米修斯深深喜爱的人类。泰坦神教给他生活的艺术,并赐予他珍贵的火种。

该剧接连演出了3天,我去看了两遍,看戏后采访了李喻导演。他说,在埃斯库罗斯的悲剧中,普罗米修斯的孤独又多么长,并且大多时候都是指向自我的内心独白。为了打破舞台上的单调,他引入了“另一个自我”,就是暗黑普罗米修斯。同时,这个角色也有象征意义:他代表了每个人内心的良知。在“真正的普罗米修斯”和“暗黑普罗米修斯”之间、感情和理性之间,形成了强烈对比。导演还希望向观剧的观众抛出诸如此类的疑问:在生活中我们必须遵从什么,是心情,还是大脑的建议?“真正的自我”和“暗黑的自我”之间的冲突,也代表着每个人灵魂中的两个“自我”之间的冲突,即绅士亨利·杰基尔博士和海德先生之间的斗争。普罗米修斯对“人类”超乎寻常地热爱,所以从众神那里偷盗火种,交给人类,以对抗宙斯。可在真实的普罗米修斯大义凛然地说话时,有时戴面具、有时不戴面具的暗黑普罗米修斯却在讥笑他,谴责他。

“人类”这一角色,由演员朱波饰演,将人类拟人化,但在埃斯库罗斯悲剧中并未出现。他是普罗米修斯允许人类走出黑暗之前的隐喻。这个演员穿着非常简单,一件棕色的长袍和一双同颜色的凉鞋,他看起来像一个方济各会的修士。

在剧中,6位女士扮演的歌队充满热情和好奇心,她们请普罗米修斯讲述他的故事,解释为什么他被绑在高加索山脉的一块岩石上。歌队长说话字正腔圆,歌队常常重复着她说过的同样的话语。

雷一霆饰演的普罗米修斯,因其完美的身材和高超的表演技巧脱颖而出。当普罗米修斯给人类带来希望之时,舞台上有一道温暖的红光亮起,这道“希望之光”使人们心里充满了温暖。除了“希望”之外,他还教会人类如何用火以及很多其他技艺。当普罗米修斯与人类说话时,他的表情和目光中,都有一种温和的感情表达。当人类生病,普罗米修斯给他治疗疾病的草药时,他建议人类把草药吞下,并且把一只手放在人类的肩膀上。普罗米修斯强调

## 我看中国的普罗米修斯

□(意大利)马荣嘉

他“自愿有罪”的事实。伊奥的角色也非常引人注目,由美丽、优秀的张圆圆饰演。在剧中,伊奥因其被赫拉女神强迫而遭遇诸多不幸。她不断问普罗米修斯未来命运会给她什么。暗黑普罗米修斯试图限制普罗米修斯,不要给她透露太多,但最终真正的普罗米修斯向伊奥揭示了她必须面对的痛苦,连暗黑普罗米修斯都不得不对这位姑娘的不幸命运感到同情。在古希腊神话中,伊奥以“小母牛”的形象示人。而在中国导演的悲剧中,她身着长长的衣裙,更加衬托出女演员的美。在服饰上,能够看出导演尽量将古希腊元素和现代中国审美相融合。

河神和赫尔墨斯这两个男性角色,都是由女演员扮演的,她们穿着典型的希腊长袍,角色反串,看起来也比较有趣。

普罗米修斯出于对人类的爱而挑战众神,被众神指责为“疯子”。然而在现代社会中,谁是真正的“疯子”?其实“角色”有时会被推翻:“真正的疯子”通常是大多数人,即被公开承认为具有合理性和值得尊重的人。而真正聪明的人、说实话的人,却常被降级去扮演“疯狂”的角色。

在悲剧结束时,普罗米修斯向人类呼喊:“人类,你们会好吗?”但人类却没有回应。为什么人类没有回应呢?难道不是一种忘恩负义吗?但李喻导演本人给出的解释是:其实普罗米修斯一直不知道他给予人类火种的做法是否正确。今天的世界,充满了战争等残酷行为,超出了我们的想象,人类一定已经知道了“恶毒”“残忍”“邪恶”究竟为何物。那么,如果普罗米修斯没有给予人类火种和技艺,人类一直处于完全无知、无罪的前文明状态,是否会更好呢?

从舞台演出的效果来说,我想对灯光师表达由衷的赞赏,灯光的巧妙运用不但使整场演出更加生动和现代,也成功地“提醒”观众去专注于主要场景的意义。

此外还值得一提的是,这场悲剧和启皓戏剧社的其他演出一样,几乎完全是由非专业人员出演:他们是老师、公司职员这样的普通人,只是因为心中有对戏剧艺术的执著热爱,接受训练,登台表演。在当今社会背景下,尤其是在生活如此忙碌的北京大都市,人们在紧张的工作之余,愿意为自己真心喜爱的艺术付出时间和精力,这是一种值得称赞的人生态度。



## 摩崖铸画史留魂

——走近贺兰山岩画

□赵炳鑫

贺兰山险入层云,万古长风动鬼神。石器为符岩作纸,摩崖铸画史留魂。千痕历历先民迹,万象昭昭上古音。刀剑飞驰农猎壮,书卷递送战冲闻。仓颉饮恨识文字,吴道含羞淡墨温。岩画无言存往事,天书有幸世人吟。

在韩美林艺术馆看到了我的老师、训诂学专家东炎先生为此馆题写的一首诗,该诗气势磅礴,境界高远,用此诗来表达我对贺兰山岩画的观感,非常贴切。

贺兰山岩画,是大约从春秋战国到西夏时期,自远古以来活跃在贺兰山一带的羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、铁勒、突厥、党项等民族留下的艺术杰作,是中国游牧民族的历史标记。走近她,你就贴近了先民生命的胎记。

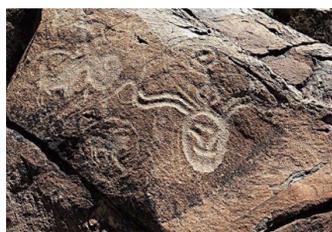
他们把生产生活的场景,凿刻在贺兰山的岩石之上,表现他们对美好生活的向往与追求,再现他们当时的审美观、社会习俗和生活情趣。

在岩画深处漫步,我的感情是复杂的。我很难用一个恰当的词来表达。哲人早已说过,对于我们所认识的这个世界,即便是你看到了,但也无法说出,即便说出了,已经不是原来的样子。

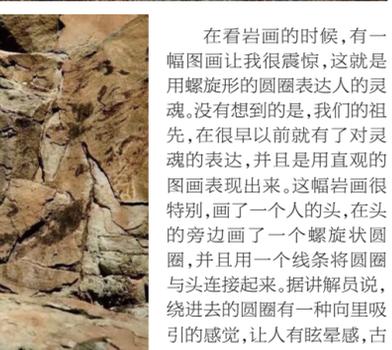
走进岩画馆,仿佛进入了一个五彩斑斓的艺术世界。在这里,我看到了先民们最初的生活写意,这也是文化的开始。文化是什么?文化就是人之为人的精神胎记。整体岩画馆布局科学,构思精巧,观展和艺术兼得。这里浓缩了人类史前的生态画卷,斑斓多姿,气象万千。在此,可以纵览世界岩画分布的种类、特点和历史人文。可以追溯人类最早的自我认同和生命图腾。从中可以看出古老民族的民俗风情、文化差异和自由表达。

在南北长200多公里的贺兰山腹地,就有20多处遗存岩画。其中最具有代表性的是贺兰口岩画。根据岩画图形和西夏刻记分析,贺兰口岩画是不同时期先后刻制的,大部分是春秋战国时期的北方游牧民族所为,也有其他朝代和西夏时期的画像。刻制方法有凿刻和磨制两种:凿刻痕迹清晰,较浅;磨制是先凿后磨,线条较粗深,凹槽光洁。贺兰口岩画的题材、内容与表现手法都十分广泛,富有想象力,给人一种真实、亲切、肃穆和纯真的感受。众多岩画为我们了解和研究古代游牧民族的历史、文化、经济状况、风土人情提供了极为珍贵的文物资料,堪称一处珍贵的民族艺术画廊。用手摸一摸先祖留下的纹路,那一块块石头静默在那里,仿佛在无言地展示着千年的故事。我们说,当一块粗砺的石头被刻上印迹之后,意义便会产生,历史就此开始。

看着形态各异的岩画拓片和照片,仿若亦能感受到祖先们渴望沟通,渴望表达,渴望与人类、自然对话的那种心情。我可以想见他们是随心所欲的,是一种游戏的心态。直观的岩画里那些粗砺的线条,勾勒出的是一些可



爱的图像,在看这些图像时,我也想到了他们当时的那种可爱以及玩童一样的神态。特别是看到他们刻画舞蹈的场面,一个个因兴奋而扭动的身姿,手之舞之、足之蹈之,人们便可感受到他们战胜自然的狂欢。他们也许想给这个世界留下些什么,留下些什么呢?游牧、狩猎、祭祀、巫术、劳作、包括交媾。这也许不是他们生活的全部,但却是他们生活的主干。



在看岩画的时候,有一幅图画让我很震惊,这就是用螺旋形的圆圈表达人的灵魂。没有想到的是,我们的祖先,在很早以前就有了对灵魂的表达,并且是用直观的图画表现出来。这幅岩画很特别,画了一个人的头,在头的旁边画了一个螺旋状圆圈,并且用一个线条将圆圈与头连接起来。据讲解员说,绕进去的圆圈有一种向里吸引的感觉,让人有眩晕感,古人感觉很神秘,就以为是一种灵魂的东西。远古人表达的所谓的“灵魂”,就像迷宫一样,看得人头晕。

人是需要敬畏的。我们的祖先敬畏两种东西,一种是大自然,另一种则为生殖。那时的人们,征服自然的能力本身很弱,维持生存就更不易,他们敬畏自然的强大。贺兰山岩画中的代表之作——太阳神,就是这种敬畏的结果。正因如此,自然图腾也就随处可见。另一方面,由于他们对于生命的渴望,他们对生殖充满好奇与敬畏,生殖崇拜也因此成为祖先们共同的仪式。

最后看到的一幅岩画是西夏时期刻的。旁边有一竖行西夏的文字:德法能昌盛!在它的右上方有许多用西夏文刻上去的“佛”字。由此可见,北宋时期西夏王国对于佛教的重视。

贺兰山岩画所构筑的不仅是艺术的世界,也是精神的世界。每一幅画都似乎充满着谜语般的展示,都潜藏着无可告人的秘密,都丰富着自己的语言,都解读着人生的意趣。岩画,这大美无言的神来之笔,让我们触摸到了历史深处那悠远苍凉的美丽往事。