

学戏是我生命里最重要的蓝图。不论是什么样的形态，只要来剧场看戏的每一个人能得到启发，我们就值了。得到的哪怕只是观众一句“难看死了”，也不要紧，对我们来说，这也是一个经验。

舞台上可以看到不同的人生，能够看到一出好戏，无论流派，只要能感动你，都是好戏，那一刻起就是问道了。我个人来讲，现在把很多事情都放开了，现在看待我的艺术和生命完全是另外一种感觉，我不在意观众说你像不像梅兰芳。当然我也不可能是梅兰芳，我只是小小的魏海敏，大师的年代那么苦，都可以创造出那么好的表演，我们这个年代，没有理由做不出。戏剧要做好，就是向内观，看到自己。

■王安祈（国光剧团艺术总监，“伶人三部曲”编剧）

“我们必须化危机为转机”

来大陆演出其实是非常非常心虚的，因为台湾的京剧底子不厚，真正唱得好的演员，差不多都在这里了，但是在人文或是整个艺术的视野上，还是很广阔的。正是因为这样的原因，我们必须化危机为转机，所以选择了文学化。

我们这里只有一个戏校，能有一个京剧团已经很感激了，只能用最有限的资源做最大的事。我们每年一定会做一部新编戏，一定是文学化的，是创新的，而观众大部分是年轻的学生，未必是传统戏迷。

■林谷芳：（禅者，文化评论人）

“国光不一定成熟，但是一个真实的实践过程”

现在不可能是一个出现剧种的时代，而是一个作品的时代。形式严谨规范的美学，那个时代一去不回头了，当代来讲，个人的自由度更大，可以出入古今，更可以回到个人的关照，你可以做一个全真的人。从这个视角看，国光不一定成熟，但是一个真实的实践过程。

[上海]

■单跃进（上海京剧院院长）

“国光在文学形象上的追求，几乎不带给观众任何晦涩”

国光所代表的台湾京剧现况在某种程度上，预示了上海未来某个时刻的状态。不是倚靠京剧的荣耀就能稳坐泰山。从文化的背景来看，我个人由衷地欣赏国光，国光非常尊重传统，同时找到一把当代的钥匙。

首先是“伶人三部曲”的人物塑造，比较集中在女性视角，对人性的复杂有微妙的观察。就像《水袖与胭脂》中，李杨的情爱，精神上的重逢，也是一种诗情。《百年戏楼》所谈忿恨底下的情痴，也包含一种对人的宽容，而不是非白即黑。国光在文学形象上的追求，几乎不带给观众任何晦涩，宁可选择儒雅的直向，而非倔奇的艰深。

■蔡正仁

“是非常默契的组合，这个现象值得好好研究”

可以看到国光是一个非常默契的组合，这个现象值得好好研究，大陆要找这样整体的创作团队很难。如果单论传统戏的成就，国光在大陆可能排不上第几位，但是“伶人三部曲”大部分靠群戏，这就是他们的特色，当然也有魏海敏这样的角儿。我看国光，看到的是整个戏，对观众来说也是一个全方位的交互。国光精神值得我们探讨学习。

■史依弘

个人身份证小额贷款

月入1000即可申请,缺钱不求人,还款自由
月入1000即可
linkong.bbbzbs.cn

北京联合思力科技有限责任公司

专业设计生产制造各种游乐设备和计算机
仿真 1360101451
www.bjuit.com

一手好字！仅需每天15分钟

练字让人养成耐心、稳重的心理素质
练好字可以培养品格,每天只
www.jsqzhy.com

“他们是戏剧化的要求，而不是戏曲化的要求”

我个人非常喜欢，我看了《水袖与胭脂》，跟蔡老师想法一样，他们剧团，魏海敏当然没话讲，魏姐和唐文华，其他四梁四柱不是特别硬，但是他们是抱团的，能看到他们的理想是“在一起”。王安祈、魏海敏和李小平（“三部曲”导演），三个人是中心，所有人围着他们的理想。

从理念上看，他们是戏剧化的要求，而不是戏曲化的要求。戏剧化就是像《茶馆》，有很多角色都是小角色，但没有一个角色不在戏里；但是戏曲，其实龙套在边上是没有事（要做）的。用戏剧的手法排演戏曲，每一个人物都有事，每一个人物，就是拿一个木偶牵线，他都是有事的。这是我特别特别注意的。于是，就会很好看，没有一个人物是游离在外面的，不是只有角儿才能让观众感动，而是每一个人传递的东西都会让观众感动。

从王安祈的剧本，到李小平戏剧化的排练方式，都会让观众感动。我边上坐着的两个都是老观众，他们觉得这戏蛮新的，蛮有意思，我觉得这就够了，看戏有选择就够了。老戏、新戏，根据自己的口味来，你如果不喜欢，觉得它不是京剧，你可以选择不看。但是你不能阻碍说，这不是一条路，不能阻碍说，它不是京剧的一种。我觉得它至少是西皮二黄，它的音乐当中有一点像歌，或者有一点点轻盈的，这种音乐表达的方式，不会令人讨厌，不乏味。这就够了。

■ 王珮瑜

“他们非常尊重这个舞台，这个是我们缺少的”

泪点无数，对我来说。首先，这种舞台的表现形式是我比较喜欢的。《百年戏楼》这个戏有明显的发展脉络，是京剧发展和戏班发展的过程，京剧从鼎盛时期，怎么发展，怎么改革，我认为这个戏里可以找到某些答案。

我不认为传统戏一定是腐朽的，新戏一定是好的，因为艺术创作本身就是一个很主观的东西，但如果大家都能被愉悦到，就是好的。我在底下看《百年戏楼》，大家会有一种明确的感觉，就是情绪在跟着戏起承转合。台湾的京剧团从技术层来说，总体水平不如大陆的剧团，大家看他们的戏，不要去强求，这个动作不到位，那个唱腔不对，这个不是重点，重点是看到台湾的京剧同行在舞台上那样的一份敬畏心，这份敬畏心恰恰是我们现在缺的。

2010年《百年戏楼》台湾首演，我看完哭倒在台下，有很多共鸣的部分，作为一个京剧艺人，好像坐在台下看台上的自己。这个戏有很多专业语汇，也许普通观众看不懂，但我们特别有感触，所以这到底是演给唱戏的人看，还是替唱戏的人演给观众看。这是一个很有意思的点。

对国光整体的观感是——充满诚意！这种诚意，我在其它剧里比较少看到。《孟小冬》，之前录像和逸夫舞台的演出我都看过，这个戏如果没有魏海敏就不太成立。《水袖与胭脂》出乎我的意料，蛮喜欢的。

我们习惯于在戏里找到答案，看情节看技巧，如果这出戏让我搞不懂，就觉得不是一个好戏，其实不是的。现在很多好的舞台剧和演出，都会让大家带着问题思考，虽然这个不是京剧的欣赏习惯，京剧都要讲清楚的，显然，“水袖”已经打破观剧习惯了。我意外的是，观众里像我妈呀，还有很多七八十岁的老人，反而觉得蛮好看的，诗情画意，没有框框，唱念做表都很唯美。这不就行了吗？我们不能太拿它当一个京剧去看。对这次国光来上海演出，我觉得好感很多，最重要是演出团队对观众传达的诚意足够，打动我，哪怕你是粗糙的，不够成熟，但是你有诚意，就可以打动我。国光非常尊重这个舞台，这个是我们缺少的。

搜狐娱乐 > 戏剧 drama > 戏曲

电影 | 电视 | 音乐 | 戏剧 | 视频

“伶人三部曲”沪上落幕 台湾新编京剧引发热议

正文 我来说两句 (0人参与)

分享到手机

2014年04月23日 19:23 来源: 解放网-新闻晨报 作者: 邱丽华

手机客户端 | 保存到博客 | 打印

《百年戏楼》为“伶人三部曲”圆满收官【保存到相册】

新闻晨报讯 昨晚(4月19日),台湾国光剧团为上海观众带来的系列新编京剧“伶人三部曲”(《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》)在上海大剧院落幕。一周来的六场演出,谢幕时涌向台前的人浪,一场高过一场,观众中有老戏迷,有年轻人,更有一场不落的大陆同行们。

有观众挑剔,“如实而言,昨晚《百年戏楼》编剧裁剪颇见巧思,但和京剧无关;演员表现颇见才华,但和京剧无关;导演调度颇见匠心,但和京剧无关;赢得喝彩的表演,则和经典有关,和京剧有关!一言蔽之,所谓的京剧舞台剧,正是翻版的‘话剧加唱’;所谓的京剧新美学,除了‘戏中戏’的结构,空如皮囊!”也有戏迷叫好,“剧场方寸心融千般恨,无形情波万重劫。猛回头,避雨处,风雨依然。《百年戏楼》六颗星!是魑魅魍魉的中国当代舞台剧丛林中那一抹温暖的光亮!”

的确,三出戏京剧糅合歌唱剧、京剧包昆曲、话剧包京剧……对于国光在京剧新编上的探索,引发热议实属正常。老戏该怎么唱下去,如何和当下观众对话?国光的探索令观众也令业界深受启发。采访中,记者发现,这不仅是一场传统戏曲舞台的盛宴,更是一次难得的台湾和大陆有关当代传统戏曲舞台探索的珍贵交流。

■魏海敏 (台湾知名旦角,“伶人三部曲”主角)

“哪怕是一句‘难看死了’,也不要紧”

学戏是我生命里最重要的蓝图。不论是什么样的形态,只要来剧场看戏的每一个人能得到启发,我们就值了。得到的哪怕只是观众一句“难看死了”,也不要紧,对我们来说,这也是一个经验。

舞台上可以看到不同的人生,能够看到一出好戏,无论流派,只要能感动你,都是好戏,那一刻起就是问道了。我个人来讲,现在把很多事情都放开了,现在看待我的艺术和生命完全是另外一种感觉,我不

伶人三部曲 台湾国光 搜狗搜索

相关: 查鑫专营店 九天后开唱 荧光海报 美其家别法

今日看点

- 吴尊3岁女儿正面照
- 姚晨全家国外旅游
- 张嘉译一家三口回京
- 梅岩赴曼谷排练舞蹈

热点视频 | 影视剧 | 综艺 | 原创

独家热播-步步惊情
主演: 刘诗诗/吴奇隆/孙艺洲/刘心悠/蒋劲夫

在意观众说你像不像梅兰芳。当然我也不可能是梅兰芳，我只是小小的魏海敏，大师的年代那么苦，都可以创造出那么好的表演，我们这个年代，没有理由做不出。戏剧要做好，就是向内观，看到自己。

■王安祈（国光剧团艺术总监，“伶人三部曲”编剧）

“我们必须化危机为转机”

来大陆演出其实是非常非常心虚的，因为台湾的京剧底子不厚，真正唱得好的演员，差不多也都在这里了，但是在人文或是整个艺术的视野上，还是很广阔的。正是因为这样的原因，我们必须化危机为转机，所以选择了文学化。

我们这里只有一个戏校，能有一个京剧团已经很感激了，只能用有限的资源做最大的事。我们每年一定会做一部新编戏，一定是文学化的，是创新的，而观众大部分是年轻的学生，未必是传统戏迷。

■林谷芳：（禅者，文化评论人）

“国光不一定成熟，但是一个真实的实践过程”

现在不可能是一个出现剧种的时代，而是一个作品的时代。形式严谨规范的美学，那个时代一去不回头了，当代来讲，个人的自由度更大，可以出入古今，更可以回到个人的关照，你可以做一个全真的人。从这个视角看，国光不一定成熟，但是一个真实的实践过程。

[上海]

■单跃进（上海京剧院院长）

“国光在文学形象上的追求，几乎不带给观众任何晦涩”

国光所代表的台湾京剧现在某种程度上，预示了上海未来某个时刻的状态。不是倚靠京剧的荣耀就能稳坐泰山。从文化的背景来看，我个人由衷地欣赏国光，国光非常尊重传统，同时找到一把当代的钥匙。

首先是“伶人三部曲”的人物塑造，比较集中在女性视角，对人性的复杂有微妙的观察。就像《水袖与胭脂》中，李杨的情爱，精神上的重逢，也是一种诗情。《百年戏楼》所谈怨恨底下的情痴，也包含一种对人的宽容，而不是非白即黑。国光在文学形象上的追求，几乎不带给观众任何晦涩，宁可选择儒雅的直向，而非猎奇的艰深。

■蔡正仁

“是非常默契的组合，这个现象值得好好研究”

可以看到国光是一个非常默契的组合，这个现象值得好好研究，大陆要找这样整体的创作团队很难。如果单论传统戏的成就，国光在大陆可能排不上第九位，但是“伶人三部曲”大部分靠群戏，这就是他们的特色，当然也有魏海敏这样的角儿。我看国光，看到的是整个戏，对观众来说也是一个全方位的交互。国光精神值得我们探讨学习。

■史依弘

“他们是戏剧化的要求，而不是戏曲化的要求”

我个人非常喜欢，我看了《水袖与胭脂》，跟蔡老师想法一样，他们剧团，魏海敏当然没话讲，魏姐和唐文华，其他四梁四柱不是特别硬，但是他们是抱团的，能看到他们的理想是“在一起”。王安祈、魏海敏和李小平（“三部曲”导演），三个人是中心，所有人围着他们的理想。

独家热播-金玉良缘

主演：雷建华/唐嫣/罗晋/袁米/黄明/王自

热播-宫锁连城

主演：陆毅/袁姗姗/陈晓/杨蓉/高云翔

夺命地铁

主演：斯维特拉纳·库德钦科娃/谢尔盖·普斯科帕里斯/阿纳托利·比利

大闹天宫

主演：甄子丹/周润发/郭富城/夏梓桐/陈乔恩/甄子丹版美猴王震撼天庭

周末说四句排行榜

- 6322 高清图：刘汉庭庭审中情绪失控 [评]
- 2857 泰国航空航班上3名中国乘客用刀具互殴 [评]
- 2719 高清图：韩沉船失踪者家属经历不眠夜 [评]
- 2509 解放军中将回击英军：钓鱼岛早当靶场请别吃饭 [评]
- 2116 关于柯坪县4.12恐怖分子袭警枪击一案说明 [评]
- 1844 京津冀一体化开始，北京首家外迁企业落户邯郸 [评]
- 1763 云南男子泼水节耍耍妇女，朝脸猛泼趁机摸胸 [评]
- 1319 华润董事长遭举报涉贪 王文志称用证据配合调查 [评]
- 1313 “一男娶两女”新郎：现在感觉到很丢脸 [评]
- 1133 央企人士谈三峡集团人事：一变动一个窗一个 [评]

社区热点推荐

再曝与薄有染女人

更多内幕曝光(图) ……[详细]

从理念上看，他们是戏剧化的要求，而不是戏曲化的要求。戏剧化就是像《茶馆》，有很多角色都是小角色，但没有一个角色不在戏里；但是戏曲，其实龙套在边上是没有事（要做）的。用戏剧的手法排演戏曲，每一个人物都有事，每一个人物，就是拿一个木偶牵线，他都是有事的。这是我特别特别注意的，于是，就会很好看，没有一个人物是游离在外面的，不是只有角儿才能让观众感动，而是每一个人传递的东西都会让观众感动。

从王安祈的剧本，到李小平戏剧化的排练方式，都会让观众感动。我边上坐着的两个都是老观众，他们觉得这戏蛮新的，蛮有意思，我觉得这就够了，看戏有选择就够了。老戏、新戏，根据自己的口味来，你如果不喜欢，觉得它不是京剧，你可以选择不看。但是你不能阻碍说，这不是一条路，不能阻碍说，它不是京剧的一种。我觉得它至少是西皮二黄，它的音乐当中有一点像歌，或者有一点点轻盈的，这种音乐表达的方式，不会令人讨厌，不乏味。这就够了。

■王珮瑜

“他们非常尊重这个舞台，这个是我们缺少的”

泪点无数，对我来说。首先，这种舞台的表现形式是我比较喜欢的。《百年戏楼》这个戏有明显的发展脉络，是京剧发展和戏班发展的过程，京剧从鼎盛时期，怎么发展，怎么改革，我认为这个戏里可以找到某些答案。

我不认为传统戏一定是腐朽的，新戏一定是好的，因为艺术创作本身就是一个很主观的东西，但如果大家都能被愉悦到，就是好的。我在底下看《百年戏楼》，大家会有一种明确的感觉，就是情绪在跟着戏起承转合。台湾的京剧团从技术层面来说，总体水平不如大陆的剧团，大家看他们的戏，不要去强求，这个动作不到位，那个唱腔不对，这个不是重点，重点是看到台湾的京剧同行在舞台上有着那样的一份敬畏心，这份敬畏心恰恰是我们现在缺的。

2010年《百年戏楼》台湾首演，我看哭倒在台下，有很多共鸣的部分，作为一个京剧艺人，好像坐在台下看台上的自己。这个戏有很多专业词汇，也许普通观众看不懂，但我们特别有感触，所以这到底是演给唱戏的人看，还是替唱戏的人演给观众看。这是一个很有意思的点。

对国光整体的观感是——充满诚意！这种诚意，我在其它剧里比较少看到。《孟小冬》，之前录像和逸夫舞台的演出我都看过，这个戏如果没有魏海敏就不太成立。《水袖与胭脂》出乎我的意料，蛮喜欢的。

我们习惯于在戏里找到答案，看情节看技巧，如果这出戏让我搞不懂，就觉得不是一个好戏，其实不是的。现在很多好的舞台剧和演出，都会让大家带着问题思考，虽然这个不是京剧的欣赏习惯，京剧都要讲清楚的，显然，“水袖”已经打破观剧习惯了。我意外的是，观众里像我妈呀，还有很多七八十岁的老人，反而觉得蛮好看的，诗情画意，没有框框，唱念做表都很唯美。这不就行了吗？我们不能太拿它当一个京剧去看。对这次国光来上海演出，我觉得好感很多，最重要是演出团队对观众传达的诚意足够，打动我，哪怕你是粗糙的，不够成熟，但是你有诚意，就可以打动我。国光非常尊重这个舞台，这个是我们缺少的。

票务代理：永乐票务

订票电话：4006-228-228

订票链接：<http://www.228.com.cn/index.html>

- 女学生因称毛泽东出身也不好被红卫兵打死
- 谭晶产后首次现身一很瘦：已给生下宝宝
- 老公说：就算娶个天仙，三五年就没激情了
- 分不清真假记者的宣传部部长 置有何用？
- 怀孕前后对比，这得吓死多少还没当妈的姑娘

联系我们

客服热线：86-10-58511234
客服邮箱：kf@vip.sohu.com

扫描左侧二维码，关注搜狐娱乐微信

汇聚全球娱乐资讯，参与有奖活动赢大奖，快来加入！

- 应用
- 网易新闻
- 网易云音乐
- 网易云阅读
- 有道云笔记
- 网易花田
- 网易公开课
- 网易彩票
- 有道词典
- 网易首页
- 登录
- 注册免费邮箱
- 注册VIP邮箱(特权邮箱,付费)
- 微博
- 邮箱
- 免费邮箱
- VIP邮箱
- 企业邮箱
- 免费注册
- 快速注册
- 支付
- 一卡通充值
- 一卡通购买
- 我的网易宝
- 花田
- 找对象
- 搭建广场
- 我的花田
- 下载花田客户端
- 新闻体育NBA娱乐财经股票汽车科技手机数码女人论坛视频旅游房产家居教育读书游戏微博彩票车险真话应用酒香

网易新闻 网易首页 > 新闻中心 > 滚动新闻 > 正文

伶人三部曲：一次成功的“勾引”(图)

2014-04-21 08:10:48 来源: 东方早报(上海) 有0人参与 分享到

《水袖与胭脂》剧照 早报记者 高剑平 图

11楼

台湾国光剧团的“伶人三部曲”(《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》)终于看到了最后一部的最后一段,顶着“台湾第一青衣”美名的魏海敏身披一件明显取材于传统戏曲服装“腰包”却张扬着时尚气质的披风,字正腔圆地翩翩吟唱着《断桥》。连续追看了三部戏,看到这里,脑子里突然冒出一个八竿子打不着的形象——功夫熊猫。

如果用万氏兄弟的画风和金庸武侠的厚度去要求《功夫熊猫》,不仅是死路一条,而且是自己和自己过不去,看“国光”的戏也是这个道理。“国光”这个团有一身毛病,你看它一众演员高高矮矮、胖胖瘦瘦,以至于12个演员抬6只衣箱,没有2只是在同一水平线上的;它的编剧写来写去都是“戏中戏”,一出是新鲜,两出是雷同,三出就是犯困了;它的导演喜欢在原本挺干净的舞台上加若干零碎,从《水袖与胭脂》里的戏服到《百年戏楼》里的红椅子,吊上吊下好不忙碌,却让人不知所云,透着唯恐观众不能洞察导演用心的不自信;还有它的几位主演,虽然在台湾都稳坐各个行当的头把交椅,但你完全可以说,那也就是在台湾……即使是科班出生、从北方昆曲剧院辗转落户“国光”的温宇航,改唱京剧小生时的嗓音穿透力也要被我们这里的金喜全随便甩几条马路。

数码
人像和风光摄影
需要哪种镜头
易向易答栏目为您解答数码方面的各种困惑。

JHD 金恒通车品

随时涨价 限量抢购 299 清凉坐垫

用户名

密码

登录

注册/会员/忘记密码

我要发言 | 我的发言 | 我的帖子 | 网站地图

东方早报 新闻 财经 体育
dfdaily.com

搜索

4月23日 星期三 15:44

上海 - 晴 20°C

数字报 | 报刊 | 东早杂志 | 邮件服务

手机版 | 订报 | 总编信箱 | RSS订阅

要闻

大都会

国际

中国

长三角

言论

牛市

财经

文化

体育

大力打击网络盗版

严厉打击网络盗版 共建健康网络环境

所有留言, 首页 > 文化 > 正文

文章正文

复制链接 | 邮件推荐 | 打印 | 收藏 | RSS | 单页阅读 | 评论(0)条

转贴:

被神化的国光剧团

梁易之 发表于2014-04-21 06:56

《百年戏楼》是个好戏吗？这个问题很难回答。上座，掌声，微博，或许都会回答说这是个好戏。但如果去掉顶在“国光”头上有些晃眼的光环，《百年戏楼》实在很难当得起一个好。

《百年戏楼》是个好戏吗？

这个问题很难回答。上座，掌声，微博，或许都会回答说这是个好戏。但如果去掉顶在“国光”头上有些晃眼的光环，《百年戏楼》实在很难当得起一个好字。

全剧中所有唱段都是京剧名段，戏中戏，本是一个讨巧的技法。但用多了，让人一恍惚有戏曲晚会大联唱的错觉。而显然传统唱段的演绎，除了魏海敏稍稍还过得去，其余则于京剧远未登堂入室，此言或许失之刻薄，但却也是事实。传统唱段无论怎样精巧安置，观众必然是会带着一点“老戏”的要求去欣赏，于是在此之下，国光的劣势暴露无遗。温宇航作为昆曲演员，转唱京剧的确不易。但不易，不能作为不好的借口。在戏里，编剧写了三代人改行。于是在台上，我们也看到了跨行，但正如戏里说的，“死过一回”，才能改行。此语细细想想，却是大讽。

诚然，现代戏本就是戏曲的难题，现代戏的唱词更是难写。这或许可以理解为创作者们面对京剧现代题材时的“取巧”。又或许他们想挑战一种新的形式。用大白话写诗，或许是追求“文学美”的国光所不屑为之的。但剧中的有些拼贴却显得与剧情并不服帖。同样是只用传统唱段来做现代演绎，田蔓莎的《情叹》无疑比之高明太多。“唱”本来应是戏曲比之话剧更具感染力的手段，放弃了这个手段，也无怪乎这部戏会被人认为“京剧普及式”的演出。

从艺术水准而言，这些年国光最让人惊艳的是数年前的《金锁记》，虽然失之过火，却胜在戏剧张力饱满。如今看来，这得益于张爱玲小说本身的文学力量，使得其时编剧在故事、结构、人物等方面的功力缺陷尚未暴露。而魏海敏的表演能力也在剧中得到了完全的发挥。而此次国光“伶人三部曲”却使得问题严重暴露。《百年戏楼》本可以是个好题目，却是硬生生被做成一篇偏了题的文章。国光向以“文学追求”为卖点，但剧本的文学性并不仅仅是几句漂亮煽情的台词，更非是空洞抽象的“思辨”。戏剧写的是人，演的是人，没有丰满的人物，再深刻的台词也只能沦为口号。符号化的人物在《百年戏楼》里比比皆是。华家三代人面目模糊，只见情节，未见性格。上下半场，两个故事，其间并一个统一主题一以贯之。用一家，一双鞋来贯穿，毕竟只是小技，并非神笔。从这个角度说，《百年戏楼》充其量只是“形不散而神散矣”。把故事讲好，把人物写好，这是戏剧的第一要务。即使是在舞台剧趋于综合化的今天，文本可以不是中心，表演可以不是中心，但“人”无论何时都该是中心。

然而这样一篇偏了题的文章却博得了众人的一致叫好，这却是让人感到心惊的。过度神化的国光，从一个侧面显现出上海本土创作的衰微。话剧加唱，空洞的故事，无血肉的人物，国光几乎集齐了所有这些早已被反复提及的弊病，而这样的剧作在上海的舞台上比比皆是。我们排斥着本土戏剧的过度概念化，却对来自海峡彼岸的作品异常宽容。这背后所透露出的文化“不自信”可见一斑。

而其中所谓末剧节的“文革”片段，让一些人“热血沸腾”，击节叫好。然则这种“热血沸腾”里有多少理性的思考？姑且不论这个片段的处理是否有抄袭电影《霸王别姬》之嫌，对“文革”的处理，从某种程度上说，也许是另一种形式的“脸谱化”与简单化。而结尾看似风轻云淡的原谅，那句如同心灵鸡汤般的台词“是许仙原谅了白素贞，还是白素贞原谅了许仙”，美化了个人对大时代迷失所需承担的责任。错似乎都在时代，个人无需为集体的罪过而担责。是非分明了，太较真了，日子就过不下去了。以这样的态度去审视我们民族最为伤痛的一段历史，无论如何都是太过轻薄了。当我们一看到能够表现“文革”就拍手叫好时，也许更须警惕历史会成为哗众取宠的“谱头”。

对于历史的反思，是需要十分地审慎，更是需要最为严厉地自我批判。否则便会流于自我发愤，有评论“不懂戏曲史，不是梨园行的人，不会懂得这种哀伤”，这是对自我批判缺失的掩饰。将茶余饭后那些不可与外人道的梨园八卦，包装成悲情故事，也不等同于挖掘历史，更不会带来厚重感。历

文化排行榜

- 1 于正称琼瑶公司看过剧本 回应:阿姨没
- 2 “舌尖2”今晚播准备喇叭口水吧!
- 3 女律师和落魄男的4天4夜
- 4 “我不需要通过《我是歌手》证明自己
- 5 五角场
- 6 琼瑶举报于正抄袭:心如刀绞一“气”病倒
- 7 张曼玉一定是人气最高的那位
- 8 科恩兄弟影片《冰血暴》变身迷你剧
- 9 “一个颁奖礼就能看出香港电影人的团结
- 10 汉学家葛浩文谈“中国文学为何在西方不

史，来自于清醒与冷静的反思，而非乞怜式的自怨自艾。百年戏曲，即便只是京剧，难道只有这些被回了无数次炉的冷饭？不难想象这样的故事，会让上海乃至大陆的戏曲界陷入集体的感伤，因为他们终日沉浸在被时代遗弃的哀叹里，而从未找一面不变形的镜子认真地照一照自己。他们忘了，戏剧人应是为时代民众之伤痕而登高一呼，而非如孩童般，向众人大声叫嚷着自己那小小的伤口，乞求同情或是尊重。戏剧人的尊严，不靠讲述自己的悲情而来，而在于他们为他人讲述了什么。“寡人妻孤人子谁来存问？”（程派剧目《春闺梦》，创作于1930年代）那个时代的戏曲人，曾在台上为苦于战乱的民众，唱出这样的句子。旧梨园也曾有文人风骨，伶人中也有胸怀天下者。用一位观众的话说：人的格局可以小，戏的格局不可小。倘若创作者的格局不大，戏的格局又岂会不小？

肯尼迪说：不要问国家为你做了什么，先问问你为国家做了什么。同样的，我愿那些被《百年戏楼》感动的梨园诸君们时常自问，究竟是时代辜负了你们，还是你们辜负了时代。此语若责之过切，只为殷鉴甚深。

录入编辑：王卉

关于更多 **剧团** 的新闻

- 温州市瓯剧团今天在沪免费开讲座
- “60岁”滑稽剧团研讨姚周滑稽
- 台湾剧团年底扎堆上海
- 三个西班牙人引爆“爱丁堡前沿剧展”

标签:

文本地址:

转帖: 新浪微博 腾讯微博 开心网 人人网 QQ空间

评 0

用户名: 密码:

评论前请先登录

读者评论仅供读者表达个人看法,并不表明东方早报网同意其观点或证实其描述。

Copyright © 《东方早报》2003-2012 All rights reserved.
 社址: 上海市延安中路839号 (邮编 200040)
 电话: 021-62471234 传真: 021-62475181 E-mail: dfdaily@wxjt.com.cn
 广告投放热线: 021-62890078 新闻爆料热线: 962288 咨询合作电话: 021-62471234

念念不忘必有回响：两岸京剧界传承创新迎新机缘

2014年04月23日 16:00 台海网 我有话说 收藏本文

A A+

关注：台海网

念念不忘必有回响：两岸京剧界传承创新迎新机缘

海峡导报

台海网(微博)4月21日讯 “猛回头，避雨处，风景依然……”19日深夜，随着台湾国光剧团头牌青衣、梅葆玖先生的台湾大弟子魏海敏完成《断桥》中那柔肠寸断的西皮散板，上海大剧院的观众席上响起雷鸣般的掌声。

是巧合，也是两岸京剧人心有灵犀。过去一周，就在中国国家京剧院于魁智、李胜素一行在台北连续六天献演《群英会》、《穆桂英挂帅》等七场大戏时，同期台湾知名的国光剧团正在上海首次集中献演京剧创新剧目《伶人三部曲》——《孟小冬》、《水袖与胭脂》和《百年戏楼》。

2014年是中国京剧界极具历史纪念意义的一年，这个甲午马年恰逢京剧大师梅兰芳诞辰120周年，“叶派”创始人叶盛兰诞辰100周年，以及京剧名家李少春诞辰95周年，纪念盛事不断，两岸京剧界的传承与创新也迎来了新机缘。

中国国家京剧院自1993年在台首演以来，已是第18次赴台演出，而台湾国光剧团近年来赴大陆交流和演出也日渐频繁。

今年两岸京剧剧目交流方面最有看头的就是“梅派”大戏，大陆到台湾演出的《穆桂英挂帅》和《霸王别姬》都是经典戏、重头戏，而国光剧团“登陆”的最大亮点就是海峡彼岸的“梅派”代表人物魏海敏。她带来的创新剧目中，也绕不开《白蛇传》《贵妃醉酒》等“梅派”经典蓝本。

1991年拜师梅葆玖先生的魏海敏，无疑是国光剧团《伶人三部曲》中最耀眼的明星，她在两岸戏迷中人气颇高。

“尽管这次到上海演的不是传统大戏，但上海观众的包容度非常高，他们乐意见到我们创新。”打开京剧的话匣子，魏海敏娓娓道来。

她说，比如在《百年戏楼》中采用了“戏中戏”的手法，借镜了话剧和电影的技法；又比如在《水袖与胭脂》中，京剧也开始尝试“后现代”，运用文学的假设，畅想杨玉环化身太真仙子后的所思所遇。她认为，近年来剧团的这些全新艺术尝试，是希望通过多元化的艺术整合，吸引更多观众“走进戏院、走近戏曲”，实现“在创新中传承”。

据了解《伶人三部曲》是近年来台湾京剧界颇具新意的系列原创作品。以京剧为基础，《孟小冬》、《水袖与胭脂》和《百年戏楼》分别运用了歌舞剧、昆剧、话剧等表现手法，将人物和故事多角度、多层次地立体呈现在舞台上。

“三部曲”的故事本身更是构思精妙，从小人物到大历史，又不乏年轻人钟爱的“穿越”概念，上演一周来，几乎场场高朋满座。

大陆知名戏曲研究者翁思再在座谈会上说：“这是难得一见的创新，既呈现了扎实的中华传统戏曲功底，又大胆突破，勇于‘解构’京剧，并已形成了‘国光’自身的风格特点”。

“念念不忘，必有回响。”魏海敏说，这些年，两岸京剧界在传承和创新方面大家几乎都是“心往一处想”的，但凡在艺术创作上有一些突破，海峡彼岸的包容度也逐步增强。

据了解，今年7月，上海大剧院即将推出的“大剧院版”新编京剧《金缕曲》也已敲定了海峡两岸的合作团队，其中应邀而来的导演，正是国光剧团《伶人三部曲》的导演李小平。

头条推荐

- 【财经】港媒称华润朱林请领导吃顿饭花60万元
- 【科技】新浪科技特别策划：中国互联网20年
- 【博客】从法律角度看内地女童香港被绑架案
- 【教育】最牛学霸宿舍：5姐妹考上中科院读研
- 【健康】什么程度算手机依赖症 洗发水该不该常换
- 【专栏】袁越：牛奶中的恶魔

推荐视频

更多 >

新浪新闻客户端
点击或扫描下载

Samsung GALAXY S5

WINTER WOMEN'S WEAR
冬天掩不住的线条

热门图片

更多 >

老照片里的南海百年之争
摊贩被城管打伤儿子走失
中国互联网20年
货车撞见驾车撞民警

“相信两岸共同的智慧，会非同凡响，这取决于两岸戏剧艺术工作者的彼此信任，未来在同一个舞台上，有望激荡出更耀眼的火花。”李小平说。（记者许晓青、李寒芳）责任编辑：许巧娜

（原标题：念念不忘必有回响：两岸京剧界传承创新迎新机缘）

智投·热点

精彩博文

更多 >

揭秘丽江茶马古道文化

玉渊潭樱花盛开的时候

- 莎士比亚书店的前世与今生
- 1852年美国苦力船上的华工暴动
- 汉之前的富一代们是如何积累财富的
- 费孝通爱妻为何魂断大塚山？
- 鲁迅讲过的关于李鸿章的冷笑话
- 陈圆圆不是妓女是命运坎坷的明星
- 曹操惩治贪官污吏的奇绝手法

微博推荐

amy非凡旅行家
非凡旅行家主编

信仰的力量61
德州晚报记者

漯河清源围...
电视台制片人

剑心_11K
香港著名博客

张硕New
北京日报记者

丽江洛洛
丽江唯美业经理

春卷
Pchome总编

潮人谷DJ兜
广东电台DJ

DJ刘薇
天津电台DJ

gzbn罗丹
主播罗丹

+ 一键关注

关注更多资深媒体人

【更多热点请上新浪新闻APP 随时随地掌握天下大事】

欢迎发表评论

分享到:

收藏 | 保存 | 打印 | 关闭

猜你喜欢

< == > 看过本文的人还看过

- 甘肃舟曲：被指豆腐渣工程与泥石流无直接关系
- 山西长治警官被曝有8个身份证后仍正常上班
- 李克强复信赞三联书店深夜书房(原件图)
- 美国宣布向乌追加5800万美元一揽子援助
- 上海民警佩枪巡逻引走火误伤平民之扰
- 请用微信扫码登录，推荐效果更好！
- 南京将实行学前一年基本免费教育
- 刘汉刘维特大涉黑犯罪集团案公诉纪实
- 美媒称沉船暴露韩国文化弊端 只求效益不顾安全
- 习近平同韩国总统通话探讨朝鲜半岛形势
- 澳联合协调中心宣布因天气恶劣暂停空中搜索

秒拍精选

车模明星酷炫炫艺

靓丽车模就是这个范儿

出镜神的车模

车模出镜的真相!

北京车展亿元豪车售罄

韩建捕失事客轮4船员

田馥钰退出歌坛揭娱乐圈幕

失恋后自暴自弃10大女星

我有话说……

欢迎发表评论

请输入评论内容

微博账号/博客/邮箱

请输入密码

下次自动登录

注册 | 忘记密码?

发布

國光劇團伶人三部曲 驚豔上海

【聯合報／胡明揚／上海報導】

2014.04.21 02:52 am

來自台灣國光劇團的「伶人三部曲」最後一部「百年戲樓」4月19日在上海大劇院進行了最後一場演出，為台灣國光劇團在上海一周的演出畫上完美句點。台灣國光劇團一直追求的「京劇新美學」在三部戲中得到完整詮釋，力圖引進年輕觀眾的努力，備受大陸戲劇同行關注。

作為「伶人三部曲」的主角、台灣知名旦角魏海敏表示，她這次在上海一周演繹三部曲非常盡興，將這幾年的表演理念，創作的創意，一氣呵成堆

疊出來。「伶人三部曲」更代表台灣國光劇團對伶人的景仰，對演藝人員的關懷。將伶人在歷史長河中的地位，以及伶人所處的環境，追求的藝術高度，做了一個非常好的連結。

魏海敏指出，尤其首度在大陸公演的「百年戲樓」，劇情觸及大陸敏感的文革話題，結果觀眾看得津津有味，非常喜歡，令她十分感動。

國光劇團系列新編京劇「伶人三部曲」一孟小冬、水袖與胭脂、百年戲樓，在上海大劇院首次有開創性的演出，從4月12到19日一周來演出6場，吸引了上海老中青三代戲迷一波波的熱潮，更在大陸戲劇同行間引發關於京劇未來發展方向的探索和熱議。

此次登陸上海的「伶人三部曲」主創人員，融合國光藝術總監王安祈、台灣千面青衣魏海敏和台灣國家文藝獎得主導演李小平，堪稱「國光鐵三角」的黃金組合。

台灣國光劇院的「掌門人」團長鐘寶善對此次演出十分感慨，他說，三部曲純有台灣戲曲工作者自編自製，在兩岸首度呈現三齣創新大戲，是一次前所未有的嘗試。京劇在兩岸面臨不同的困境，但面前的危機即轉機，希望國光藉由「京劇新美學」思維力求突破，從觀眾的口碑出發，打造華人文化圈的戲曲新品牌。

【2014/04/20 聯合報】 @ <http://udn.com/>

台灣國光劇團「伶人三部曲」在上海大劇院公演一周於前天圓滿落幕，三齣戲均由國光當家花旦魏海敏領銜主演。
胡明揚／攝影

 分享

两岸京剧人互访交流 京剧传承创新迎来新机缘

正文 我来说两句 (0人参与)

扫一扫到手机

2014年04月22日 10:30 来源: 搜狐娱乐

手机客户端 | 保存到博客 | 每日

“猛回头，避雨处，风景依然……”4月19日深夜，随着台湾国光剧团头牌青衣，梅葆玖先生的台湾大弟子魏海敏完成《断桥》中那柔肠寸断的西皮散板，上海大剧院的观众席上响起雷鸣般的掌声。

是巧合，也是两岸京剧人心中有灵犀。过去一周，就在中国国家京剧院于魁智、李胜素一行在台北连续6天献演《群英会》、《穆桂英挂帅》等7场大戏时，同期台湾知名的国光剧团正在上海首次集中献演京剧创新剧目《伶人三部曲》——《孟小冬》、《水袖与胭脂》和《百年戏楼》。

2014年是中国京剧界极具历史纪念意义的一年，这个甲午马年适逢京剧大师梅兰芳诞辰120周年、“叶派”创始人叶盛兰诞辰100周年，以及京剧名家李少春诞辰95周年。纪念盛事不断，两岸京剧界的传承与创新也迎来了新机缘。

中国国家京剧院自1993年在台首演以来，已是第18次赴台演出。而台湾国光剧团近年来赴大陆交流和演出也日渐频繁。

今年两岸京剧剧目交流方面最有看头的就是“梅派”大戏，大陆到台湾演出的《穆桂英挂帅》和《霸王别姬》都是经典戏、重头戏，而国光剧团“登陆”的最大亮点就是海峡彼岸的“梅派”代表人物魏海敏。她带来的创新剧目中，也绕不开《白蛇传》、《贵妃醉酒》等“梅派”经典蓝本。

1991年拜师梅葆玖先生的魏海敏，无疑是国光剧团《伶人三部曲》中最耀眼的明星，她在两岸戏迷中人气颇高。

“尽管这次到上海演的不是传统大戏，但上海观众的包容度非常高，他们乐意见到我们创新。”打开京剧的话匣子，魏海敏娓娓道来。

她说，比如在《百年戏楼》中采用了“戏中戏”的手法，借鉴了话剧和电影的技法；又比如在《水袖与胭脂》中，京剧也开始尝试“后现代”，运用文学的假设，畅想杨玉环化身太真仙子后的所思所遇。她认为，近年来剧团的这些全新艺术尝试，是希望通过多元化的艺术整合，吸引更多观众“走进戏院、走近戏曲”，实现“在创新中传承”。

据了解《伶人三部曲》是近年来台湾京剧界颇具新意的系列原创作品。以京剧为基础，《孟小冬》、《水袖与胭脂》和《百年戏楼》分别运用了歌舞剧、昆剧、话剧等表现手法，将人物和故事多角度、多层次地立体呈现在舞台上。

“三部曲”的故事本身更是构思精妙，从小人物到大历史，又不乏年轻人钟爱的“穿越”概念，上演一周来，几乎场场高朋满座。

大陆知名戏曲研究者翁思再说：“这是难得一见的创新，既呈现了扎实的中华传统戏曲功底，又大胆突破，勇于‘解构’京剧，并已形成了‘国光’自身的风格特点。”

梅葆玖 魏海敏 于魁智 李胜素 搜狗搜索

热词: 查基专音 九天后开唱 荧光海牌 美且鉴别法

今日看点

热点视频 | 影视剧 | 综艺 | 原创

“念念不忘，必有回响。”魏海敏说，这些年，两岸京剧界在传承和创新方面几乎都是“心往一处想”的，但凡在艺术创作上有一些突破，海峡彼岸的包容度也逐步增强。

据了解，今年7月，上海大剧院即将推出的“大剧院版”新编京剧《金缕曲》也已敲定了海峡两岸的合作团队，其中应邀而来的导演，正是国光剧团《伶人三部曲》的导演李小平。

“相信两岸共同的智慧，会非同凡响，这取决于两岸戏剧艺术工作者的彼此信任，未来在同一个舞台上，有望激荡出更耀眼的火花。”李小平说。

(文章来源：中国文化报/作者：许晓青 李寒芳)

票务代理：永乐票务

订票电话：4006-228-228

订票链接：<http://www.228.com.cn/index.html>

独家热播-金玉良缘

主演：雷建华/唐嫣/邵音音/黄明/王阳

热播-宫锁连城

主演：陆毅/袁姗姗/陈晓/杨蓉/高云翔

夺命地铁

主演：斯维特拉纳·库德钦科娃/谢尔盖·普斯科帕里斯/阿纳托利·比利

大闹天宫

主演：甄子丹/周润发/郭富城/夏梓桐/陈乔恩/甄子丹/甄子丹/甄子丹

扫描左侧二维码，关注搜狐娱乐微信

汇聚全球娱乐资讯，参与有奖活动赢大奖，快来加入！

原标题：两岸京剧人互访交流 京剧传承创新迎来新机缘

(责任编辑：崔延)

去搜狐首页

分享： [Icons] [保存到博客]

本文相关推荐

- 京剧演员李胜素的现任... **HOT**
- 京剧演员张火丁的丈夫是谁
- 京剧演员于魁智的妻子
- 京剧演员李胜素的丈夫
- 京剧旦角演员
- 于魁智京剧名段欣赏
- 李胜素京剧名段欣赏
- 京剧名段欣赏mp3
- 孟广禄京剧名段欣赏
- 张火丁京剧名段欣赏
- 京剧脸谱图片
- 李胜素京剧名段42首

我来说两句 (0人参与)

评论内容输入框

发布

搜狐登录 微博登录 QQ登录 快速发表

还没有评论，快来抢沙发吧！

热评话题

- 评论：一泼尿引发口水战 香港何时变得“暴
- 中日海军长官：钓鱼岛可能撞枪走火-搜狐军
- 内地孩童香港小便 超6成网友称港人有偏见
- 奥巴马首次公开声称“钓鱼岛适用于美日安
- 中科院院士光脚穿布鞋做报告 网友：太有范
- 奥巴马首次表态：钓鱼岛由日本管理 适用安保
- 香港警方还原幼童小便事件：2岁幼童其实是
- 希特勒生日日本右翼游行 否认南京大屠杀
- 习近平访欧：让欧洲梦与中国梦有更多交汇
- 追踪山西一副局长持8身份证：当事人仍正常

搜狐正在使用畅言

我来说两句排行榜

- 6322 高清组图：刘汉庭审中情绪失控 [评]
- 2857 泰国航空班机上3名中国乘客用刀互殴 [评]
- 2719 高清组图：韩京丽失踪者家属经历不眠夜 [评]
- 2509 解放军中将将击美军：钓鱼岛早当靶场 请别吃惊 [评]
- 2116 关于柯坪县4.12恐怖分子袭警枪案一案说明 [评]
- 1844 京津冀一体化开始：北京首家外迁企业落户邯郸 [评]
- 1763 云南男子泼水节狠妻妇女：朝脸猛泼趁机撒泼 [评]
- 1319 华润董事长遭举报涉贪 王文志称用证据配合调查 [评]
- 1313 “一男娶两女”新郎：现在感觉到很丢脸 [评]
- 1133 央企人士谈三峡集团人事：一般动一个雷一个 [评]

社区热帖推荐

再曝与薄有染女人 更多内容曝光(图) .....[详细]

可是，很奇怪，三部戏五场演出，上座率很给面子，评论倒向两个极端。微博上翻翻，赞美之辞占主流，屏蔽那些一看就是戏曲圈里的熟面孔，点赞的大多是离京剧有一点距离的人。前几天遇到一位资深媒体人，算是对戏曲有不少认知却打心眼儿存有抵触的，开口竟然游说我“一定要去看‘国光’，问他：你去看了吗？却道没有，那凭什么说一定要看？原来是看了宣传用的材料，深深地被品相吸引了。

其实我也是被品相吸引去的。吸引和评价无关，如果不是好莱坞“偷”了我们的熊猫，而且还搞出这么个怎么看怎么丑却怎么看怎么萌的熊猫，大概我对《功夫熊猫》的兴趣会折去大半——你会去看一部关于熊猫的国产动画片吗？一部从形象到故事，大体总归“就是那样了”的作品，有什么好看的？可是好莱坞那个又丑又萌的熊猫会捣腾出什么故事来？我的想象力够不到，所以特别想去看。看“国光”的“伶人三部曲”就是这个逻辑，直觉在说：孟小冬（《孟小冬》），杨贵妃成仙了（《水袖与胭脂》），一群唱戏人（《百年戏楼》），这三个题材看着都饶有意思。再看看海报——不得不承认，台湾发达的广告业造就了高品质的艺术文宣，“伶人三部曲”像其他台湾出品的舞台剧一样，每一款海报都富有精致的美感，且弥漫着直抵人心的诱惑力。海报这件宣传工具，美是第一的，功能也是同等要紧的，我们这里的很多戏剧海报，美不美很难说，大多是一副拒绝沟通的态度，很要命。

走进剧场，赫然看见“京歌剧《孟小冬》”，再看其他两部戏，均打着“京剧舞台剧”的前缀，不禁心里一凛：这是要搞混搭的节奏呢？还是因为在关公面前耍大刀，底气不足，所以忙不迭要和正统撇清干系？好像在说“我不是正统，别拿正统来和我说话”。看完了三部曲，又看了几篇“国光”的报道，我发现上述想法只是个人的白日揣测，这看似混搭的前缀实则是准确表达了“国光”的自我定位。

在戏曲空气稀薄的台湾，“国光”一直以普及京剧，吸引年轻观众为使命——“使命”可能还是个客气的用词，背后恐怕隐藏着求生存的无奈。虽然戏曲在大陆的生存土壤也越来越贫瘠，但与台湾相比，总还有富农看贫农的优越感。多年以来，两岸戏曲人在培养观众这点上的认知是共同的，投入的努力也都是巨大的。在普及戏曲的道路上，大陆基本上走的是送戏进校园、进社区，着重点在于“送”，但对送进去的戏甚少周全的考虑，常常是挑选一些看似比较通俗易懂的现成剧目，以为这就是普及京剧，反观“国光”，它走的是一条截然相反的路，而且这些年大有一条道走到底的劲头。从“伶人三部曲”以小见大地剖视，选材新颖，能够在最短时间引发观众的好奇：“戏中戏”结构，将京剧与其他艺术形式混搭，避免单一的表现形式引发观众的观赏枯燥感，但叙事抒情的青黛之处必由京剧表达，彩头永远留给京剧，几位主演尤其是魏海敏唱作俱佳，能以几近于“点送”的准确度和强度在短时间内让观众领略到正统京剧的魅力。这样的设置让初接触的观众既尝到京剧的甜头，又藏起了戏曲的沉闷，不失为“勾引”新观众的好方法；强调剧本的文学性，虽然目的是普及，却并不降格以求，反而更端起文化的架子。

我最喜欢的《水袖与胭脂》乃是取《镜花缘》的意境，故事在《长生殿》、《长恨歌》和新编杜撰之间交织穿梭，纵横捭阖，丰富的想象力令人惊叹，剧中还充满了典故，借喻、讽刺，信息量极大，表现形式又忽京忽昆，没有文学或戏曲积累的观众难免看得哇哇大叫：跟不上啊看不懂！可是，有多少看“云门舞集”的观众在演出结束后一头雾水地走出剧场，下次却还是第一时间去买票？台湾的戏剧人屡屡给我们上这样一种课：看懂不是观众对舞台艺术唯一的诉求，剧场艺术的一大魅力是观众在同一个物理空间里在精神上与艺术创作者展开了交流甚至角力。“国光”在文化上的“拔高”，有种“我是一座山峰，爬上来你才是好汉”的姿态，挑逗观众的文化好胜心，制造观众对京剧艺术的仰视，与我们这边“喂饭吃”的低姿态戏曲普及正好相反。

我有一位留英的朋友，平日酷爱音乐剧和摄影，对戏曲的态度是“笑而不语”，却是魏海敏的粉丝，起于《楼兰女》和《金锁记》，喜欢魏海敏的多变和演技，“不像我们这里的戏曲演员，看上去什么角色都演了，其实只是在演他/她自己”。有一次魏海敏在上海大剧院演传统京剧《白蛇传》，他特意去看，看到一半却逃掉了，事后评论两点：一是受不了单调的舞台感和冗长的叙事，二是以后有魏海敏的新编剧必要再看。此人绝对是京剧普及的对象，但魏海敏的京剧普及显然在他身上成败对半——他是魏海敏的观众，却不能说是京剧的观众。不知前一周的上海大剧院，类似此君的观众有多少？微博上给“国光”点赞的人里，这样的观众又占多少？

- 新闻推荐 22 进入新闻频道 >
- 15名证人称“城管用秤砣打人”不实
- 美国母家为护2岁女儿与狗搏斗 咬下狗耳朵(图)
  - 女子被指责不让座 抓公交栏杆飞踹老人脸部(图)
  - 院士光脚穿布鞋做报告走红 被称“扫地僧”(图)

有集昔日兄弟攻城

巧法狐臭，腋下留香(图)

丐航海成“位置”终于确定

3步巧解数理化难题(图)

新闻推荐

进入新闻频道 >

- 李连杰壹基金被指贪3亿善款 回应：重建需要
- 内地幼教香港街头小便真相调查(图)
  - 贾斯汀·比伯参拜日本靖国神社遭网友围攻
  - 处女座霍尊：星二代和干爹都是对我的恶念中伤

马航最后一张照片被发现

女子监狱不为人知的秘密

热点新闻

进入新闻首页 >

- 湖北原副省长涉贪数亿元 或牵案中案
- 山西长治警官被曝有8个身份证 仍正常上班
  - 甘肃舟曲回应“豆腐渣大坝”：与泥石流无关系
  - 台湾反核民众包围立法院 与警方冲突9人被拘

可是，魏海敏与京剧能分吗？有必要分吗？在这个时代，戏曲越来越边缘化，戏曲普及的首要任务是扩大观众群，消除大众对戏曲的陌生感和排斥感。有兴趣钻研门道的观众毕竟是极少数，大多数观众并不关心京剧与昆曲、舞剧、话剧的本质区别，他们要的就是一个“让我走进剧场并坐下来看戏的理由”。这方面，“国光”做到了。他们的作品真的很像《功夫熊猫》，看上去是很熟悉的旧玩意。

却生生散发出诱人的吸引力，看完了觉得还不错，还想再看看续集。而且，以“国光”所拥有的资源来衡量，他们的作品不得不令人叹服。剧场里，常听到人们赞叹“国光”作品呈现出的虔诚和敬业，就这一点，同样坐在观众席里追看“伶人三部曲”的大陆同行，不知他们作何感想呢？

本文来源：东方早报

分享到:

已推荐 0

关键词阅读: [国光](#) [京剧](#) [戏曲](#)

- 被神化的国光剧团 2014/04/21
- 伶人三部曲：一次成功的“勾引”(图) 2014/04/21
- 台湾“伶人三部曲”引发两极热议(图) 2014/04/20
- 一次向戏曲舞台满含诚意的致敬(图) 2014/04/20
- 快钱CEO美国光当选第二届浦东年度经济人物 2014/04/18

延伸阅读

- 裸体京剧
- 我要会娶妓的男生

0 人参与

网易新闻客户端 下载

六旬老太产下通灵白蛇

35张世界最惊人的照片

热点新闻

韩国客轮沉没已确认121人遇难 181人仍下落

- 预算法修正草案三审 拟适度放开地方政府举债权限
- 日本146名议员参拜靖国神社 安倍晋三供奉祭品
- M370搜寻暂无重大发现 “金枪鱼”展开第9次搜索

猜你喜欢

北京城管与卖“古董”商贩起冲突 6人受伤

- 广场舞大妈不满社区放电影占场给放映机断电
- 杨冪怀孕7个月晒自拍 身形苗条大肚不显引惊叹
- 女模黄诗诗撞脸林志玲 相似度达90%险遭强抱

高血压发病根源大揭秘 动物园抓获百米巨蟒

湘西惊爆冥界结婚事件 洞房夜丈母娘强行指导

50大赢家
奔驰大奖 舍我其谁
 央视50分级基金买卖大赛火热进行中!

首页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-债券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博-视频-专栏-看点-问达-培训 [登录](#) | [注册](#)

和讯新闻 2014年4月24日 星期四 [和讯财经新闻免费下载](#) [股票/基金](#) [微博](#) [新闻](#) [博客](#) [和讯搜索](#)

资讯 滚动 金融资本 国内经济 产业经济 经济史话 产品 专题 新闻周刊 一周深度 人物 访谈 服务 公益 读书 商学院 部委 理财产品 时事 公司新闻 国际经济 生活消费 财经评论 产品 话题 和讯预测 法律法规 封面 数据 服务 天气 藏品 奢侈品 日历 理财培训

和讯定期盈 七日年化收益率 **最高达7-10%**

和讯通 上市公司 舆情管理平台

和讯网 > 新闻 > 正文 [扫一扫下载手机和讯网](#)

伶人三部曲：一次成功的“勾引”

字号 [大](#) [小](#) [中](#)

2014年04月21日 11:07:43 来源：东方早报

[评论](#) [邮件](#) [打印](#)

《水袖与胭脂》剧照 本报记者 高剑平 图

台湾国光剧团的“伶人三部曲”（《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》）终于看到了最后一部的最后一段，顶着“台湾第一青衣”美名的魏海敏身披一件明显取材于传统戏曲服装“腰包”却张扬着时尚气质的披风，字正腔圆地翩翩吟唱着《断桥》。连续追看了三部戏，看到这里，脑子里突然冒出一个八竿子打不着的形象——功夫熊猫。

如果用万氏兄弟的画风和金庸武侠的厚度去要求《功夫熊猫》，不仅是死路一条，而且是自己和自己过不去，看“国光”的戏也是这个道理。“国光”这个团有一身毛病，你看它一帮演员高高矮矮，胖胖瘦瘦，以至于12个演员抬6只衣箱，没有2只是在同一水平线上的；它的编剧写来写去都是“戏中戏”，一出是新鲜、两出是雷同、三出就是犯困了；它的导演喜欢在原本挺干净的舞台上加若干零碎，从《水袖与胭脂》里的戏服到《百年戏楼》里的红椅子，吊上吊下好不忙碌，却让人不知所云，透着唯恐观众不能洞察导演用心的不自信；还有它的几位主演，虽然在台湾都稳坐各个行当的头把交椅，但你完全可以说：那也就是在台湾……即使是科班出生、从北方昆曲剧院辗转落户“国光”的温宇航，改唱京剧小生时的嗓音穿透力也要被我们这里的金喜全随便用几条马路。

可是，很奇怪，三部戏五场演出，上座率很给面子，评论倒向两个极端。论坛上翻翻，赞美之辞占主流，屏蔽那些一看就是戏曲圈里的熟面孔，点赞的大多是离京剧有一点距离的人。前几天遇到一位资深媒体人，算是对戏曲有不少认知却打心眼里存有抵触的，开口竟然游说我“一定要去看‘国光’”。问他：你去看了吗？却道没有，那凭什么说一定要看？原来是看了宣传用的材料，深深地被品相吸引了。

其实我也是被品相吸引去的，吸引和评价无关。如果不是好莱坞“偷”了我们的熊猫，而且还搞出这么个怎么看怎么丑却怎么看怎么萌的熊猫，大概我对《功夫熊猫》的兴趣会折去大半——你会去看一部关于熊猫的国产动画片吗？一部从形象到故事，大体总归“就是那样了”的作品，有什么好看的？可是好莱坞那个又丑又萌的熊猫会捣腾出什么故事来？我的想象力够不到，所以

交通銀行
 BANK OF COMMUNICATIONS
 您的财富管理银行

热点

- 百亿元单13元领涨王
- 中国股民呼叫中心
- 做空时代的博弈密码
- 赚超活期10-20倍收益
- 平安银行事业部诚聘
- 一周财经精英
- 数据解码货币基金
- 投资者教育视频平台
- 1000倍放大你的收益!
- 长期保险理财太平恒赢
- 稳健布局轻松套利攻略
- 零障碍,起步外汇交易

您的掌上黄金行情

每日要闻推荐 社区精华推荐

证监会6天四批晒出75家公司家底

- 国务院再度出手稳增长 首批80个项目引社会资本
- 上海自贸区新版负面清单初步拟就 缩减至少两成
- 发改委十三五规划编制启动 中国已属中高收入国家
- 刘汉涉黑资产处置悬疑：汉龙系100亿资产被冻结
- 苹果谷歌等硅谷巨头暗结同盟限薪 脸谱拒绝入伙

精彩焦点图赏

- 日本最新美日差别法走红
- 女大学生裸体抗议歧视
- 谁在幻想长油奇迹出现
- 大学男生在食堂卖卫生巾

特别想去看看，看“国光”的“伶人三部曲”就是这个逻辑，直觉在说：孟小冬（《孟小冬》），杨贵妃成仙了（《水袖与胭脂》），一群唱戏人（《百年戏楼》），这三个题材看着都饶有意思。再看看海报—不得不承认，台湾发达的广告业造就了高品质的艺术文宣，“伶人三部曲”像其他台湾出品的舞台剧一样，每一款海报都富有精致的美感，且弥漫着直抵人心的诱惑力。海报这件宣传工具，美是第一的，功能也是同等要紧的，我们这里的很多戏剧海报，美不美很难说，大多是一副拒绝沟通的态度，很要命。

走进剧场，赫然看见“京歌剧《孟小冬》”，再看其他两部戏，均打着“京剧舞台剧”的前缀，不禁心里一凉：这是要搞混搭的节奏呢？还是因为在美公面前耍大刀，底气不足，所以忙不迭要和正统撇清干系？好像在说“我不是正统，别拿正统来和我说话”。看完了三部曲，又看了几篇“国光”的报道，我发现上述想法只是个人的盲目揣测，这看似混搭的前缀实则是准确表达了“国光”的自我定位。

在戏曲空气稀薄的台湾，“国光”一直以普及京剧、吸引年轻观众为使命—“使命”可能还是个客气的用词，背后恐怕隐藏着求生存无奈。虽然戏曲在大陆的生存土壤也越来越贫瘠，但与台湾相比，总还有富农看贫农的优越感。多年以来，两岸戏曲人在培养观众这点上的认知是共同的，投入的努力也都是巨大的。在普及戏曲的道路上，大陆基本上走的是送戏进校园，进社区，着重点在于“送”，但对送进去的戏甚少周全的考虑，常常是挑选一些看似比较通俗易懂的现成剧目，以为这就是普及京剧。反观“国光”，它走的是一条截然相反的路，而且这些年大有一条道走到底的劲头。从“伶人三部曲”以小见大地剖视：选材新颖，能够在最短时间内引发观众的好奇；“戏中戏”结构，将京剧与其他艺术形式混搭，避免单一的表现形式引发观众的观赏枯燥感，但叙事抒情的肯綮之处必由京剧表达，彩头永远留给京剧，几位主演尤其是魏海敏唱作俱佳，能以几近于“点送”的准确度和强度在短时间内让观众领略到正统京剧的魅力。这样的设置让初接触的观众既尝到京剧的甜头，又藏起了戏曲的沉闷，不失为“勾引”新观众的好方法；强调剧本的文学性，虽然目的是普及，却并不降格以求，反而更端起文化的架子。

我最喜欢的《水袖与胭脂》乃是取《镜花缘》的意境，故事在《长生殿》、《长恨歌》和新编杜撰之间交织穿梭，纵横捭阖，丰富的想象力令人惊叹，剧中还充满了典故、借喻、讽刺，信息量极大，表现形式又忽京忽昆，没有文学或戏曲积累的观众难免看得哇哇大叫：跟不上啊看不懂！可是，有多少看“云门舞集”的观众在演出结束后一头雾水地走出剧场，下次却还是第一时间去买票？台湾的戏剧人屡屡给我们上这样一种课：看懂不是观众对舞台艺术唯一的诉求，剧场艺术的一大魅力是观众在同一个物理空间里在精神上与艺术创作者展开了交流甚至角力。“国光”在文化上的“拔高”，有种“我是一座山峰，爬上来你才是好汉”的姿态，挑逗观众的文化好胜心，制造观众对京剧艺术的仰视，与我们这边“喂饭吃”的低姿态戏曲普及正好相反。

我有一位留英的朋友，平日酷爱音乐剧和摄影，对戏曲的态度是“笑而不语”，却是魏海敏的粉丝，起于《楼兰女》和《金锁记》，喜欢魏海敏的多变和演技，“不像我们这里的戏曲演员，看上去什么角色都演了，其实只是在演他/她自己”。有一次魏海敏在上海大剧院演传统京剧《白蛇传》，他特意去看，看到一半却逃掉了，事后评论两点：一是受不了单调的舞台感和冗长的叙事，二是以后有魏海敏的新编剧必要再看。此人绝对是京剧普及的对象，但魏海敏的京剧普及显然在他身上成败对半—他是魏海敏的观众，却不能说是京剧的观众。不知前一周的上海大剧院，类似此君的观众有多少？微博上给“国光”点赞的人里，这样的观众又占多少？

可是，魏海敏与京剧能分吗？有必要分吗？在这个时代，戏曲越来越边缘化，戏曲普及的首要任务是扩大观众群，消除大众对戏曲的陌生感和排斥感。有兴趣钻研门道的观众毕竟是极少数，大多数观众并不关心京剧与昆曲、舞剧、话剧的本质区别，他们要的就是一个“让我走进剧场并坐下来看戏的理由”。这方面，“国光”做到了。他们的作品真的很像《功夫熊猫》，看上去是很熟悉的旧玩意，却生生散发出诱人的吸引力，看完了觉得还不错，还想再看看续集。而且，以“国光”所拥有的资源来衡量，他们的作品不得不令人叹服。剧场里，常听到人们赞叹“国光”作品呈现出的虔诚和敬业，就这一点，同样坐在观众席里追看“伶人三部曲”的大陆同行，不知他们作何感想呢？

推荐到看点 生成长微博

分享到: [Facebook] [Twitter] [Google+] [LinkedIn] [Email] [Print] [RSS] [QR]

钱大掌柜正式推出
掌柜钱包啦
安心赚钱你懂的！

点击购买 >

网址: www.qd.com 客服热线: 40018-95501

男人岂能被束缚！
帮您解决难言之隐

百度健康为您推荐解决难言之隐

男科医院 专业咨询

详情点击 >

- 排行榜
- 1 陆家嘴一豪宅总价直降300万元
  - 2 国家能源委时隔四年再开会东部沿海适时新建
  - 3 一季度地方财政55.4%靠卖地专家呼吁土地财政
  - 4 官员接连落马煤电领域或迎反腐风暴
  - 5 丝绸之路规划主打能源牌新疆有望成能源战略基
  - 6 中纪委高层曾表态严查宋林后酒局力破“顶”
  - 7 发改委：九成地级市争建新城新区
  - 8 李克强：适时在沿海地区启动新核电项目
  - 9 国资委换掉四个月央企成反腐主战场揪出多起窝
  - 10 发改委废止食盐专营许可证管理办法2股有望受

理财客
www.lcikaie.com

和讯为中国证监会批准的基金销售机构

坚守七条底线 营造健康网络环境

所在的位置: 首页>文化>正文

文章正文

复制链接 | 邮件推荐 | 打印 | 收藏 | RSS | 单页阅读 | 评论(0)条

转贴:

伶人三部曲：一次成功的“勾引”

11楼 发表于2014-04-21 06:57

台湾国光剧团的“伶人三部曲”（《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》）终于看到了最后一部的最后一段，顶着“台湾第一青衣”美名的魏海敏身披一件明显取材于传统戏曲服装“腰包”却张扬着时尚气质的披风，字正腔圆地翩翩吟唱着《断桥》。连续追看了三部戏，看到这里，脑子里突然冒出一个八竿子打不着的形象——功夫熊猫。

《水袖与胭脂》剧照 本报记者 高剑平 图

台湾国光剧团的“伶人三部曲”（《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》）终于看到了最后一部的最后一段，顶着“台湾第一青衣”美名的魏海敏身披一件明显取材于传统戏曲服装“腰包”却张扬着时尚气质的披风，字正腔圆地翩翩吟唱着《断桥》。连续追看了三部戏，看到这里，脑子里突然冒出一个八竿子打不着的形象——功夫熊猫。

如果用万氏兄弟的画风和金庸武侠的厚度去要求《功夫熊猫》，不仅是死路一条，而且是自己和自己过不去，看“国光”的戏也是这个道理。“国光”这个团有一身毛病，你看它一堂演员高高矮矮、胖胖瘦瘦，以至于12个演员抬6只衣箱，没有2只是在同一水平线上的；它的编剧写来写去都是“戏中戏”，一出是新鲜、两出是雷同、三出就是犯困了；它的导演喜欢在原本挺干净的舞台上加若干零碎，从《水袖与胭脂》里的戏服到《百年戏楼》里的红椅子，吊上吊下好不忙碌，却让人不知所云，透着唯恐观众不能洞察导演用心的不自信；还有它的几位主演，虽然在台湾都稳坐各个行当的头把交椅，但你完全可以说：那也就是在台湾……即使是科班出身、从北方昆曲剧院辗转落户“国光”的温宇航，改唱京剧小生时的嗓音穿透力也要被我们这里的金喜全随便甩几条马路。

可是，很奇怪，三部戏五场演出，上座率很给面子，评论倒向两个极端。微博上翻翻，赞美之辞占主流，屏蔽那些一看就是戏曲圈里的熟面孔，点赞的大多是离京剧有一点距离的人。前几天遇到一位资深媒体人，算是对戏曲有不少认知却打心眼儿存有抵触的，开口竟然游说我“一定要去看‘国光’”。问他：你去看啦？却道没有。那凭什么说一定要看？原来是看了宣传用的材料，深深地被品相吸引了。

其实我也是被品相吸引去的。吸引和评价无关。如果不是好莱坞“偷”了我们的熊猫，而且还搞出这么个怎么看怎么丑却怎么看怎么萌的熊猫，大概我对《功夫熊猫》的兴趣会折去大半——你会去看一部关于熊猫的国产动画片吗？一部从形象到故事，大体总归“就是那样了”的作品，有什么好看

文化排行榜

成龙六十，请吃两碗面，筹款七千万

于正称琼瑶公司看过剧本 回应：阿姨没

“舌尖2”今晚播准备嚼口水吧！

女律师和落魄男的4天4夜

五角场

“和她们结婚，然后花钱和她们离婚”

琼瑶举报于正抄袭：心如刀绞一气病倒

张曼玉一定是人气最高的那位

科恩兄弟影片《冰血暴》变身迷你剧

“一个颁奖礼就能看出香港电影人的团结

的？可是好莱坞那个又丑又萌的熊猫会捣腾出什么故事来？我的想象力够不到，所以特别想去看看。看“国光”的“伶人三部曲”就是这个逻辑，直觉在说：孟小冬（《孟小冬》），杨贵妃成仙了（《水袖与胭脂》），一群唱戏人（《百年戏楼》），这三个题材看着都饶有意思。再看看海报——不得不承认，台湾发达的广告业造就了高品质的艺术文宣，“伶人三部曲”像其他台湾出品的舞台剧一样，每一款海报都富有精致的美感，且弥漫着直抵人心的诱惑力。海报这件宣传工具，美是第一的，功能也是同等要紧的，我们这里的很多戏剧海报，美不美很难说，大多是一副拒绝沟通的态度，很要命。

走进剧场，赫然看见“京歌剧《孟小冬》”，再看其他两部戏，均打着“京剧舞台剧”的前缀，不禁心里一凛：这是要搞混搭的节奏呢？还是因为在关公面前耍大刀，底气不足，所以忙不迭要和正统撇清干系？好像在说“我不是正统，别拿正统来和我说事”。看完了三部曲，又看了几篇“国光”的报道，我发现上述想法只是个人的盲目揣测，这看似混搭的前缀实则是准确表达了“国光”的自我定位。

在戏曲空气稀薄的台湾，“国光”一直以普及京剧、吸引年轻观众为使命——“使命”可能还是个客气的用词，背后恐怕隐藏着求生生存的无奈。虽然戏曲在大陆的生存土壤也越来越贫瘠，但与台湾相比，总还有富农看贫农的优越感。多年以来，两岸戏曲人在培养观众这点上的认知是共同的，投入的努力也都是巨大的。在普及戏曲的道路上，大陆基本上走的是送戏进校园、进社区，着重点在于“送”，但对送进去的戏甚少周全的考虑，常常是挑选一些看似比较通俗易懂的现成剧目，以为这就是普及京剧。反观“国光”，它走的是一条截然相反的路，而且这些年大有一条道走到底的劲头。从“伶人三部曲”以小见大地剖视：选材新颖，能够在最短时间内引发观众的好奇；“戏中戏”结构，将京剧与其他艺术形式混搭，避免单一的表现形式引发观众的观赏枯燥感，但叙事抒情的肯綮之处必由京剧表达，彩头永远留给京剧。几位主演尤其是魏海敏唱作俱佳，能以几近于“点送”的准确度和强度在短时间内让观众领略到正统京剧的魅力。这样的设置让初接触的观众既尝到京剧的甜头，又藏起了戏曲的沉闷，不失为“勾引”新观众的好方法；强调剧本的文学性，虽然目的是普及，却并不降格以求，反而更端起文化的架子。

我最喜欢的《水袖与胭脂》乃是取《镜花缘》的意境，故事在《长生殿》、《长恨歌》和新编杜撰之间交织穿梭，纵横捭阖，丰富的想象力令人惊叹，剧中还充满了典故、借喻、讽刺，信息量极大，表现形式又忽左忽右，没有文学或戏曲积累的观众难免看得哇哇大叫：跟不上啊看不懂！可是，有多少看“云门舞集”的观众在演出结束后一头雾水地走出剧场，下次却还是第一时间去买票？台湾的戏剧人屡屡给我们上这样一种课：看懂不是观众对舞台艺术唯一的诉求，剧场艺术的一大魅力是观众在同一个物理空间里在精神上与艺术创作者展开了交流甚至角力。“国光”在文化上的“拔高”，有种“我是一座山峰，爬上来你才是好汉”的姿态，挑逗观众的文化好胜心，制造观众对京剧艺术的仰视，与我们这边“喂饭吃”的低姿态戏曲普及正好相反。

我有一位留英的朋友，平日酷爱音乐剧和摄影，对戏曲的态度是“笑而不语”，却是魏海敏的粉丝，起于《楼兰女》和《金锁记》，喜欢魏海敏的多变和演技，“不像我们这里的戏曲演员，看上去什么角色都演了，其实只是在演他/她自己”。有一次魏海敏在上海大剧院演传统京剧《白蛇传》，他特意去看，看到一半却逃掉了，事后评论两点：一是受不了单调的舞台感和冗长的叙事，二是以后有魏海敏的新编剧必要再看。此人绝对是京剧普及的对象，但魏海敏的京剧普及显然在他身上成败对半了——他是魏海敏的观众，却不能说是京剧的观众。不知前一周的上海大剧院，类似此君的观众有多少？微博上给“国光”点赞的人里，这样的观众又占多少？

可是，魏海敏与京剧能分吗？有必要分吗？在这个时代，戏曲越来越边缘化，戏曲普及的首要任务是扩大观众群，消除大众对戏曲的陌生感和排斥感。有兴趣钻研门道的观众毕竟是极少数，大多数观众并不关心京剧与昆曲、舞剧、话剧的本质区别，他们要的就是一个“让我走进剧场并坐下来看戏的理由”。这方面，“国光”做到了。他们的作品真的很像《功夫熊猫》，看上去是很熟悉的旧玩意，却生生散发出诱人的吸引力，看完了觉得还不错，还想再看看续集。而且，以“国光”所拥有的资源来衡量，他们的作品不得不令人叹服。剧场里，常听到人们赞叹“国光”作品呈现出的虔诚和敬业，就这一点，同样坐在观众席里追看“伶人三部曲”的大陆同行，不知他们作何感想呢？

您的位置: 新华网上海频道 > 正文

讲述伶人往事 国光剧团《百年戏楼》亮相上海大剧院

2014-04-21 08:37:39 新民晚报

【E-mail推荐】

提交 1

中国台湾国光剧团此次来沪演出“伶人三部曲”的压台大戏《百年戏楼》昨前两晚在上海大剧院亮相。这部国光剧团近年来颇具代表性的作品是首次在内地地上演，也是此次“伶人三部曲”中最有人气的一部作品。虽名为《百年戏楼》，实则讲述伶人往事。且全剧没有一句新写的京剧唱腔唱词，借着多部传统老戏的唱段来“传情达意”，与剧中人物的处境、心情相呼应，颇具特色。从某种程度上来讲，这部名为“京剧舞台剧”的作品更像是一部讲述京剧人故事的话剧。

《百年戏楼》从民国初期的“鸣凤班”演起，以男旦“小云仙”及其后代为贯穿全剧的人物线索，借助一出《白蛇传》讲述了男旦时期戏班中不足外人道的屈辱隐情、上世纪三十年代前后海派与京朝派的观念冲突以及“文革”特定背景下发生的拷问人性的故事。整出戏的基本样式几乎完全是话剧的，除了表现戏班、伶人日常生活中的练功、排戏、演出等场景时自然而然地用到京剧的身段、唱腔或“戏中戏”之外，演员在台上既不走京剧的台步也不说京剧的韵白或京白。不过整出戏讲述的都是伶人的故事，其中“戏中戏”又占了相当的比重，因而整出戏“京味”倒也甚浓。虽则未必每一段唱都十分贴切，却较一些新创作的唱腔更能赢得老观众的共鸣，形式上也颇具特色。

“伶人三部曲”的前两部都是由国光剧团的当家青衣魏海敏担纲主演，《百年戏楼》则是一出群戏，除了上海观众熟悉的唐文华、魏海敏、朱胜丽等之外，这些年很少随国光剧团来沪演出的台湾青年老生演员盛鉴戏份甚重。作为台湾的年轻老生演员，师承胡少安、周正荣、李桐春、吴兴国等的盛鉴既学京又学昆，且文武兼备，还参与过多部影视剧的拍摄。

责任编辑: 赵轶

分享到新华微博新浪微博腾讯微博人人网豆瓣4.63K

武大女神赏樱花

上海选手荣获国际冰...

宁静低调的绝美风景

宝宝与前案亲密照

频道精选

头条 | 上海: 车牌竞拍人数暴增 中标率跌破1.0%

头条 | 上海五月起取消燃气设施费 燃气企业不得变相收取

财经 | 央行上海总部: 储蓄存款增长乏力 个人...

财经 | 专家: 金融机构要向互联网企业学思维方式

社会 | 沪新式家长津贴份请私教助孩子养成自主...

社会 | 宝缘缘何用不了自存脐血? “生命银行”非...

楼市 | 全国住宅成交量跌幅持续扩大

楼市 | 涨幅收窄上海房价平缓 不要受均价误导

案件 | 卖车前预装GPS定位系统 卖车后“锁定”车...

案件 | 上海破获特大医托诈骗案 抓获团伙成员160人

新华搜索

请输入关键字

频道

新搜

查找公众账号“美景沪上秀” 搜索微信号“meijingxiu”
或扫二维码, 都可加关注

美景沪上秀

颜值·体验·资讯·同城·优惠

新华社上海分社新闻信息中心出品/监制

水袖胭脂妆扮起，世情偏向戏中真

——观《水袖与胭脂》有感

（复旦大学 张旭）

四月十六日，在上海大剧院，我有幸观赏了台北国光剧团的《伶人三部曲》之《水袖与胭脂》，一见倾心。此番听戏给了我一场深刻的触动和洗礼，使我流连陶醉，回味无穷。

本来对于戏曲，我是完全的门外汉，虽说生活中浮光掠影般时不时地闻见到，但是每每面对一副咿咿呀呀的腔调，不免像魏文侯听古乐一样，“则惟恐卧”（《乐记·魏文侯篇》）。加之我没有对捧角追星的痴狂，没有对流派风格的精通，没有对声律乐理的颖悟，即使因自己的文学专业接触众多的剧作文本，也往往是“纸上谈兵”，终究隔阂。总之，对于戏曲艺术的美妙，我是不得门径，可望而不可即也。

没有想到，外行如我，在《水袖与胭脂》里边，也会受到莫大的激发和深深的感动，我完全不由自主地被带入到那个情思淋漓的场境中，随着那一声声、一幕幕，心潮澎湃，如痴如醉。时而慨叹，时而唏嘘，时而欣喜，时而悲伤，竟至热泪潸然而下，曲终留白，如堕梦中，真有恍然不知此身何处之感叹。——或者这句话大可以调换说更合适：《水袖与胭脂》把我这样冥顽不灵的外行也不由分说的俘获了。

我相信《水袖与胭脂》可以对几乎每个人都有所感发和触动的原因有二：

首先，演出的阵容太强大。主演由魏海敏、唐文华、温宇航三位老师担纲，这三位老师现今同为台湾国立国光剧团一等演员（史上获评此一等演员职称的只有六人），可说是台湾京剧界乃至整个京剧界的大家名家。魏海敏老师风华绝代，殊荣满身，梅派嫡传的她被盛誉为“台湾第一青衣”；唐文华老师低昂遒劲、沉郁慷慨；温宇航老师流利倜傥，清朗俊逸；这三位璀璨明星已经使得演出阵容华丽无比了，更兼上其它众位各擅专美，整个舞台真有百花齐放万紫千红之感。还有戏剧专家王安祈教授和赵雪君博士做编剧，著名导演李小平先生统筹掌布，这些大腕就是这出戏的金字招牌，他们几乎代表了现今舞台戏剧的最高水平，这些不需要我过多的赘述了。

其次，剧本的编写很精彩，很能感人至深并引人沉思，使观众与戏交融随戏起伏从而达到强烈的感染效果。名角的出场固然重要，但是我想一出精彩的剧本连同一些感慨的故事、一个动心的话题，或伤人或劝人或傲人或感人或让每个人在戏里感觉到人，感觉到这也与我相关并且愿意与之呼吸共鸣一起担受，再锦上添花用名角们委婉缠绵华丽饱满的声腔将这些沁入我们的肺腑，这才是台上台下戏里戏外获得满堂彩的保证，也是人需要戏戏度化人的最妙境界。这一点上，《水袖与胭脂》处理得非常打动我，我想稍微啰嗦一点自己的感触。

水袖和胭脂，是伶人的妆扮，也是伶人的心思外现的手段，“水袖翩翩，胭脂舞残红。幻影朦胧，心事还向戏中寻”，“人生在世，许多言语心事未能明言，抹上胭脂，披上戏衫，才能畅叙幽怀，尽吐真情”，水袖和胭脂，更是戏本身的借代和象喻。戏是什么，我以为，戏不过是一场“谎言”，但她说出真情。她告诉我们麻木不仁的谎言和冷漠之外，一切不通情理之外，还有一点真情。哪怕这真情是虚幻的，哪怕只在我们心底的想象中，我们也痴痴念念地需要她在，她在，人生才至少可以忍受。这就是那句“人生的不圆满，要在戏里求得圆满”（《百年戏楼》），也是戏如人生、人人各是戏中角色，人生成戏、戏更度化人生的真谛。《水袖与胭脂》正是关于戏的本质的寓言和启示，她是一出关于戏的戏。

《水袖与胭脂》的基本情节是选取《长生殿》的“李杨爱情”，稍有些“古典记忆”的观者会毫无生分，但是一旦进入，又觉得出人意表，非常新鲜。这是因为里边传达着贴近当下的“现代感受”，这也是本剧藉此为我们询问并试图代我们回答的关于情的探讨：情是如何被确定的；情的可能样态和必然本质；情的皈依和升华等等，而这本身就是人的生存困境，对于本剧作者言，还是戏的意义和价值。

“李杨爱情”自《长生殿》开始就是：“情而已”（洪升），尽管这份情被处理成真情、罕有之情、历经试炼之情、理想化之纯情，但是依然是明皇一个人的悲情苦情，并未尊重顾及杨妃的内心感受，所以还算不得圆满之情。杨妃的内心感受在明皇的苍凉凄惶中被忽视了，同样还有梅妃的哀吟伤怨、十八王子的羞愤难堪、程婴妻的呼天抢地、西施的不由自主，这些恨人的冤情又有谁来为他们抚平呢？“天下岂少戏中之人？”每个人都是一个角色，都在各自的戏里，他们的圆满要靠他们的戏来成全。

“李杨爱情”的成全就在祝月那句点睛的喝问：“原来，仙子寻寻觅觅，上天入地，只为来讨他个悔恨？要他个余生苍凉？这就是你对他的真情吗？”，当明皇对情的体悟不只来自孤独寂寞的悲苦，而是反思到“悔愧”，感悟到“悔当年，我犹存一念恋江山”，“是寡人全无主张，不合呵将他轻放。我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王，纵然犯了又何妨？泉台上倒博得永成双”，至此，才叫“金钗钿盒，情比金坚”，“回头看，七夕盟言非虚谎”，才叫“值了值了，生生世世俱无憾”！

抓住了“问情”这条主线，《水袖与胭脂》对情节的架构也就跳脱有度又收放自如，或挪移嫁接（《长恨歌》、《镜花缘》事）、或裁减增删（十八王子、梅妃事）、或随立随破（赵氏孤儿、西施范蠡事）、或轧入（祝月公主一角）、或逸出（无名公子一角），摇曳生姿又环环相扣，呼应和突出的就是事可或然，情必如是，所谓“人间多少难言事，只留戏场一点真”。

分析至此，我们可以非常明显的透过《水袖与胭脂》看出王安祈先生编剧的一个重要特色：“女性主体”的视角，重在“女性内在幽微情愫的新探与重塑”，试图“探索女性内在诉说还休的声音，或者男性视角所捕捉不到的难言心事”（王安祈《性别、政治与京剧表演文化》），而编排的出发点完全是贴近现代人的现代感受同时力求契合传统的古典情怀，可以说是古典的现代化的有益探索。而剧情的展开会较多依靠象征隐喻和写意点染的方式来传神。

王安祈先生自陈：“希望国光每一部创作都能成为当代文坛值得讨论的文学作品，活生生的、动态的当代文学作品。京剧不仅是传统观念中的表演艺术、演唱艺术、流派艺术，更该是具现代观点的当代文坛作品”（《从剧坛挺进文坛》），本文即囿于文学文本角度稍加解读，权作管窥。如果说有商榷之处，在全剧的结束，杨妃感觉到明皇的悔愧，完成了对情的证悟，皈依于唱戏，“演尽天下离合悲欢”，意味着悲剧的消解途径是艺术？这种曲终奏雅的内容虽然有别于传统戏剧的大团圆的内容，但是路数还是相同的，只是这路数在天风海雨般的情感冲突和高潮之后，多少给人有点羸弱的感觉，或许这结尾也没错，只是节奏的衔接上，从高潮到尾声的进程略感仓促。杨妃终究明了明皇的心声之后，说了句“薄情如我”，然后彻悟并加入戏班，巡演天下去也，总觉得略显草草，我的心还在“李杨”的冲突上，那个结虽然打开了，但是还没缝合好，也许明皇和杨妃还可以相视、对唱，哪怕“执手相看泪眼竟无语凝噎”也好——当然，这都是我的心理期待，这种心理期待正膨胀的时候，宰辅一句：“哪有如此多话”打断遐思，然后就是幡然奏雅结束，这最后几分钟的交代略显生硬。而结尾合

唱的方式也似乎不是很合味道，作用虽在点题，却也太过直露而稍乏余味。

至于全剧的声腔演唱的流丽优美、唱作身段的繁复细腻、歌舞排场的丰富变化、布景舞台的调度设计，都是极具视听享受的盛宴，只是非笔者所能言，留待方家。意犹未尽，用几句打油结束本篇：自古人心皆恨恨，伤怀不尽百年身。事纷实幻从来象，情感有无一往深。今日歌吹依稀梦，当时意思仿弗温。胭脂水袖忍托付，哭向传神戏里真。

2014年5月15日 沪上

國光劇團新美學
——兼評《百年戲樓》

翁思再

戲曲舞臺“有動必舞，有言必歌”，王國維總結為“以歌舞演故事”。即以故事為載體，表現的是技術方面的“玩意兒”——唱腔、身段、舞蹈、武打，等等。不久前國光劇團來上海演《百年戲樓》《水袖與胭脂》《孟小冬》三出戲，敘述故事的週邊結構未必“有動必舞”，而是生活化的話劇手法。那麼戲曲在哪里呢？——隨著情節的推進，編導經常會信手拈來“戲中戲”橋段。這些獨立的表演結構是膾炙人口的老戲。它們非歌即舞，一段一段被拼接，既表達故事裏的內容，又獨立地體現戲曲的藝術之美、程式之美。戲曲觀眾的技術觀賞點即在於此。對於國光系列新劇的美學追求，我認為可以稱之為“以故事演歌舞”。

傳統戲曲（尤其京劇等傳統積澱豐厚劇種者）觀眾，與話劇、影視觀眾不同，往往重在看技術，看角兒。純為看故事情節的還可以直接讀劇本。國光劇團“以故事演歌舞”的實驗，雖與王國維所說“以歌舞演故事”的呈現方式不同，卻殊途同歸，其故事照樣是歌舞的載體，照樣體現了戲曲的藝術特色和技術優勢。不過，其歌舞的獨立性更強，故事情節為技術觀賞點服務的取向更明確。

在這次看到的三出戲中，我最喜歡《百年戲樓》。

以往描寫戲班生活的戲劇作，很少有像《百年戲樓》這樣，能對梨園人生況味和戲班固有矛盾提煉、概括得如此準確而深刻。該戲呈現了兩個故事，都和師傅和徒弟之間的離散分合有關。第一個故事裏的一對師徒有著相似的經歷：爲了男旦的尊嚴，因不同遭遇而先後改歸了老生行當；徒弟不堪師傅的束縛，半夜出走，待徒弟成爲師傅後，其徒弟重蹈他的覆轍，也離他而去。爲徒弟者追求藝術突破，做師傅的反對急於求成；師傅認爲老戲你照祖宗的樣子演就是了，徒弟則說“祖宗不也改他的祖宗嗎，爲什麼我們不能改？”。藝術分歧導致感情裂痕。對此，作者沒有評判其是非，而是讓師傅雖然心裏驚扭，卻一直關注著徒弟的創新。徒弟則在師傅晚年請求傍演一出《搜孤救孤》。結果是師傅認可了徒弟的改革，又以舞臺上公孫杵臼挨程嬰的一頓揍，讓師傅最後出了一口氣。

這種矛盾的固有性在哪里？在於梨園行中人的一個共性——都想“成角兒”，這就需要掙脫束縛、自立門戶，藝術上繼承和創新的矛盾即在其中。作者讓這對師徒最後和解了，其理由在哪里呢？在於對藝術規律的認同——藝術無所謂新舊，唯在好壞。對於精粗美惡的評判力，使得戲班裏種種由藝術而產生的矛盾和人事糾葛得以平衡和協調。作者此處的詮釋和立意，有其典型意義。

俗話說“婊子無情，戲子無義”。梨園這碗飯，吃得好是“戲飯”，吃得不好是“氣飯”。《百年戲樓》的另一個故事，所描述的是特定社會背景下的“氣飯”——“大革文化命”的浪潮中，徒弟異化了，瘋狂地揭發師傅。時過境遷，師傅死後該徒弟成了“角兒”，她專程來到師傅之子那裏，請他陪自己合演表現和諧內容的《遊湖借傘》。師傅之子是一個“憤恨底下的情癡”，對戲的癡迷，是他消弭仇恨的麻醉劑。他說：“（臺上台下）誰能分得清？為什麼要分清呢？戲臺下的不圓滿，不都得到臺上去求嗎？唱戲，不就是為求個圓滿？分清了，那還唱得下去嗎？”戲演到這裏，我內心大叫一聲好。不僅為它的語言張力，更為這種從戲班生活中發掘出來的帶著苦澀的哲理。它擲地有聲，使得作品進一步具備普遍的社會價值。

涉及大陸文革場面的戲曲作品，目前還很罕見。我很詫異作為海峽對岸的藝術家，能夠拿捏得如此得體。劇中，紅衛兵抄出了所謂“腐蝕青年演員”的一雙戲鞋，厲聲質問，又集體反復念叨：“金絲掐紅、蟠龍繞鳳、牡丹重瓣小繡鞋”，其情狀分明是羨慕嫉妒恨。這使我想起當年“造反隊”來抄家時的景象：他們把“封資修”的物件堆在一起後，居然拿起我媽的高跟皮鞋反復欣賞，翻閱舊書而不能釋手。《百年戲樓》這個“羨慕嫉妒恨”的細節，看似閒筆，

卻很傳神。作者對於戲班“文革”場面的演繹，並非浮光掠影，而是符合本質上的真實。

如前所言，國光劇團系列新戲的描述方法，具有內外兩層。其週邊是寫實主義的，一進入“戲中戲”則全是虛擬、寫意、程式化了。演員的善入善出，類似“說書人”的串場評述，經常產生劇場の間離效果。這是對話劇、京劇、昆劇、音樂劇的藝術資源的綜合，是梅蘭芳、斯坦尼、布萊希特表演體系的融匯。我認為國光劇團是在有意解構京劇，進行更高層次的藝術整合。

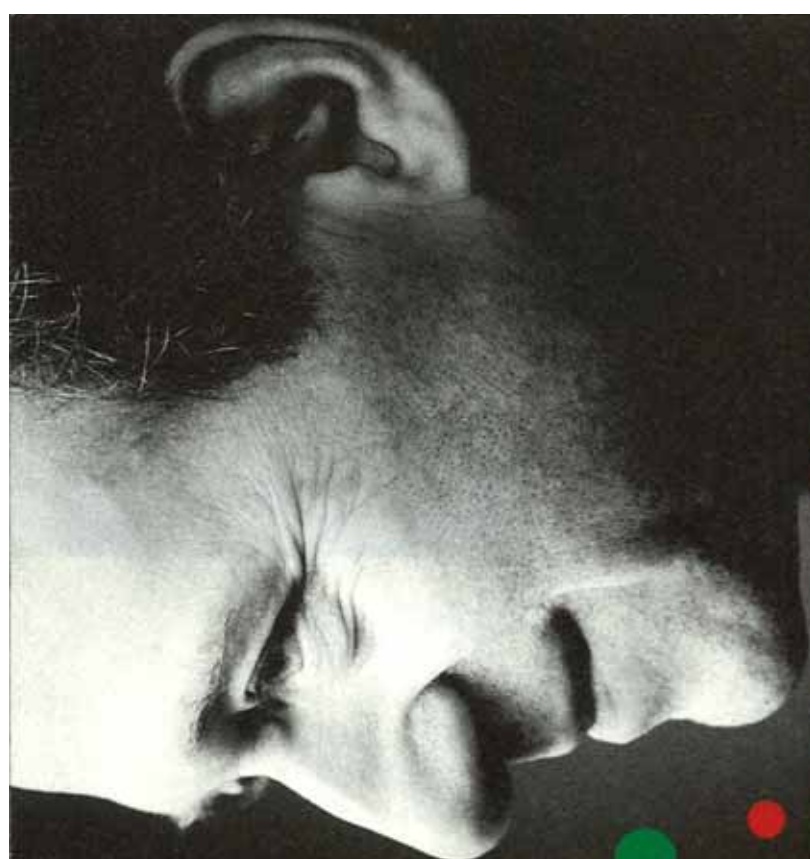
這種解構和融合是當前的一種趨勢。中國到底有沒有三百多種戲曲樣式？是否需要三百多種地方戲？我想，只要摒棄狹隘的文化功利觀念，這些問題是可以達到共識的。許多地方戲之間，在藝術和技術資源方面你中有我、我中有你，自有歸併“同類項”的可能。在當下的新劇實踐中，許多話劇導演介入進來，他們往往從“泛戲劇”概念出發，自覺不自覺地打破劇種界限，取消地方戲的特色，進行著戲曲資源的重組。其中，無知無畏者難免不“造魔”。

那麼，國光劇團有沒有“造魔”呢？——我承認他們幾個新戲之間成熟程度不一，探索中不免走過彎路，可是它們與那些膽大妄為者不可同日而語。國光劇團的基礎是三個軍隊京劇團和一個豫劇團，於1995年歸併時，去掉了界定其劇種的字樣，而稱“國光劇團”。劇團名字的這一改動，似

於冥冥中預示著使命，要在京劇、豫劇之外實施更大範圍的資源整合，進行新型舞臺劇的營造。這是一種自我“鬆綁”舉動。有鑒於此，對於目下圍繞國光新劇的爭論就可以有一個解釋：若以京劇為座標去看，許多老觀眾會不習慣，會罵街；若跳出京劇範疇，換成從廣義的舞臺劇角度去觀察，就比較容易寬容和理解。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”衷心希望國光劇團王安祈、李小平、魏海敏這個“鐵三角”創作團隊，能夠不斷總結經驗教訓，持之以恆地探索下去，完成歷史使命，實現美好的願景。

2014年5月

2014年上海大劇院1月-4月

JAN - APR 2014

WHAT'S ON

April 2014

TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
1	2	3	4	5	6

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

Lyric Theatre 19:15
Stage Drama: Short Wave
Performed by
Allupeople Theater

MONDAY

7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Lyric Theatre 19:15
Tenor Han Peng's Recital

Lyric Theatre 19:15
Peking Opera Musical:
Meng Xiao Dong
Performed by
Guoguang Opera Company

14

Lyric Theatre 19:15
Peking Opera Drama:
Flowing Sleeves and Rouge
Performed by
Guoguang Opera Company

PEKING OPERA | CHINESE OPERA STARS TRILOGY

国光剧团《伶人三部曲》

京剧歌唱剧《孟小冬》
Peking Opera Musical
Meng Xiao Dong

2014/4/12

演出 | 国光剧团
作词 | 王安祈
作曲 | 钟耀光
导演 | 李小平
主演 | 魏海敏

Performed by | Guoguang Opera Company
Lyrics | Wang An Qi
Composer | Zhong Yao Guang
Director | Li Xiao Ping
Starring | Wei Hai Min

* 更多艺术教育活动 敬请关注

双周精选

BIWEEKLY HIGHLIGHTS

舞台剧《水袖与胭脂》
Peking Opera Drama
Flowing Sleeves and Rouge

四月 April
2014/4/12-19 19:15

大剧场
Lyric Theatre

2014/4/15-16

演出 | 国光剧团

编剧 | 王安祈、赵雪君

作曲 | 李哲艺

导演 | 李小平

主演 | 魏海敏、唐文华

温宇航、朱胜利

Performed by | Guoguang Opera Company

Playwright | Wang An Qi, Zhao Xue Jun

Composer | Li Zhe Yi

Director | Li Xiao Ping

Starring | Wei Hai Min, Tang Wen Hua,

Wen Yu Hang, Zhu Sheng Li

* 更多艺术教育活动 敬请关注

双周精选 BIWEEKLY HIGHLIGHTS

国光剧团《伶人三部曲》

Peking Opera | Chinese Opera Stars Trilogy

Peking Opera Drama

ONE HUNDRED YEARS ON STAGE

舞台剧《百年戏楼》

2014/4/18-19

演出 | 国光剧团

编剧 | 周慧玲、赵雪君、王安祈

导演 | 李小平

主演 | 魏海敏、唐文华

温宇航、盛鉴

Performed by | Guoguang Opera Company

Playwright | Zhou Hui Ling, Zhao Xue Jun, Wang An Qi

Director | Li Xiao Ping

Starring | Wei Hai Min, Tang Wen Hua,

Wen Yu Hang, Sheng Jian

四月 April

2014/4/12-19 19:15

大剧场

Lyric Theatre

“这是一出颇具野心的京剧 / 话剧，用三段故事诉说京剧的百年历史，颇有史诗意味。结局令人欷歔——那何止是京剧，也是中国的政治现实……这又是难以言说的民族隐痛。”

——香港信报

“Using three stories to narrate the hundred-year history of Peking Opera, this is an ambitious and epic piece. The ending makes people sob -- this is not only a Peking Opera, but also the reality of politics in China...as well as the tacit scar of our nation.”

— Hong Kong Economic Journal

2014年4月

周三	周四	周五	周六	周日
16 大剧场 19:15 伶人三部曲 舞台剧《水棒与胭脂》 演出 国光剧团	17	18 大剧场 19:15 伶人三部曲 舞台剧《百年戏楼》 演出 国光剧团	19 大剧场 19:15 伶人三部曲 舞台剧《百年戏楼》 演出 国光剧团	20 大剧场 19:15 走进大剧院—— 汉唐文化国际音乐会 聆听肖邦的夜曲—— 爱德华·奥尔 钢琴独奏音乐会
21 周一	22 周二	23	24	25 大剧场 19:15 纪念莎士比亚诞辰450周年 话剧《麦克白后传》 演出 苏格兰国家剧院& 英国皇家莎士比亚剧团
26	27	28 大剧场 19:15 第三十一届上海之春 国际音乐节开幕演出 ——“金钟之星”音乐会	29 大剧场 19:15 纪念首演50周年 ——经典芭蕾舞剧《白毛女》 演出 上海芭蕾舞团	30 大剧场 19:15 纪念首演50周年 ——经典芭蕾舞剧《白毛女》 演出 上海芭蕾舞团

13

14

— SHANGHAI
GRAND
THEATRE
RE-OPENING
CELEBRATION

SEASON
2013-14

上海大剧院重修开幕
2013-14演出季

京昆群英会—伶人三部曲

京剧歌唱剧《孟小冬》

MENG XIAO DONG

2014/4/12

作词 / 王安祈

作曲 / 钟耀光

导演 / 李小平

指挥 / 王甫建

主演 / 魏海敏、唐文华、盛鉴

演出 / 台北国光剧团，上海民族乐团

Lyrics / Wang An Qi

Composer / Zhong Yao Guang

Director / Li Xiao Ping

Conductor / Wang Fujian

Starring / Wei Hai Min, Tang Wen Hua, Sheng Jian

Performed by / Taipei Guoguang Opera Company,
Shanghai Chinese Orchestra

传统名段生旦兼唱

虚实交错创意实验

冬皇死前的回眸凝望毕生的声音追寻

看梅兰芳、余叔岩、杜月笙——走过她的生命

她听见自己最精粹雅正的声音

孟小冬，12岁走红于十里洋场。一场旋乾转坤的《游龙戏凤》，梅兰芳孟小冬台上台下性别跨越。1927年与梅兰芳终成佳话。后拜入余叔岩门下，伺候精研余派唱腔一如生命修行，生命的步调一路往内深旋，人生只剩下琢磨余派的静定与孤傲。70岁病逝。秋草独寻人去后，余派余音苍凉有力常留人间。

京昆群英会—伶人三部曲

京剧舞台剧《水袖与胭脂》

FLOWING
SLEEVES
AND
ROUGE

2014/4/15-16

编剧 / 王安祈、赵雪君

作曲 / 李哲艺

导演 / 李小平

主演 / 魏海敏、唐文华、温宇航、朱胜丽

演出 / 台北国光剧团

Playwright / Wang An Qi, Zhao Xue Jun

Composer / Li Zhe Yi

Director / Li Xiao Ping

Starring / Wei Hai Min, Tang Wen Hua,
Wen Yu Hang, Zhu Sheng Li

Performed by / Taipei Guoguang Opera Company

这是一个虚构的梨园仙境、戏剧王国，借用《镜花缘》概念，结合《长恨歌》的虚无缥缈海上仙山。《水袖与胭脂》是个揣想角色心事的戏。杨贵妃因为拥有霓裳羽衣曲而成为仙境女王，但她忘却了往事，始终在寻找属于自己的一出戏。唐明皇带着他的戏班伶人们上穷碧落下黄泉地来寻杨贵妃，当家主角无名公子唱一曲七夕乞巧，却引起女王不悦，斥为谎言。戏班横遭解散，班主只得怀揣喜神，另投他班。最终女王面对自我，回归本真。本剧色调绮丽、异想时空、笔法奇幻，探究戏曲创作的本质，揣摩文学的心灵。戏神之所以称为戏剧之神，不仅是表演功法的精致展现，更是勇于面对自我，藉由创作疗愈内心的创伤。

京昆群英会—伶人三部曲

京剧舞台剧《百年戏楼》

ONE
HUNDRED
YEARS ON
STAGE

2014/4/18-19

编剧 / 周慧玲、赵雪君、王安祈

导演 / 李小平

主演 / 魏海敏、唐文华、温宇航、盛鉴

演出 / 台北国光剧团

Playwright / Zhou Hui Ling, Zhao Xue Jun, Wang An Qi

Composer / Li Xiao Ping

Director / Li Xiao Ping

Starring / Wei Hai Min, Tang Wen Hua,

Wen Yu Hang, Sheng Jian

Performed by / Taipei Guoguang Opera Company

《百年戏楼》是以京剧发展史为主轴的全新创作，透过「舞台剧」形式，穿插京剧经典唱段，演绎三个时代故事：第一幕以 1910 年代，「男旦」当家的北京戏班子为背景；第二幕描写 1930 年代上海海派京剧和北京朝派之间的观念冲突；第三幕以 1960 和 70 年代为背景，演出年轻女演员出卖老班主的悔恨心情和赎罪情节。其间《白蛇传》、《搜孤救孤》的戏中戏，巧妙铺陈了戏与现实人生「交互为文」的隐喻。

上海 四月号 APR 2014 城市文化荟辑手册

SHANGHAI 2014 CULTURE GUIDE
上海市文化广播影视管理局 上海市文物局

出版周期：月刊 出版日期：每月25日
印刷数量：3万册 发行方式：免费取阅
合作单位：上海馨如翎文化传播有限公司

- 剧场演出日历
- 展馆内容排片
- 热映影片档期
- 重点活动推荐
- 公共文化导览
- 多点免费取阅

电子版查询方式：
网站：wgj.sh.gov.cn
微博：weibo.com/culturalshanghai

市民文化节
SHANGHAI CITIZEN CULTURE FESTIVAL
上海市市民文化节

P48 第二届市民文化节4月活动精选

P80 国光剧团新编京剧“伶人三部曲”

P87 孙燕姿2014“克卜勒”世界巡回演唱会上海站

P82 话剧《致青春》

P72 鲁本斯、凡·戴克与佛兰德斯画派
——列支敦士登王室珍藏展

P74 2014佳士得上海春季拍卖

P56 4月文化公益讲座

剧场演出日历 展馆内容排片 热映影片档期 重点活动推荐 公共文化导览 多点免费取阅

四月·演出分类资讯

地点	名称	时间	主办/演出	票价
上海话剧艺术中心 (戏剧沙龙)	果戈里·巨作——经典·新诠释 《钦差大臣》	4月15-20, 22-27日 19:30	锦辉剧社	200/150 180/120
上海话剧艺术中心 (戏剧沙龙)	话剧《心灵游戏》	4月29日-5月11日 19:30 (周一休息)	吉京京、高伟伟、李诚、蒋宁、张康男	200/150 150/120
上海话剧艺术中心 (艺术剧院)	话剧《苏州河》	3月27-30日, 4月1-6日 19:30	付雅雯、贺坪、李黎、田蕊、王华等	300/200/150
上海话剧艺术中心 (艺术剧院)	话剧《原告证人》	4月10-13, 15-26日 19:30	上海话剧艺术中心 上海捕鼠器戏剧工作室	300/200/150
兰心大戏院	歌剧《风流寡妇》	4月2, 3日 19:30	上海歌剧院	120/80/50
兰心大戏院	先疯喜剧《扑来个男的》	4月10-13日 19:30	作者:古家鹏	280/180/150/120
兰心大戏院	绅士喜剧《咸蛋》	4月15-20日 19:30	林海、谢承颖、董博、章涛、黄椰雯	580/400/300/200/100
兰心大戏院	小剧场话剧《12个人》	4月22-29日 14:00/19:30	导演:田水	280/200/150
兰心大戏院	爆笑话剧《当没头脑遇见不高兴1 之上海冒险》	4月30日-5月2日 19:30	上海小韦伯文化艺术 发展有限公司	250/180/150/120
艺海剧院	话剧《苍新路5号》	4月3日 19:30	沈阳市演艺集团、沈阳市 话剧团、沈阳市演出公司	80
艺海剧院	话剧《香水》	4月10-13日 19:30	童蕾、刘鹏、徐漫曼、 范祎琳、接大卫	380/280/180/100
艺海剧院	话剧《罗密欧与朱丽叶》	4月22-27日 19:30	殷桃、李光洁	980/880/680/480/ 280/180
艺海剧院 (小剧场)	话剧《恋爱的犀牛》	3月19日-4月20日 19:30 (周一休息)	导演:孟京辉	380/250/200/150/ 100
艺海剧院 (小剧场)	话剧《两只狗的生活意见》	4月23-27, 30日 19:30	导演:孟京辉	380/250/200/100
人民大舞台	百老汇经典惊悚剧 《维罗尼卡的房间》	4月11-13, 17-19日 19:30	锦辉创·戏剧工作室	280/220/200/180/ 150/120
上海戏剧学院 (上戏剧院)	开心麻花 2014 爆笑舞台剧 《小丑爱美丽》	4月17-20, 25-27日 19:30	导演:闫非、彭大魔	880/680/480/380/ 280/200/100
上海大宁剧院	多媒体影像舞台剧《影子王国》	4月30日-5月2日 19:30, 5月1日 14:00	美国皮洛洛洛斯舞蹈团	500/400/300/200/ 100
新光影艺苑	阿加莎推理名剧《谋杀启事》 2014 中文版	3月26日-5月11日 19:30 (周一休息)	上海现代人剧社	280/150
1933老场坊 (微剧场)	话剧《春秋杀》	4月10-13, 17-20日 14:00/19:30	上海话艺文化传播 有限公司	200/150/100

地点	名称	时间	主办/演出	票价
上海大剧院 (大剧场)	伶人三部曲—— 京剧歌唱剧《孟小冬》	4月12日 19:30	国光剧团	380/300/240/180/ 120
上海大剧院 (大剧场)	伶人三部曲—— 京剧舞台剧《水袖与胭脂》	4月15, 16日 19:30	国光剧团	380/300/240/180/ 120
上海大剧院 (大剧场)	伶人三部曲—— 京剧舞台剧《百年戏楼》	4月18, 19日 19:30	国光剧团	380/300/240/180/ 120
上海东方艺术中心 (歌剧院)	昆剧《墙头马上》	4月3日 19:15	上海昆剧团	420/320/220/120/ 60
上海东方艺术中心 (歌剧院)	越剧《风雪渔樵记》	4月6日 19:15	上海越剧院	420/320/220/120/ 60
上海东方艺术中心 (歌剧院)	越剧《孟丽君》(明星版)	4月7日 19:15	上海越剧院	420/320/220/120/ 60

国
光
剧
团

伶
三
部
人
曲

两岸首度完整呈现

2014/4/12

2014/4/

2014上海大剧院
“京昆群英会”
主打台湾
“京剧新美学”

“京昆群英会”谋突围 大剧院引进台湾“京剧新美学”

上海大剧院的原创戏曲品牌“京昆群英会”已举办至第四届。和国内其他戏曲展演相区别的是，多年来“京昆群英会”致力于推广、弘扬两大“非遗”剧种京剧与昆剧，向观众普及中国最精致、最成熟的戏曲表演艺术。2014“京昆群英会”由来自宝岛台湾“京剧新美学”的旗手国光剧团独挑大梁，演出三部全新编的京剧剧目《孟小冬》《水袖与胭脂》《百年戏楼》，堪称“京昆群英会”截至

最创新、最大胆的尝试与举动。此次将要在大剧院演出“伶人三部曲”的国光剧团，以高度文学性的新编戏曲题材，杂糅电影运镜、现代戏剧、多媒体影像视觉的剧场呈现，紧贴当代文艺思潮闻名台湾菊坛，从而吸引了众多年轻人走近剧场，使得京剧艺术成为台湾年轻白领，特别是女性观众最追捧的文艺形式，更因此，国光也被认为是台湾“京剧新美学”的最佳代表。

2014上海大剧院
“京昆群英会”
主打台湾
“京剧新美学”

、最大胆的尝试与举动。此次将要在大
出“伶人三部曲”的国光剧团，以高度
的新编戏曲题材，杂糅电影运镜、现代
多媒体影像视觉的剧场呈现，紧贴当代
潮闻名台湾菊坛，从而吸引了众多年轻
剧场，使得京剧艺术成为台湾年轻白
别是女性观众最追捧的艺术形式，更因
光也被认为是台湾“京剧新美学”的最

2014/4/

上海大剧院·2014京昆群英会
伶人三部曲·京剧歌唱剧《孟小冬》

时间：2014/4/12 19:30
地点：上海大剧院大剧场
票价：380/300/240/180/120/80元（公益票）
演出：国光剧团
作词：王安祈
作曲：钟耀光
导演：李小平
主演：魏海敏、唐文华、盛鉴
伴奏：上海民族乐团

伶人三部曲·京剧舞台剧
《水袖与胭脂》

时间：2014/4/15-16 19:30
地点：上海大剧院大剧场
票价：380/300/240/180/120/
80元（公益票）
演出：国光剧团
编剧：王安祈、赵雪君
作曲：李哲艺
导演：李小平
主演：魏海敏、唐文华、温宇航、朱胜丽

伶人三部曲·京剧舞台剧
《百年戏楼》

时间：2014/4/18-19 19:30
地点：上海大剧院大剧场
票价：380/300/240/180/120/
80元（公益票）
演出：国光剧团
编剧：周慧玲、赵雪君、王安祈
导演：李小平
主演：魏海敏、唐文华、温宇航、盛鉴

■ 《孟小冬》剧照

“伶人三部曲” 诠释“京剧新美学”

文 / 夏云峰

迎来春色换人间，四月听戏好时节。去年开春，上海大剧院连续三年推出的原创戏曲品牌“京昆群英会”因大修工程而一度爽约，也令不少戏迷高度期待重修开幕后新一届“京昆群英会”的再度归来。今年4月12日至19日一个星期，颇受好评的“京昆群英会”回归上海大剧院，来自宝岛台湾的国光剧团担任2014“京昆群英会”的唯一戏曲表演团体，同时带来连续五年精心打磨的系列新编京剧“伶人三部曲”——《孟小冬》、《水袖与胭脂》、《百年戏楼》。值得关注的是，台湾梨园界流行的“京剧新美学”经由国光剧团及其新编创作，从音乐创作、舞台表演、美术设计等多方面加以展示，而大陆戏剧、戏曲的观众，乃至从业人员，都可深入了解当下台湾践行的新编京剧生存的可行之道。

3月10日下午记者会上，国光剧团众主创人员提前来沪造势。上海大剧院艺术中心总裁张哲，国光剧团艺术总监王安祈，导演李小平，还有三位主演“台湾青衣第一人”、梅派传人魏海敏，国光当家老生唐文华，杰出京昆小生温宇航等人出席，上海京剧院人气女老生、“小冬皇”王珮瑜也应邀现身，为国光剧团此番登陆友情站台。令人惊喜的是，魏海敏、唐文华、温宇航与王珮瑜亮相时身着纯白色长袍，项上挂着纯白色围巾，脚踏黑帮白底老布鞋，通身尽显“民国”早年的伶人范儿，此用心之举正是点题国光剧团以伶人为视角而敷演“三部曲”的精巧构思。

“京昆群英会” 谋突围 大剧院引进台湾“京剧新美学”

今年，上海大剧院的原创戏曲品牌“京昆群英会”已举办至第四届。和国内其他戏曲展演相区别的是，多年来“京昆群英会”致力于推广、弘扬两大“非遗”剧种京剧与昆剧，向观众普及中国最精致、最成熟的戏曲表演艺术。继2010年本土京昆院团唱主角、2011年京津沪三地五大京剧院团齐聚“群英会”、2012年两岸京剧艺术家携手竞技之后，新一届“京昆群英会”将带来怎样的戏曲盛宴，不仅是戏迷观众十分迫切的期待，也成为上海大剧院亟待突围的问题。

2014“京昆群英会”由来自宝岛台湾“京剧新美学”的旗手国光剧团独挑大梁，演出三部完全新编的京剧剧目，堪称“京昆群英会”截至目前最创新、最大胆的尝试与举动。此次演出“伶人三部曲”的国光剧团，以高度文学性的新编戏曲题材，杂糅电影运镜、现代戏剧、多媒体影像视觉的剧场呈现，紧贴当代文艺思潮闻名台湾菊坛，从而吸引众多年轻人走近剧场，使得京剧艺术成为台湾年轻白领，特别是女性观众最追捧的文艺形式，更因此，国光也被认为是台湾“京剧新美学”的最佳代表。

台湾“京剧新美学”的诞生

源于台湾京剧人自身的困境。国光剧团的艺术总监、台湾大学戏剧系特聘教授王安祈认为：“中国大陆京剧团的海报上都是一颗颗闪亮的名角流派继承人，而台湾京剧做不到，我们只得另谋出路，但我相信困境可激发出转机。我到国光担任艺术总监八年以来，最费心的就是如何扬长避短，台湾唱将名角儿人丁单薄，排戏码时总是左支右绌。”台湾吴兴国领衔的当代传奇剧场以演出外国名著改编剧目以及实验京剧为特色，但要演出就必须来国光借人。即便如台北新剧团除了李宝春外，大概有七八个人，但都是龙套，所以台湾的京剧团演出时都要向国光调人，甚至包括音响设备。每次其他京剧团去大陆演出时，国光后台的人都跟着去。京剧人才凋零、青黄不接的同时，老

一辈的戏曲观众也面临着同样的情况，走近剧场的将是越来越多的年轻观众，离中国的文化、历史越来越远。王安祈深深感悟：“我不能板起面孔跟他们说，京剧里有那么美好的唱、念、做、打，有那么深厚的文化底蕴，你们为什么不看？”

出于不容乐观的京剧现状，台湾京剧人重新思考京剧的身份定位，主动出击，将京剧从“传统艺术在当代的存留”改造转换为“当代新兴的文学艺术创作”。王安祈如此认为：“我向来不甘心京剧优美圆熟的艺术只被当作文化遗产，它不仅该是当代的剧场艺术，我更

■ 《百年戏楼》剧照

■ 《水袖与胭脂》宣传照

想和全团一起携手让京剧从剧坛挺进文坛。希望国光每一部创作都能成为当代文坛值得讨论的文学作品，活生生的、动态的当代文学作品。”

剧本是台湾“京剧新美学”的核心所在。国光剧团自2002年王安祈教授担任艺术总监之后，特别着力于新编作品的文学化与现代化：一方面是剧情的情思内涵必须能反映现代人的欲求想望、贴近现代人心理，二方面是叙事技法多元。自《阎罗梦—天地一秀才》开始，逐渐从“大陆名家剧作、台湾制作”的《李世民与魏征》、《王熙凤》，进而转化到“自编自制”的《三个人儿两盏灯》，以及小剧场实验的《王有道休妻》、《青冢前的对话》，新编京剧系列“伶人三

部曲”，尤其着重于女性思维的观照，而与台湾的当代文化思潮相呼应。

而在舞台呈现方面，台湾“京剧新美学”突出地表现在：京剧程序是“骨骼”，现代戏剧、电影运镜甚至多媒体影像视觉是“肌肤”，至于选择何种表现的手段，纯粹以戏的本身为考虑核心。如《孟小冬》“新式京歌”、“余派老生”、“梅派青衣”多种唱法，书法、园林、秋草、黄花多媒体投影的运用，是孟小冬角色内心情绪外化的手段；如《百年戏楼》舞台剧和京剧经典唱段水乳交融地使用，《水袖与胭脂》时空背景虚拟化、荒谬化，京剧、昆剧与舞台剧融为一炉，亦暗合北京人艺前院长、话剧导演焦菊隐提出的中国戏

曲与西方戏剧诗化“联姻”的艺术追求。这些迥异于大陆的严守京剧规范，用京剧唱念程序表现现代生活的新编戏，正是台湾“京剧新美学”在新世纪的当下观照。台湾活跃的戏曲市场也反映了这是当下新编京剧在对岸生存的可行之道。

大陆口碑与市场俱佳的新编戏，还仅限于新编京剧《曹操与杨修》《成败萧何》、新编昆剧《血手记》等早年创作。更多的大陆新编戏曲以“大场面、大制作、大唱段、大教条”为特征，不少剧作的人物刻画浅薄单调，故事逻辑扭曲混乱，是以面向市场时波澜不兴，票房惨淡，令人扼腕。反观，与大陆同根同源的台湾京剧，走出了一条彰显“京剧新美学”的发展道路，是值得大陆相关人士深思的。

上海大剧院对此表示，两岸文化血脉相连，台湾将京剧的身份定位，从“传统艺术在当代的存留”改造转换为“当代新兴的文学艺术创作”昭示了积极的意义，对于大陆京剧艺术的发展具有很强的借鉴意义。“传统与创新”不只是创作手段的选择，更具有“改造旧文类、开创新文学艺术形式”的积极意图。如此的思考与作法，放置在当代社会中，便形成当代的文化意义。

最新伶人题材致敬梨园行 “国光”铁三角光芒四射

4月12日至19日，国光剧团独占本届“京昆群英会”，演出“伶人三部曲”三台五场新编京剧剧

目，除了《孟小冬》是唯一2011年来大陆巡演过的剧目，《百年戏楼》与《水袖与胭脂》均属大陆首演，三出戏均由梅葆玖首席弟子、千面青衣魏海敏领衔主演。可以说，完整的“伶人三部曲”即便在台湾也从未一气呵成地上演过，此次献演上海大剧院就是其在海峡两岸的首度完整呈现。

“伶人”一词，最早可以追溯到黄帝时期。史载，黄帝时伶伦造音乐后称乐官为伶官，后来也将演戏为生的艺人包括进来，将他们统称为伶人。国光剧团最新创作的新编京剧系列“伶人三部曲”从讲述独特艺人追寻之旅的《孟小冬》开始，到描写梨园辉煌史下流淌的人性阴暗的《百年戏楼》，最后则是以奇幻情节探究戏曲创作本质的《水袖与胭脂》收官，由“点”、“线”而“面”演述伶人自己的故事，以戏说戏更有自述身世的意涵。国光剧团艺术总监王安祈介绍强调：“《孟小冬》是死前的回眸一瞥，梅兰芳不出场，梅韵回荡在小冬耳畔。名旦魏海敏一人兼唱生旦。《百年戏楼》演京剧近百年台前幕后缱绻纠缠，从民国初年北京男旦，历经海派，逼近‘文革’。这是全用老戏唱段编织成的新戏。《水袖与胭脂》发生在想象中的梨园围，海上有仙山，一群角色在此，心事戏中寻。仙山主人是杨妃，我把包括《长生殿》在内的历来杨妃戏曲当‘典故’唱，京昆兼备。”按照导演李小平的话说，“伶人三部曲”的设想“并非一开

始就预设好的，三出戏其实是三个时间的不同创作，逐渐才形成整个系列的思考脉络。”

“伶人三部曲”精彩看点不断。《孟小冬》里，戏迷们再度观赏到魏海敏以“新式京歌”、“余派老生”、“梅派青衣”的三种唱法和嗓音在同一出戏中呈现，和她一人分饰《四郎探母》的四郎和公主对口快板唱腔的精彩表演。应“国光”、上海大剧院之邀，上海民族乐团组织了60余人的民乐队，置于舞台后方为《孟小冬》现场伴奏，这也是清代戏曲演出乐队场面的惯例，为此前巡演版《孟小冬》所未见。

《百年戏楼》则是首次在大陆公演，剧作以京剧发展史为主轴的全新创作，演述了“民国”前期的“男旦”历史、上海海派京剧和北京京朝派之间的观念冲突，和文革特定背景下发生在伶人之间的拷问人性的故事，堪称是一部伶人的“集体生命史”。王佩瑜在台北看过《百年戏楼》，她十分喜欢这出京剧舞台剧：“这个超越了四功五法，却处处彰显戏魂的京剧舞台剧，是继遥远的电影《霸王别姬》以来，再度引起我作为京剧人生命共鸣的作品。‘人生的不圆满，非要在戏里求。’如此偏执的美，让人心碎。之后几年，坚定的成为了国光的粉丝。”

如果说《孟小冬》与《百年戏楼》是创作结合戏曲人生与年代沧桑的作品，《水袖与胭脂》仍以戏班伶人为载体，却完全翻出新意。

故事背景是虚构的梨园仙界，主角是死后的唐明皇与杨妃。因霓裳羽衣曲而坐拥梨园仙山的杨妃，却总觉得没有一部作品能刻画她的心事。导演李小平说，“《水袖与胭脂》谈‘戏’的本质，从角色出发反向地寻找自我内在灵魂。”本剧唱腔设计马兰，跨足多面向现代音乐的作曲家李哲艺担任音乐设计，舞蹈设计萧贺文；舞台设计傅鸾、灯光设计任怀民、服装设计蔡毓芬皆为国光合作多年、默契成熟的创作团队。

可以这样说，“伶人三部曲”导演皆为2011年获得台湾“文艺奖”荣誉的李小平，“文化艺术基金会”给予他的评论词提到“出身专业戏曲演员，长年关注现代剧场的发展，从传统戏曲出发，结合现代剧场整体概念，挣脱窠臼，开创台湾戏曲的新风貌；作品深具人文关怀，充分传达艺术的当代意涵及生命意境”，正可以为王安祈总监带领国光投入“伶人三部曲”的创作意义，提供精准脚注。导演李小平、编剧王安祈、演员魏海敏这一号称“国光”铁三角的黄金组合，为大陆观众立体展现“文学化”与“个性化”的台湾“京剧新美学”。■

名家推荐「伶人三部曲」

王安祈（台湾大学教授，国光剧团艺术总监暨编剧）

诚挚邀请您来看台湾国光剧团在上海大剧院演出伶人三部曲。

《孟小冬》是死前的回眸一瞥，梅兰芳不出场，梅韵的回荡在小冬耳畔。名旦魏海敏一人兼唱生旦。

《百年戏楼》演京剧近百年台前幕后纠缠纠纷，从民国初年北京男旦，历经海派，逼近文革。这是全用老戏唱段编织成的新戏。

《水袖与胭脂》发生在想象中的梨园国，海上有仙山，一群角色在此，心事戏中寻。仙山主人是杨妃，我把包括《长生殿》在内的历来杨妃戏曲当「典故」唱，京昆兼备。

三部曲从人到史，归于对扮演的探讨，人间多少难言事，只留戏场一点真，欢迎您来看戏。

人间多少难言事，
只留戏场一点真

导演李小平自我推荐“伶人三部曲”

“伶人三部曲”并非一开始就预设好的，三出戏其实是三个时间的不同创作，逐渐才形成整个系列的思考脉络。然而与其说是创作的偶然，不如说是情感上的必然。《孟小冬》是「人求艺」的品格展现，《百年戏楼》主题为大时代下伶人处境的为难与自我认同，《水袖与胭脂》则谈「戏」的本质，从角色出发反向地寻找自我内在灵魂。三部曲作一次性的完整呈现是很难得的机会，也体现台湾在传统戏曲资源不足的环境下，对戏曲文化的诚意、崇敬与再造。

与其说是创作的偶然，
不如说是情感上的必然。

主演魏海敏自我推荐（青衣旦角）

这三部曲讲述的都是伶人故事，题材几乎前所未见，从安祈老师的选材就可看出对梨园这一行的高度敬意和疼惜。

从故事串演对照伶人的生命历程，再反思自己的人生体悟，感觉很奇特；《孟小冬》体现伶人自我追寻的艺术本质，表演份量很重，加上孟小冬本人的艺术成就，对我而言是很大的挑战。《百年戏楼》的伶人们在大时代的夹缝中挣扎求生，血泪斑斑的痛苦与失落，令人不胜唏嘘。《水袖与胭脂》以情感的追寻提高人类在宇宙中的重要性，从宏观的角度让情感升华，找到出口，不再执著。

希望您走进剧场，和我们一起感受心灵的共鸣。

从故事串演对照伶人的
生命历程，再反思自己
的人生体悟，感觉很奇特

王珮瑜（余派女老生）

2010年的4月在台北看了我最喜欢的三位老师的作品《百年戏楼》。尾声响起，大幕合上，我却哭倒在观众席。这个超越了四功五法，却处处彰显戏魂的京剧舞台剧，是继遥远的电影《霸王别姬》以来，再度引起我作为京剧人生命共鸣的作品。“人生的不圆满，非要在戏里求。”如此偏执的美，让人心碎。之后几年，坚定的成为了国光的粉丝。2011年又看了《孟小冬》这个对我来说最具吸引力的戏。不得不赞叹安祈老师、小平导演、海敏姐这个组合的超强能量。他们总有办法化腐朽为神奇、化尴尬为特色，令人铭记不忘。

“人生的不圆满，非要在戏里
求。”如此偏执的美，让人心碎

国
光
剧
团

伶
三
部
人
曲

CHINESE
OPERA
ACTOR
TRILOGY

2014/4/12

2014/4/19

上
海
大
剧
院
大
剧
场

L
y
r
i
c
T
h
e
a
t
r
e
·
S
h
a
n
g
h
a
i
G
r
a
n
d
T
h
e
a
t
r
e
A
r
t
s
C
e
n
t
r
e

京剧唱剧
《孟小冬》
Peking Opera Musical
Meng Xiao Dong
2014/4/12
周六 Saturday

京剧舞台剧
《水袖与胭脂》
Peking Opera Drama
Flowing Sleeves and Rouge
2014/4/15, 16
周二、周三 Tuesday, Wednesday

京剧舞台剧
《百年戏楼》
Peking Opera Drama
One Hundred Years On Stage
2014/4/18, 19
周五、周六 Friday, Saturday

SEASON
2013-14
IN ASSOCIATION

售票热线 | Booking Hotline 400-106-8686

www.SHGTHEATRE.com

欢迎关注@上海大剧院官方微博: <http://weibo.com/shgtheatre>

新時代

台灣京劇藝術的追求

◎文、圖/王安祈 國光劇團藝術總監

○一三年國光劇團出國演出三齣，歐洲《美猴王》，天津大劇院演出《金鎖記》和《王熙鳳》，香港文化中心《百年戲樓》。其中《金鎖記》和《百年戲樓》是台灣全新創作，編、導、演、舞美都是劇團自己人，可說是國光全自製。我們極為關切觀眾反應，尤其是天津。天津京劇觀眾一向嚴苛挑剔，很多名角到了天津，「叫小番」都緊張得上去去被喝倒彩。所以出發時大家都很緊張，心裡真是沒個底。

好在演出時觀眾都很投入，謝幕極熱烈，留下來參加「演後即席座談」的也有兩三百位，場面很熱烈。但我們站到台前「備詢」時都還是緊張，尤其聽到第一位拿到麥克風的觀眾開口就批評「唱段太少，沒有四郎探母過癮」，真還有點洩氣，唉，天津戲迷還是愛聽老戲。沒想到，緊接著第二二位觀眾竟然站起大聲讚美：「大陸

每個院團都推出很多新編戲，但，都該來看看台灣的製作。這是編、導、演的全面整體藝術。」這句話引來現場觀眾一片掌聲，我們簡直又羞愧又興奮，（註：連他所謂「偉大的戲」這句話我都不好意思寫進正文。）羞愧的是我們仍自覺不足，但興奮的是大陸觀眾看到我們有方向有目標的整體追求。這位觀眾遠自上海而來，他說二〇一〇年在上海世博看過《金鎖記》，當時是買黃牛票才擠進場，所有一看到國光將在天津演的訊息，早早訂票趕過來了。而這次比在上海還更好。接下來另一位天津的觀眾盛讚舞台燈光，還請現場觀眾一起轉頭向燈光設計師鼓掌。第四位發言的天津觀眾讚美魏海敏，雖然演的是扭曲變態負面人物，但藝術精神上維持中正和平而不外放的原則，這是京劇美學，更是中國文化的核心精神。

以上這幾位約莫都在五十歲以上，

接下來有幾位年輕學生，問舞台上「門」的意象，還有一些和張愛玲原著的具體比較。這樣的問題也令我們非常振奮，天津的大學生和研究者肯定國光的新編京劇具備當代文學作品的份量，願意細部討論其中的意象隱喻，這正是我們的自我期許。這場演後座談欲罷不能，直到劇院催促開燈趕人，仍有許多觀眾到外面繼續討論。更令人感動的是隔天上午，我們車子才到達劇院門口，竟已有三四位老先生頂著寒風迎上前來，追討簽名。

當然，我這樣的描述仍有盲點，因為演後座談時間有限，意見或未盡全面，但整體反應實在值得我們欣慰感動。

我常思考，我們在台灣學京劇、演京劇是為了什麼？只是學習北京嗎？只為了學好了、學像了，然後回到北京接受專家名角的認同或是客氣的鼓勵嗎？

當然不。

魏海敏在《水滸傳》飾林黛玉。（攝影：陳少雄）

天津大劇院專題講座，王安祈總監（左），主演魏海敏與魏海敏對高橋謙三台新編京劇

Beijing opera

我們要做出京劇的現代意義，利用京劇優美的傳統藝術，開發出當代台灣的文化價值。

學習北京的京劇正統，對我們來說，是鍛鍊，是鍛鍊的過程，而非目標；兩岸交流合演，是學習、是刺激、是鍛鍊，但練好了傳統唱腔做打的功，目的是創造台灣京劇新美學，建立京劇的「現代性」，這才是我們的價值。誰也不希望傳統藝術在現代社會以苟延殘喘的姿態存活著，積極為傳統藝術開發現代價值，是我們這一代人最重要的使命。我在國光劇團十餘年來始終秉持「現代化、文學性」原則，使傳統轉化活化，然後有尊嚴的返回大陸，讓大陸觀眾看到我們的努力方向，看到清代形成的京劇在台灣可以這麼現代化，可以這麼有文學性；可以是當代劇壇新興創作，甚至是當代文壇被關注的作品。

京劇曾經長時期在戲曲史上居主流位置，它曾是大眾文化、流行娛樂，清末民初滿街升斗小民都能哼唱「店主東帶過了黃驃馬」、「蘇三離了洪洞縣」，這是當時的流行歌曲。但是此刻的它已經走過了全盛流行期，從二十世紀中葉起就逐漸退流行，「劇壇」二字的概念已經不限於傳統戲曲，二十世紀初傳入中國、逐漸流行的「話劇」，開創了「現代戲劇」的新領域，五四以後越來越盛，抗日戰爭時期已經和京劇分庭抗禮。一九四九以後，兩岸的發展路向不同，台灣一九六〇年代初電視的開

播，改變整個娛樂界，別說戲曲，連話劇都無法奠定穩固腳步，直到八十年代「蘭陵」（及其先驅）開創出新戲劇觀，現代戲劇才能在台灣劇壇受矚目。這一路的發展是其來有目的，傳統戲曲在現代社會處境艱難，雖然它基礎深厚，但如果國光永遠只以「前一時代積累下來的文化遺產」或「博物館動態櫥窗」自居，我們永遠拼不過大陸，演員和師資是無法突破的現狀，因此我們必須在台灣優勢上發展開創。台灣早就大量接觸全球各類表演藝術，自由開放社會所養成的活潑創意，不拘一格的眼光態度，使我們有勇氣在傳統基礎上讓京劇和現代劇場、現代文學、甚至當代藝術相互融合。傳統不再只是被保存或再現，而是「創作」的基礎。融合傳統與創新的新作品，當然無法像純粹的傳統圓熟自足自成體系，但台灣對於傳統的創作已經累積幾十年，我們有勇氣繼續走下去。我們知道成績還有大不足，個別作品也有好壞不一的評價，但整體方向不會變，「現代化、文學性」是國光劇團面對京劇的原則，以文學內涵建立現代性，是不變的方向，也是我們的當代價值。

這是我作為京劇愛好者的理想，也是我在國光劇團所開發的道路。但是，很無奈的，我必須說，這樣的想法在台灣之所以能夠實踐，和台灣的京劇名角不多有直接關係。京劇一向「看角兒，看流派」，這是京劇的傳統，也是正統。中國大陸京劇團的海報上都是一顆顆閃亮的各派名角照片，他們只要繼承傳統充分發展流派藝術就足夠了，即使新編劇本，目的也是讓一條條好嗓子盡情發揮，對於我們所說的「從劇壇挺進文壇」，他們不可能有真切感受，因為並無此需求。但是，我不認為沒有名角的我們之所以另謀出路是消極的揚長避短，因為現代化和文學性是我觀察戲曲史發展的必然之路，是我思考傳統戲曲如何因應現代社會變遷的心得總結，這是我做為戲曲研究者的積極理想追求。我堅定的認為，京劇不僅是「表演藝術、演唱藝術、流派藝術」，我們更希望它還是當代舞台上的新興藝術，甚至當代文學作品的動態展示。這不僅是困境中激發出的轉機，更是我對京劇的期待。

而這樣的理念，獲得魏海敏積極認同與實踐。魏海敏，可是貨真價實的大角兒！

憑魏海敏的聲勢，大可只以自己的梅派唱腔給觀眾傳統的饗宴，但她似乎另有追求。二〇〇一年她自製了一場以「雙」為名的演出，內容包括傳統梅派《貴妃醉酒》、反串《擊鼓罵曹》，以及余光中現代詩演唱。主題雖然還不是很明確，對創作的嚮往卻是顯而易見，這是梅派青衣的「躍躍欲變」。

就在「雙」之後，我加入國光的工廠，有幸和魏海敏緊密合作，這十年來她接連塑造了王熙鳳、《金鎖記》曹七巧、孟小冬、《百年戲樓》名

王安磊以「靈魂的囚徒」與「聲音的囚徒」為劇本主軸，用「血死而出」的方式演活小卒故事。（攝影：林榮輝）

Beijing opera

伶、《水袖與胭脂》裡的楊妃之靈，甚至吳爾芙筆下的歐蘭朵，以及埃及豔后。

從拿到劇本開始，魏海敏關心的就不只是自己有幾大唱段，能得到幾次掌聲。我記得《金鎖記》劇本還沒完成時，她已經細讀了張愛玲原著，深刻體會張愛玲對主人翁曹七巧的心理刻畫，她視自己為整部文學作品的演繹者、詮釋者，她積極和我們討論人物性格、表現手法與文學意涵。有些詮釋，她甚至完全放下名角身段，例如《金鎖記》上半場結束前有一個劇烈的轉折高潮，曹七巧發覺情感受騙，難堪到近乎瘋狂，扭曲的驚悟到人間只有金錢是真的，她要保護女兒，不讓她被騙，於是，她幫已經十多歲的女兒裹起小腳，一生一無所有的她，唯一能做的就是把女兒留在身邊寸步不離，她張開如老鷹般的羽翼，當起守護神，著了魔似的，一棍子敲擊在女兒腳背上，打折了，這才安了心：「要教兒足似弓月步步難！」若按照京劇正統，唱到這句高

腔，通常會瞬間落幕，讓上半場在魏海敏所獲得的滿堂掌聲中結束。但海敏卻願意放棄這個滿堂彩，她同意導演的安排，在翻高的唱腔結束後，讓音樂轉為安靜，安靜裡藏著詭異、森冷，伴著這位母親進行著她對女兒變態瘋狂的愛。海敏擰緊女兒的腳，跪在懷裡，拿起血紅裏腳布一縷一縷的纏得緊緊的，嘴角漾起一抹笑意，煞氣裡透出一絲溫柔，溫柔中又有一絲直愣愣的，她已陷入自己構築的一方安全天地中，她滿意了，安心了，像描花似的一針一線完成自己的傑作。其實，觀眾在此是很難找到叫好的關發點的，海敏放棄炸窩般的叫好聲（其實不是放棄，從頭就沒有這樣的考慮），卻使戲更具文學深度。

魏海敏的態度影響全團演員，每一位都深入角色，哪怕只是個小丫頭小書僮。

台灣的觀眾已逐漸接受我們的作法，甚至願意隨著我們一部戲接一部戲的開拓新想像。常有觀眾問道：「當『意識流』、『蒙太奇』或是『後設』都可以和京

《百年戲樓》讓京劇人自述身裡，演述京劇百年來的歷史。（攝影：林榮輝）

《百年戲樓》讓京劇人自述身世，講述京劇近百年來的歷史（攝影：林榮鋒）

劇唱腔身段結合之後，下一步將再開發那些文學筆法？」但大陸觀眾能接受嗎？習慣正統京劇觀念、看過各色好角兒的大陸戲迷，能理解我們的心嗎？

兩岸交流才是考驗開始。今年四月上海大劇院的「伶人三部曲」更是最的考驗。

實在很緊張，《孟小冬》《百年戲樓》《水袖與胭脂》三部戲都不是直線說故事然後安置唱段，而是煙霧繚繞的曲折筆法。

孟小冬和梅蘭芳杜月笙的兩段感情足以讓戲糾纏熱鬧，但我反其道而行，選擇安靜的內在聲音。這樣的定調，始於我看到一張當年報紙所登孟小冬照片這一刻，記者在照片旁這樣寫：「修到梅花的孟小冬自滬北歸後最近造象」，當下我心頭一陣莫來由的酸楚，所謂「修得梅花」，其中的負面意義顯然可見。我在想，孟小冬承擔了多少流言蜚語？

「聲音」是圍繞在她身邊脫逃不了的宿命糾纏，掌聲，喝采聲，大時代戰爭的槍聲，梅家宴席上那一聲與梅蘭芳奪愛的槍聲，以及從那一聲槍聲之後梅孟之戀的負面雜音……這些都是圍繞在孟小冬周遭的聲音，而在眾聲喧嘩中，孟小冬留在後世的價值，竟然是她自己的聲音、唱腔，那是她學習余派的專注與成果，這才是她在戲曲史上留名的關鍵，她之所以值得被寫為一部戲，是因為她自己的唱腔，而不是她的感情。所以我選擇以「聲音的追尋」為孟小冬一生定位，大樂隊就坐在台上，圍繞在孟

小冬四周，眾聲烘托下，魏海敏飾演的孟小冬以「臨死前出戲的靈魂，回顧自己一生」的方式演孟小冬故事。一切都是回眸一瞥，形式上由孟一人連說帶唱，一會兒回述往事、自抒情懷，一會兒又跳出戲外看著自己，有時更像是與觀眾對話開聊。演後有觀眾說，我用的

是「後設」手法，在京劇裡算是前衛。而我私心覺得，我之所以選擇這樣的敘事筆法，是因為這張照片，這一切是從我看到照片圖說當下那一陣「莫來由的酸楚」出發，而不是為了開拓敘事筆法而故意選擇。而回憶，是選擇的結果，因而不說，筆墨（口吻）濃淡輕重，全由孟小冬——我筆下的孟小冬——自行選擇，「戲內自述」與「回看自我」之間的轉折或切換，也有自己的判斷，我為孟小冬所做的判斷。這是一部透過聲音表現內在的戲，這和演述故事的京劇觀賞習慣很不一樣。

二〇一一年創作的《百年戲樓》原為中華民國建國百年而作，但我盡量迴避政治論述，轉而讓京劇人自述身世，演述京劇近百年來的歷史。在此我們面對的首要形式問題，傳統京劇多演明代以前故事，以清代為背景的都很少，而在中國大陸發展出一種新類型「現代戲」，創造出大量以民國以後為故事背景的戲。通過錄影光碟，我們看到許多穿著短裙西裝踩著羅鼓點子走台步拉開架式唱西皮流水的表演方式，兩岸交流後也有劇團帶來過此類現代戲，說實話，我們很不

習慣，當程式規範和現代生活服裝背景一致時，很難和京劇的「虛擬、舞蹈、誇張、神似」聯繫。所以清末民初的《金鎖記》，導演隨時改用劇中二節的木魚聲取代鑼鼓，身段也盡量轉化或放鬆程式，寧可稍偏於話劇，也絕不偏向現代戲。《百年戲樓》既然以近百年為背景，戲裡的京劇伶人上了台唱著京劇腔調，到了演他們的台下午常生活時，絕不能再按照現代戲演法仍讓他們配合鑼鼓走台步訴心聲。於是我們用了「話劇包京劇」的形式，以「京典舞台劇」為名，穿插許多京劇經典的舞台劇，而這些京劇又不只是「戲中戲」，老戲唱詞唱腔都是「隱喻」，與當下真實人生的處境，或呼應、或對比、或相反，交錯纏繞、糾結互文，構成「戲中戲中戲」的結構。這部戲沒寫一句新唱詞，沒有一句新唱腔，全部用老戲的唱段編織成一部全新的戲。在香港演出後無論是當場的演後座談或後來的多篇書面評論，評價都很不錯，但上海觀眾不能接受，仍是擔心。

《水袖與胭脂》更由人間進入天上，整個是超現實世界，探討的主題不再是「人」，也不是「史」，而是「戲」，是「表演」，透過人物與角色交互探索，期待觀眾和我們一起開啓京劇的無限文學想像。

我們的能力有限，成績未必盡如人意，但整個風格和京劇的正統已有所不同，我們會盡全力，希望大陸觀眾能接受京劇的另一種表現。

中國移居文化事業

移中國 居國

VOL. 24

SINCE 2002 總第137期

兩岸同步發行

中國中小企業聯合會指定刊物

MIGRATE to CHINA

- 脫序的抗爭最終只會讓台灣脫軌
- 克里米亞不是中國的問題
- 魏海敏：
求新、個性，「成了這樣」
- 用藝術創作來造福 用知恩惜福再續緣
- 賞西江知苗寨
- 民間故事藏匿於走馬古鎮

2014年4月5日出刊

ISSN 3282-4165

04 >

¥28/NT168

魏海敏： 求新、個性， 「成了這樣」

我

很汗顏，第一次聽說魏海敏的名字。上網查詢，這位台灣著名京劇藝術家家的介紹文章頗多。讀完，我對兩個角度很感興趣——魏海敏以打造莎士比亞的劇碼呈現出將京劇藝術國際化的態勢；拜梅葆玖為師，又體現她對傳統京劇的膜拜與景仰。

在兩種方式的磨合中，她自己說「不知不覺的就變成了這樣」。

「成了這樣」是什麼樣呢？

與她面對面交談，在她下榻的國際飯店。這是今年三月十八日晚上，她休閒的海軍藍條紋T恤完全一派年輕人的裝扮，知性、優雅、淡定、低調。話題由四月中旬在上海大劇院演出的三台大戲《孟小冬》《百年戲樓》《水袖與胭脂》展開。這是台灣國光劇團藝術總監王安祈「伶人三部曲」的創新劇碼。

楊格

上海市政協《浦江縱橫》雜誌首席記者。

第二天，我接到朋友提供的這三部戲的DVD碟片，靜坐品賞。每部戲兩個半小時，魏海敏和她的同行在台灣用戲中戲、蒙太奇、環境戲劇、意象劇場的方式演繹京劇，坦率地說，如果魏海敏沒有向我解釋這種穿越式的表演，我會看得懵懵懂懂。仔細地想，是自己落伍，習慣接受傳統套路的表演程式。魏海敏帶给了我新視角，她的求新體現在劇碼中，我得以一點一點破解她的藝術理念以及「成了這樣」的緣由。

個性——懂懂愛情，但又保持尊嚴。得知梅蘭芳母親去世時，她頭戴白花第一次走向梅蘭芳的家想去祭拜，遭拒後，她在傷痛中低著頭慢慢折返，淚水盈盈，但強忍著不讓它滾落。整部戲，像魏海敏的獨角戲，她穿著旗袍，沒有傳統京劇服飾的水袖。她跳出跳進，時而是孟小冬三十歲，時而是孟小冬十幾歲，時而是孟小冬四十歲。梅蘭芳始終沒有出現，完全是魏海敏

以孟小冬的回憶去展示。杜月笙出現了，演繹杜月笙的演員唐文華儘管不像現實中的杜月笙那樣瘦削、蒼老，但他演繹了給予孟小冬最後歸宿的男人氣度——溫存、體貼的鼓勵，寬厚、豁達的接納。

我好奇地問魏海敏是否看過電影《梅蘭芳》？她回答沒有，也不解釋為何不看。這部電影，我喜歡的是扮演小時候梅蘭芳的演員，成人後的戲（黎明飾演梅蘭芳，章子怡飾演孟小冬）我覺得一般。在看完魏海敏演繹的京劇

《孟小冬》後，我感慨它超越了電影，梅蘭芳給予孟小冬藝術上高度的薰染，杜月笙給予了孟小冬人生的依靠，兩個男人是孟小冬一生不能忽略的人物。這是對孟小冬更完整的詮釋。電影《梅蘭芳》側重於表達梅孟情愫，迎合觀眾獵奇心態，顯得淺薄。

孟小冬最後的歲月在台灣度過，我那天沒有問魏海敏是否找尋過孟小冬住過的舊址，是否祭拜過她的亡靈？我想，以魏海敏對人物創作的認真，她一定與天堂的孟小冬對過話，傾聽那幽怨的聲音，深入她的心靈，瞭解一個真實的孟小冬。

《孟小冬》劇終。全劇的跳躍與穿越對魏海敏是技藝與體能的考驗。從中，我明白了她「成了這樣」的涵義：國際化的視野打造京劇，歷練了她的

寬度；梅派弟子的功底，鍛造了她的厚度。至於體能，因為對藝術的求新之心，因為對角色的個性理解，她的生命狀態旺盛不衰。

她的重頭戲沒有完，接下來她講述《百年戲樓》。這是二〇一一年國光劇團的新劇碼。二〇一一年，正好中國的京劇走過百年歷史。從京劇不被社會重視、嘲諷到京派海派的分割到「文革」直至「文革」之後。魏海敏扮演「文革」中的加害者茹月涵。一位台灣的京劇藝術家如何來詮釋這段歷史？我有點緊張。魏海敏用溫婉而平和的口氣敘述：「在「文革」時，很多人不明不白地遭遇了不同的命運，加害者與被害人比比皆是。我扮演的是一個加害者，因為她的傷害，老師自殺了。那個年代，沒有任何一個人可以說保全自己，也不知

道如何保全自己。只好說傷害別人的話來保全自己。加害者不一定真有惡意，她只是為了自保。我們自問：身處那樣的年代，我們會怎樣？我們還能保持正義之心嗎？「文革」結束了，加害者如何自處呢？她到處尋找老師的孩子，找到後培養他、塑造他，讓他成了大角。這其實也是在講我們伶人的故事，我們被社會、政治影響，但最後我們還是回到舞台上。我們帶著悲憤和無奈演繹京劇百年歷史中的這些片段，是我們對人性的一種探討。」

《百年戲樓》一開始，那深沉的音樂就觸動了我。共三幕，魏海敏是在第三幕中出現。背景是一九五〇年到一九八〇年。蠟籠繞鳳金絲縹緞紅牡丹繡鞋是引燦點。老師華靜（溫宇航飾演）工小生，扮演許仙，在演藝生涯最風光的時候拉攏女

徒弟茹月涵主演《白蛇傳》裡的白素貞，送這雙鞋給她。女徒弟希望鞋放在老師處，以便有更多機會在與老師演戲時穿。「文革」血腥般的批鬥突然而至，老師被押坐在椅子上，紅衛兵一遍一遍拷問那雙封資修的繡鞋是誰的。京劇中蒙太奇的方式展現：樣板戲《紅燈記》中的李鐵梅時而唱一段，這是點綴背景「文革」情形。我看到這裡不理解了，否則我會奇怪李鐵梅時不時跑出來唱是什麼意思。整個舞台李鐵梅在右邊唱，老師被押坐中間，紅衛兵在逼問：茹月涵在右邊驚恐不已，最後頂不住了，揭發鞋是老師的，還潑了一盆髒水給老師，認為老師對她「有意思」，欺騙她的感情，她要與老師劃清界限，而老師悲憤地用戲裡的語言贊許：「憤恨之下，情癡才是白素貞。」這句台詞含淚痛斥，怒中帶柔。老師唱著四平調最

終走進了內蒙大草原冰冷的湖裡，了斷生命。在戲裡，魏海敏表演穿著老師贈送的繡鞋時喜悅不盡，細膩、溫情的少女形象栩栩如生；表演背叛時刻的瘋狂令人憎恨，把扭曲、醜陋的靈魂刻畫得入木三分；尋找到老師兒子的贖罪心態真誠、動人，把人性復蘇的美好傳遞給世人。隨著情節的轉化，穿戴有所變化：茹月涵去內蒙古尋找老師的孩子時，戴上毛帽子；切換到「文革」時，又換成淺紅格子襪衣、牙綠色圍巾、深灰色褲子、綠色布鞋，很土的裝扮；最後以白色服裝飾演白素貞。魏海敏使用的是《白蛇傳》的唱腔，跳出程式化，令觀眾耳目一新。

關於這部戲，一些大陸的京劇行家到台灣觀摩後，淚流滿面，悲傷之情難以平復。這正是《百年

戲樓》的意義，讓人類不忘卻歷史，但不要重複悲劇。

毫無疑問，這是魏海敏「成為這樣」的又一個解讀。如果《孟小冬》釋解的是一個京劇演員的人生，《百年戲樓》則是剖析京劇歷史的一個側面。魏海敏用藝術家的演繹引領觀眾回味那種人生、思考那段歲月。對魏海敏來講，她受父親的啓蒙喜歡京劇，就讀的是海光劇校，初學刀馬旦後習青衣。一年級就有機會在台上跑龍套，化妝、勒頭，最基本的功夫已經是她孩童時期的回憶。

一九七八年畢業後即任海光劇隊當家花旦。獲獎無數。但她卻彷徨，不知道這是不是自己的人生。直到一九八二年在香港看梅葆玖大師演出，恍然開竅，認定京劇是一生的事業，並想拜梅葆玖為師。但這時，兩岸不能交流，她的夢想只能埋在心中。台灣梅派的票友提供她一些舊碟盤，她跟著學唱。這份心緒潛藏著，她在一九八六年開始出演由台灣戲曲家吳興國從莎士比亞劇作之一《馬克白》改編的《慾望城國》。對京劇嘗試的兩個角度成為她走到現在的軌跡支點，促使她「成了這樣」。

只要堅持，就會看到夢想實現。一九八八年，三十歲的魏海敏終於在香港票友的幫助下幸遇梅葆玖，一吐自己的心願。梅葆玖聽了她唱，覺得這孩子不錯，驚訝地問：「台灣可以講普通話嗎？還有京劇？」當確認如此，欣然收下魏海敏為徒弟。可魏海敏的心裡覺得，在香港的拜師還不是最純粹的，她希望能去北京梅葆玖所居住的地方，梅葆玖的父親梅蘭芳曾經留下過足跡的地方。這一刻終於等來了，一九九一年她踏入北京，正式拜師。而那時，大陸更時興的是張君秋的花腔唱法，梅派相對弱勢。魏海敏義無反顧的投身梅派，她希望梅派的大氣、華麗得到傳揚。她成為台灣梅派的第一個弟子。梅蘭芳最後一個劇本《鬪羊牧女》沒有演出過，作為梅派繼承人，她演繹了《鬪羊牧女》，用

對梅派的一往情深完成對前輩的一種繼承與懷念。從這時起，兩個支點並行運行。一方面對梅派

技藝的深邃研究，海綿般吸納後沉澱成自己的個性特徵，並在一九九三年首次在北京舉辦梅派專場，表演了《霸王別姬》《穆桂英掛帥》等，展示了梅派弟子的功力；一方面同樣在一九九三年出演由希臘悲劇《米蒂亞》改編的《樓蘭女》，用京劇展現國際視野。這些為她帶來了至高的榮譽：一九九六年她獲得中國戲曲最高獎「梅花獎」，成為世界十大傑出青年首位女性獲獎者。

之後，根據小說《紅樓夢》改編的《大鬧寧國府》，她飾演的王熙鳳潑辣、陰毒；根據張愛玲小說《金鎖記》改編的京劇《金鎖記》，她飾演的曹七巧從一個春情萌動的婦人變成凌厲、刻薄的老婦；根據英國女作家維吉尼亞·吳爾芙小說《歐蘭朵》改編，由美國當代前衛大師羅伯·威爾森導演的《歐蘭朵》，她飾演既非男人亦非女人雌雄同體的歐蘭朵，彷彿讓魏海敏回想起師相梅蘭芳，也是另一種歐蘭朵，他也不在舞台上從男變女嗎？魏海敏的演出讓觀眾感受一秒仿如一日，一刻仿如一世的時間流動，打造出融合京劇元素與意象劇場的獨特劇場表演美學。總之，她的戲路都在這兩個支點上滑行，駕馭角色的能力爐火純青。

她「成為這樣」已經不足為怪。

魏海敏最後向我介紹的是《水袖與胭脂》，這是二〇一三年的新編劇碼。虛構的梨園仙界為場景，主角是死後的唐明皇與楊貴妃。楊貴妃死後化成仙子楊太真，住進了梨園，但她鬱鬱寡歡，心情沮喪。她邀請戲班來唱《長生殿》。劇情是戲中戲的穿越形式，一點一點回憶往昔。逐漸明白「穿越」的創意，我被觸動的是兩處：楊太真穿越到梅苑時，梅妃告訴她，為了與她爭寵，逼著自己寫了詩詞，成了名人。魏海敏這時表演的楊太真沒有醋意，而是靜靜瀏覽梅妃的詞句，感歎梅妃一生的寂

寞都化在了字字句句中，這是一個女人對另一個女人的欣賞與憐憫，可惜是在天堂；穿越到馬嵬坡時，正好戲班解散，給了她一件黃袍，她搖身一變成了唐明皇。楊太真一直對唐明皇賜她一死而沒有向她道歉內心不平，自己穿越成唐明皇后，她聽到了唐明皇的心聲：「以我的生命抵抗將士、兵士，他們也未必把你殺掉，還是我自己貪念江山，所以我現在自責苦果，一個人淒淒慘慘，要死也無惜，要生也無惜。」魏海敏唱這一段時，把唐明皇的傷感淋漓盡致的表達出來，這是魏海敏對一個皇帝、一個男人悲情的演繹。楊太真聽到這番話語，相信唐明皇愛她是真的，對唐明皇是否道歉已經不介意，於是覺得自己應該好好走下去，參加戲班到處演出。

魏海敏在這部戲裡變成唐明皇時，要表現唐明皇在那一刻的淒厲惋惜；表演楊太真時又要把握她的情緒起伏。是的，魏海敏演得很過癮，我也看得很過癮。

三台大戲，是台灣國光劇團獻給京劇前輩的作品，其定位是歌舞劇，有很多的現代元素，但京劇的程式沒有被淹沒。

對魏海敏而言，這樣執著於京劇，令人敬佩。求新、個性，使她涉獵廣泛：京劇版的莎翁劇作如《埃及豔后》，希臘悲劇《奧瑞奧斯提亞》，歌劇化的《曹七巧》、《孟小冬》等。她曾舉辦過向大師致敬的四場戲，分別是梅派《生死恨》、程派《鎖麟囊》、張派《狀元媒》、荀派《烏龍院殺惜》，也多次反串小生、老生，這些演出經驗造就了她的舞台型貌多樣化，於是，她最終「成為這樣」。這樣的豐富體驗，應該帶給大陸京劇界一種動力、一種思考。

而魏海敏這樣總結自己：「感恩命運對我的安排，而我也勇敢努力的去完成它。」至此，我得到了她「成為這樣」的完整答案。

「伶人三部曲」 詮釋「京劇新美學」

《水袖與胭脂》

《孟小冬》

四

月十二日至十九日，國光劇團獨佔本屆「京昆群英會」，演出「伶人三部曲」三台五場新編京劇戲碼，除了《孟小冬》是唯一二〇一一年來大陸巡演過的劇碼，《百年戲樓》與《水袖與胭脂》均屬大陸首演，三齣戲均由梅葆玖首席弟子、千面青衣魏海敏領銜主演。據悉，完整的「伶人三部曲」即便在台灣也從未一氣呵成地上演過，此次獻演上海大劇院將是其在海峽兩岸的首度完整呈現。

「伶人」一詞，最早可以追溯到黃帝時期。史載，黃帝時伶倫造音樂後稱樂官為伶官，後來也將演戲為生的藝人包括進來，將他們統稱為伶人。國光劇團最新制作的新編京劇系列「伶人三部曲」從講述獨特藝人追尋之旅的《孟小冬》開始，到描寫梨園輝煌史下流淌的人性陰暗的《百年戲樓》，最後則是以奇幻情節探究戲曲創作本質的《水袖與胭脂》收官，由「點」、「線」而「面」演述伶人自己的故事，以戲說戲更有自述身世的意涵。國光劇團藝術總監王安祈介紹說：「《孟小冬》是死前的回眸一瞥，梅蘭芳不出場，梅韻回蕩在小冬耳畔。名旦魏海敏一人兼唱生旦。《百年戲樓》演京劇近百年台前幕後纏綿糾纏，從民國初年北京男旦，歷經海派，逼近文革。這是全用老戲唱段編織成的新戲。《水袖與胭脂》發生在想像中的梨園國，海上有仙山，一群角色在此，心事戲中尋。仙山主人是楊妃，我把包括《長生殿》在內的歷來楊妃戲曲當「典故」唱，京昆兼備。」按照導演李小平的話說，「伶人三部曲」的設想「並非一開始就預設好的，三齣戲其實是三個時間的不同創作，逐漸才形成整個系列的思考脈絡。」

「伶人三部曲」精彩看點不斷。《孟小冬》裡，戲迷們將再度觀賞到魏海敏以「新式京歌」、「余派老生」、「梅派青衣」的三種唱法和嗓音在同一

上海大劇院·2014京昆群英會

伶人三部曲

京劇歌唱劇《孟小冬》

時間：2014/4/12 19:30

地點：上海大劇院大劇場

票價：¥80（公益票）、¥120、¥180、¥240、
¥300、¥380

演出：國光劇團

作詞：王安祈 作曲：鐘耀光

導演：李小平

主演：魏海敏、唐文華、盛鑾

伴奏：上海民族樂團

伶人三部曲

京劇舞臺劇《水袖與胭脂》

時間：2014/4/15、16 19:30

地點：上海大劇院大劇場

票價：¥80（公益票）、¥120、¥180、¥240、
¥300、¥380

演出：國光劇團

編劇：王安祈、趙雪君 作曲：李哲藝

導演：李小平

主演：魏海敏、唐文華、溫宇航、朱勝麗

伶人三部曲

京劇舞臺劇《百年戲樓》

時間：2014/4/18、19 19:30

地點：上海大劇院大劇場

票價：¥80（公益票）、¥120、¥180、¥240、
¥300、¥380

演出：國光劇團

編劇：傅慧玲、趙雪君、王安祈

導演：李小平

主演：魏海敏、唐文華、溫宇航、盛鑾

齣戲中呈現，和她一人分飾《四郎探母》的四郎和公主對口快板唱腔的精彩表演。應「國光」、大劇院之邀，上海民族樂團組織了六十餘人的民樂團隊，置於舞臺後方為《孟小冬》現場伴奏，這也是清代戲曲演出樂隊場面的慣例，為此前巡演版《孟小冬》所未見。

《百年戲樓》則是首次在大陸公演，劇作以京劇發展史為主軸的全新創作，演述了「民國」前期的「男旦」歷史、上海海派京劇和北京京朝派之間的觀念衝突，和文革特定背景下發生在伶人之間的拷問人性的故事，堪稱是一部伶人的「集體生命史」。王珮瑜在台北看過《百年戲樓》，她十分喜歡這出京劇舞台劇：「這個超越了四功五法，卻處處彰顯戲魂的京劇舞台劇，是繼遙遠的電影《霸王別姬》以來，再度引起我作為京劇人生命共鳴的作品。『人生的不圓滿，非要在戲裡求。』如此偏執的美，讓人心碎。之後幾年，堅定的成為了國光的粉絲。」

如果說《孟小冬》與《百年戲樓》是創作結合戲曲人生與年代滄桑的作品，《水袖與胭脂》仍以戲

班伶人為載體，卻完全翻出新意。故事背景是虛構的梨園仙界，主角是死後的唐明皇與楊妃，因霓裳羽衣曲而坐擁梨園仙山的楊妃，卻總覺得沒有一部作品能刻畫她的心事。導演李小平說，「《水袖與胭脂》談『戲』的本質，從角色出發反向地尋找自我內在靈魂。」本劇唱腔設計馬蘭，跨足多面向現代音樂的作曲家李哲藝擔任音樂設計，舞蹈設計蕭賀文；舞台設計傅瀾、燈光設計任懷民、服裝設計蔡毓芳皆為國光合作多年、默契成熟的創作團隊。

「伶人三部曲」導演皆為「〇一」在獲得台灣「國家文藝獎」榮銜的李小平，「國家文化藝術基金會」給予他的評論詞提到「出身專業戲曲演員，長年關注現代劇場的發展，從傳統戲曲出發，結合現代劇場整體概念，掙脫窠臼，開創台灣戲曲的新風貌；作品深具人文關懷，充分傳達藝術的當代意涵及生命意境」，正可以為王安祈總監帶領國光投入「伶人三部曲」的創作意義，提供精準的註腳。導演李小平、編劇王安祈、演員魏海敏這一號稱「國光」鐵三角的黃金組合，將為大陸觀眾展現「文學化」與「個性化」的台灣「京劇新美學」。

真誠交談 真誠探討

——兩岸戲曲界人士座談台灣國光劇團「伶人三部曲」綜述

◎文、圖/楊格

國光劇團 [伶人三部曲]座談會

鍾寶善

方芷絮

蔡正仁

羅懷珠

國光劇團團長鍾寶善主持座談會

台

灣國光劇團「伶人三部曲」(《孟小冬》《水袖與胭脂》《百年戲樓》)四月中旬在上海大劇院成功上演。上海大劇院院長張哲在十九日召開的座談會上坦陳自己的觀點：「當張笑汀副總經理向我推薦這三部戲時，打動我的是台灣對戲曲的探索精神。」張哲告訴與會者，「伶人三部曲」票房非常好，超過了他們預期，證明台灣新美學京劇的嘗試在上海同樣受到歡迎。張哲最後一段話意味深長：「大陸的很多戲曲創作走進了死胡同，就像被關進了一個牢籠裡，如何打破牢籠，值得我們思考。國光劇團的推陳出新，讓我們看到了戲曲發展的未來和方向。」

對創新的認同

著名昆劇藝術家蔡正仁經常去台灣考察，他特別關注國光劇團的演出，尤其是觀眾自行購票令他感慨。每次國光劇團的演出場場滿座，以年輕人居多，也有年紀大的。內地基本還是以送票為主。蔡正仁在座談會上表示，國光劇團的創作給觀眾帶來新鮮感、時代感，打破了人們認為台灣重視傳統、一貫保守的思維定勢。國光劇團的創新不是一年兩年，而是十幾年一直堅持，形成了優化組合的團隊。優化組合體現在：藝術總監、編劇王安祈，導演李小平，主要演員魏海敏、唐文華、溫宇航所形成的鐵三角，支撐主體；其他演員認真、進取、努力，配合得力。因此，無論是個場戲，還是群場戲，每個人都發揮出自己的能量，整體精神突出。蔡正仁擔任過上海昆劇團團長，所以，他對團隊的管理體會更深，國光劇團的定位他給予肯定。三部戲中，京昆結合，契合了老前輩的結論：京昆是一家。蔡正仁幽默比喻，

贈送琵琶儀式：(左起)羅懷臻、國立傳統藝術中心主任方美雲、
文學界顧問會長張景熾、中國中小企業聯合會會長楊勤、文學界顧問張景熾

如果一段京劇唱完，轉換成越劇唱腔，可能格格不入。

著名戲曲作家、編劇羅懷臻對於上海大劇院能夠上演「伶人三部曲」表示敬佩。從同行的角度，羅懷臻對王安祈的堅守由衷敬仰，因為在大陸有很多的劇團、戲曲演員，人才較多，可以由不同的演員演出不同的劇作；而台灣只有一個國光劇團，演員力量遠不如大陸，但王安祈卻靠著劇新的理念調遣起每個主要演員的才能，為他們量身定做適合的角色，使其所塑造的人物栩栩如生。站在戲曲發展的高度，羅

懷臻認為，台灣自覺追求傳統戲曲的當代表現，融合當下觀眾的審美情趣，已經從原來戲曲的輸入地變成了輸出地。即，原來是大陸戲曲演員到台灣講學、輔導、教育，現在卻是台灣以對戲曲創新的姿態、對傳統的當代表達、對經典的現實呈現給予大陸戲曲界啓示：如果戲曲僅僅是圈內人津津樂道、自我吹捧，那是不成功的，能夠爭取到外行的觀眾，爭取到非戲迷的觀眾，使他們成為戲曲新理念的接受者、傳播者。國光劇團做到了。羅懷臻對國光劇團導演李小平的評論是「成為大陸搶手的導演」。這並不是虛談，李小平已經接任上海新編京劇《金樓夢》的導演，該戲由上海著名京劇演員關棟天、陳少雲主演。羅懷臻還邀請國光劇團舞美、燈光一起參與。

上海京劇院院長單羅進肯定國光劇團在尊重傳統、弘揚經典基礎上尋找現代表演方式的探索。三部戲的對話以對白的方式掃除

左起：國光劇團導演李小平、上海京劇院院長單羅進、
錢海敏、著名昆曲表演藝術家張正斌、著名文藝理論家翁思再

了觀眾看戲的阻礙，而在戲中戲的穿越中又保存傳統京劇、昆劇的唱腔。單羅進認為，國光劇團淡化對傳統戲曲的表現是一種突破，是對當下戲曲發展的貢獻。

著名戲曲研究專家翁思再對國光劇團新美學京劇的解讀是：一、以故事演歌舞；二、注重戲曲文學的敘述；三、結構性表現手法。首先，以故事演歌舞。他認為，以故事演歌舞，即歌舞是載體，體現京昆經典的唱段。故事不是人們習慣的敘述方式，蒙太奇手法、話劇框架、意象劇場，帶給觀眾全新的視覺。戲中戲裡，戲裡的人物與現實的人物，是隔與不隔的跳躍，體現編劇設計的獨特，導演拿捏的精准，主演把握的熾火純青。其次，關於戲曲文學的敘述，這是王安祈的功底顯現。《百年戲樓》對戲班子生活的提煉，文學性很強的語言，簡單，富有哲理，引起觀眾共鳴，因為觀眾看到的不僅是戲班子的人生，不是伶人的人生，也是自己經歷著的人生。翁思再認為：「就這一點，王安祈對戲曲的貢獻已經足夠。」翁思再談及《百年戲樓》第三幕反映「文革」，對背叛與

國光劇團藝術總監 王安新

國光劇團名伶 魏海敏

贖罪的剖析，揭示人性的複雜、深刻。翁思再認為，上海大劇院敢於上演，就是突破（座談會上響起掌聲）。第三，結構性手法，三部曲的亮點是結構新穎，京劇、昆劇唱腔，歌舞劇、話劇框架，通俗講是大雜燴，但這個大雜燴是高度重新整合的結構體系，觀眾接受後會回味無窮。翁思再表示，如果以後寫中國的京劇發展史，台灣的這一頁是繞不過去的。

對不足的分析

上海戲劇學院教授榮廣潤開門見山指出兩處細節還可推敲：一是《百年戲樓》中反映「文革」一幕，時間從一九七〇年至一九八九年。但「文革」是從一九六六年開始的，時間上有所出入。戲中用了《白蛇傳》唱段，但《白蛇傳》是一九七八年開始演出，也不是「文革」時候有的；二是《水袖與胭脂》中出現的安祿山代表什麼，有點突兀。

蔡正仁同樣提出一點想法：《水袖與胭脂》時間上長了一些，是否可以壓

縮一刻鐘？主題是否在上半場就可以體現出來，他個人看得不太明白。中場休息，有觀眾問他，看懂了嗎？他說沒看懂，等看完下半場才懂。說明沒有看懂的不是他一人。安祿山出現表現什麼？

結尾

這次座談，以肯定為主基調。座談之前，為進一步促進兩岸文化交流，由《中國移居》榮譽顧問馬鈞牽線，上海文華樂器廠總監蔡變冰贈送給台灣國光劇團一把純手工精心製作的琵琶，接著琵琶傳承人林嘉慶現場為大家演奏一曲《漢宮秋月》，許多參加座談的聽眾聽到如此清雅的曲聲，內心震撼。其中一位聽眾說：「眼淚都要掉下來了。」這位聽眾叫馬鄂雲，上海市第九屆政協委員。上海市現任市政協委員陳妍音非常希望能有一套「伶人三部曲」的CD，她是搞雕塑的，座談給了她創作的啓示：原《現代家庭》雜誌總編輯孫小琪聽完座談後對我說：「有機會我們好好聊聊。」她的臉上是被感染的神情。

記者手記

《孟小冬》演出那晚，我帶了一個朋友來看，我注意她埋著頭聽，但不看台上演員表演的情形甚至佈景。演出結束後，我問她感受，她覺得唱得不如大陸演員那樣原汁原味。也許，她代表著大陸傳統戲曲觀眾的一大批人。

觀看《百年戲樓》時，我正好與上海昆曲藝術家張靜嫻、上海京劇藝術家史依弘坐在一起，我問她們的觀感，張靜嫻說：「我與王安新老師很熟悉，他們到大陸也來看我們的昆劇。十幾年前我

看他們的戲，覺得不成熟。而現在看，我覺得他們已經非常自信，有自己的個性，有自己的風格，有自己的追求，和大陸真的不一樣了，他們殺出一條血路來了，令人敬佩。藝術貴在創新和獨特，他們做到了。」史依弘在觀看中，不時鼓掌，表示她對台灣同行的欣賞。她這樣回答：「我個人覺得很精彩，國光劇團的演出對我總是很觸動和震撼。好像看似很戲曲，但戲劇如何做得到呢？只能是戲曲來展示。安新老師把演戲曲的人在戲劇中塑造的人的命運糾葛在一起，看完回味無窮。我也是戲曲人，吃過的苦、受過的教育都一樣，所以深有感觸。看安新老師的戲，能打動我的心。關於《水袖與胭脂》的那種穿越感，我很喜歡。安新老師就是寫了一部替女人抱不平的戲。唐明皇在馬嵬坡不替楊貴妃說話，勸她一死。什麼「在天願做比翼鳥，在地願做連理枝」，都是假的。但是當楊貴妃自己穿上唐明皇的衣服，唱出了唐明皇實際上仍然是愛她的，想念她的，她知足了。安新老師用這部戲給這個淒美愛情一個更好的、獨到的解釋。我們到劇場來看戲，就是為了實現現實中的不完美。安新老師用夢境般的表現，讓觀眾實現這種夢想。我很喜歡這種穿越感。」

《百年戲樓》觀看完後，我的一個朋友給我發來微信：「《百年戲樓》令人叫絕，魏老闖（魏海敏）不錯，唐老闖（唐文華）不錯。」另一個朋友說：「還要加一個溫老闖（溫宇航）不錯。」

國光伶人三部曲 創新上海大劇院

開創傳統藝術的新生命，國光劇團發展京劇新美學有成，在兩岸立下良好範例。上海大劇院重修開幕演出季，隔海邀請國光劇團一口氣帶上「伶人三部曲」三齣劇碼。在大劇院院長張哲的力保下，觸及文革等敏感劇情，安然通過審批。此次前進對岸，國光期待以台灣戲曲新風貌，面向上海市場，彰顯台灣創新能量之餘，進一步開發對岸觀眾。

▼《水袖與胭脂》魏海敏飾太真仙子。

「伶人三部曲」為《孟小冬》、《百年戲樓》、《水袖與胭脂》三部作品的統稱，4月12至19日在上海大劇院舞台，台灣名角魏海敏、唐文華、朱勝麗等將一展國光劇團過去5年打磨的成果。國光劇團團長鍾寶善表示，生命有周期，文化卻是不停往前走，「三部曲」製作的概念很明白，即是維護傳統銜接現代，而這條路目前兩岸都在摸索，台灣以「創新」領航，從傳統戲曲出發結合現代劇場，最終掙脫窠臼開創新貌。

跳脫傳統全新出擊

打造理想中的新京劇形態，三部曲全為新編，主要由國光劇團藝術

總監王安祈捉刀，首部曲以《孟小冬》談伶人；二部曲以《百年戲樓》談京劇史；三部曲《水袖與胭脂》談的則是「戲」。相對於大陸對於劇本內容多所箝制，鍾寶善強調台灣在創作過程中不需考量政治，也無需顧及審批制度，劇本的發揮空間無限，最在乎的就是票房、口碑、品牌。

王安祈的編劇跳脫京劇傳統教忠、教孝或後花園私情等模式，強調主角自我的追求，像是《孟小冬》主要演繹京劇知名老生孟小冬追求卓越唱腔的藝術人生。《水袖與胭脂》以戲班伶人為載體，將時空背景虛擬化、荒謬化，形式結合京劇、崑劇與現代舞

▼《水袖與胭脂》打造強烈視覺。

台劇。

《百年戲樓》以京劇發展史為主軸，演述「民國」前期的「男旦」歷史，上海海派京劇和北京京朝派之間的觀念衝突，以及文革特定背景下發生在伶人間的人性故事。由於《百年戲樓》內含文革劇情，而且文革橋段影射的劇中人物至今仍在，能否通過大陸當局審批順利登陸，劇團起初沒能把握。

劇院確保通過審批

談起這次三齣戲能夠順利成行，鍾寶善說：「真要感謝上海大劇院工作人員，尤其院長張哲，特別看了劇本，再去和上層領導溝通。」張哲是冒險極力為戲做保證，使「伶人三部曲」通過審批。鍾寶善補充，幸好現在審批工作已簡化，不需送至大陸文化部，只要上海市文廣局批准就過關。

除了張哲力保之外，北京知名女老生王珮瑜也出面背書，原來她在台北看過《百年戲樓》十分喜歡。寫信力推「這個超越了四功五法，

▼《百年戲樓》內含文革劇情。

▲《孟小冬》主要演繹京劇知名老生孟小冬的故事。

▲國光劇團藝術總監王安祈。

卻處處彰顯戲魂的京劇舞台劇，是繼遙遠的電影《霸王別姬》以來，再度引起我作為京劇人生命共鳴的作品。」「應該看台灣的京劇人是怎麼做京劇的。」

京劇新美學台灣實力

「以台灣現況什麼戲都可做。」鍾寶善說，台灣梨園界流行的「京劇新美學」經由國光新編創作，從音樂創作、舞台表演、美術設計等

多方面加以展示，也提高台灣自創文化品牌見光度。同時在文化部長龍應台號召下，以國光劇團是台灣品牌團隊概念下，運用文化穿透力，打開海外交流鑰匙。鍾寶善指出，相較於大陸京劇的名角流派繼承人眾多，台灣必須揚長避短突破困境，將京劇重新定位：不僅是文化資產，更要從深厚文化底蘊提煉打造，成為活生生的當代劇場藝術與動態文學作品。☒（廣告特輯）

國光MIT 伶人三部曲 征服上海

京劇正統源於大陸，清末民初滿街小民都能哼唱「蘇三離了洪桐縣」，是當時的流行歌曲。相比之下，台灣京劇50年算是根淺的藝術。然而國光劇團的「伶人三部曲」竟獲邀在上海大劇院演出。大陸傳統老戲迷看後痛罵，「我們要滅一滅台灣仔匪氣」，國光藝術總監王安祈聽了不以為意反而竊喜，「因為台灣京劇新美學太受喜愛，老京迷才反應激烈。」

「伶人三部曲」為《孟小冬》、《百年戲樓》、《水袖與胭脂》，除《孟小冬》2011年曾在大陸巡演，《百年戲樓》和《水袖與胭脂》都是大陸首演。「首場《孟小冬》就大爆滿」，王安祈說上海大劇院1600座位，一、二樓都坐滿，她只好坐到三樓。

一票難求 節目單完售

「《百年戲樓》也是一票難求，《水袖與胭脂》在周二、三演出，不是周末，也有9成票房。」這次國光帶去的節目單及演出DVD賣到缺貨，王安祈說，「如果上海觀眾迴響冷淡，老戲迷就不會那麼火。」有別於老憤京受不了國光在上海叫

《水袖與胭脂》在戲與真實交錯中，圓滿了唐明皇與楊貴妃感情上的缺憾。

▼《水袖與胭脂》談的則是「戲」。

《水袖與胭脂》在戲與真實交錯中，圓滿了唐明皇與楊貴妃感情上的缺憾。

▼國光上海大劇院演出坐無虛席。

▼演出DVD及節目單賣到缺貨。

▲王安祈京劇新美學觀在上海京劇 ▲東方文化講堂吸引上海民衆。 齊萌芽。

▲民衆向魏海敏（左一）索取簽名。

好叫座、備受關注以致口不擇言，比較理性的傳統戲迷說，「唸白有點台灣腔，但有看到誠意。」

上海正統京劇愛好者看到什麼了？「伶人三部曲」三部作品均顯出高度文學性。京劇老生孟小冬最被關注的就是作為京劇大師梅蘭芳的情人，但《孟小冬》劇本聚焦詮釋她追尋老生唱腔藝術的一生；《百年戲樓》演述民國前期男旦歷史以及文革背景下發生在伶人間的集體生命史；《水袖與胭脂》藉唐明皇與楊貴妃感情上的缺憾，從角色出發反向尋找自我的內在靈魂。三部戲是海峽兩岸第一次同時呈現，都

不採傳統京劇直線說故事然後安置唱段，而是煙纏霧繞曲折筆法。

演前送審，王安祈原本擔心《百年戲樓》文革劇情會遭更動，沒想到僅微改與意識形態無關處，如喊「新中國」不符時代順序；「內蒙古京劇團」被建議改名「大草原京劇團」；「農民裝乞丐樣」恐貶抑農民，改為「革命行頭農民裝」。

揚長避短 京劇新定位

三部作品在舞美表現手法上，雜糅了電影運鏡、現代戲劇、多媒體影像視覺等多種藝術手段。如《孟小冬》新式京歌與余派老生唱法、

梅派青衣多種唱法並存，並有書法、園林多媒體投影的運用，展示孟小冬的內心；《水袖與胭脂》的時空背景虛擬化，將京劇、崑劇與舞台劇融為一體。

王安祈原本十分焦慮，不知大陸戲迷對於國光用「文學性、現代化」將傳統轉化、活化的接受度如何，畢竟京劇的傳統向來是「看角兒、看流派」。王安祈說，論名角流派，大陸京劇團的海報上多的是顆顆閃亮的各派明角照片，反觀台灣唱將級名角人丁單薄；論傳承，大陸每個省份都有學校教戲，台灣只有一間台灣戲曲學校。王安祈對上海

◀《孟小冬》敘述京劇名伶孟小冬追尋老生唱腔藝術的一生。

▲《百年戲樓》以劇演繹京劇百年史。

觀眾坦承，台灣京劇演員與師資拼不過大陸，因此「必須揚長避短突破困境，將京劇重新定位。」

「此次演出的意義，在於分享台灣對京劇新編處理創作的態度，以及彰顯京劇的文學價值。」王安祈開創「台灣京劇新美學」，試圖從「劇壇走向文壇」，顛覆戲曲一向「看角兒、看流派」的觀點，將京劇從「傳統藝術在當代的存留」改造為「當代新興的劇場藝術與動感文學作品」。換言之，國光不是「博物館動態櫥窗」，京劇不該僅是「表演藝術、演唱藝術、流派藝術」，它可以是當代舞台的新興藝術。

內行人讚 像首抒情詩

上海，是個國際化的城市，長居外國人逾40萬人，藝文愛好者多數中意新鮮事物，觀眾看戲成精；上

海大劇院又位列大陸一級演出場地，平時七成是西方節目。此次為慶祝開幕15年來第一次重修後的演出，特邀國光參與「京崑群英會」，是唯一戲曲表演節目，也是台灣唯一表演團體。國光的京劇新美學在大陸反應如何？對國光是個大挑戰，上海成了試金石。

此次三台五場的演出中，大陸戲劇觀眾——不論是資深的戲迷或是文藝青年，都看到國光的用心及努力。不少重量級貴賓以行動肯定支持國光，如已逝崑劇泰斗俞振飛夫人李薈華，85歲的李薈華是程派私淑弟子佼佼者，在兒子、知名老生關棟天的陪伴下出席捧場，以及上海京劇院知名老旦王夢雲，還有大陸人氣女老生「小冬皇」王佩瑜，

也特地買票帶媽媽來看台灣的京劇人是怎麼做京劇的，王媽媽給國光的評語是「很迷人，像首抒情長詩。」著名評論家翁思再也認同國光以文學手段解構京劇。

「雖然是打著創新旗幟，還是有一顆老靈魂。」冷靜理智的老戲迷看完三部曲後在微博上發表好評。王安祈說，就是因為很熟傳統戲才能滋養出國光新編京劇的現代性；就是因為捨不得京劇觀眾愈來愈少，才用新方式與年輕人交流。

國光以「伶人三部曲」登陸大陸，王安祈期待以文學內涵建立京劇在當代舞台上的現代性，藉此呈現台灣京劇的創新與改革，確實是讓對岸耳目一新——國光是有尊嚴的反攻上海灘了。❖（廣古特輯）

CULTURE 艺文

不同视角关注城市艺文动态

- ▶ IMPACT 文化视野
- ▶ WHAT'S UP 艺文动态
- ▶ EXPRESS 新货速递

台湾京剧的“百年独孤”

几年前,李小平去北京中国戏曲学院旁听,有年轻人问他:台湾有京剧?台湾怎么还有京剧?李小平被问住了。回台湾后他问自己:这些年你在京剧这行都做了什么?可我们私下聊天都会感叹,最好的京昆观众都在台湾。这层亲密关系的观演养成,与台前伶人与幕后主创不可分。这一次,李小平跟随台湾国光剧团一行人来到上海,为即将公演的“伶人三部曲”造势。一个星期的行程,排得满满当当。身为导演的李小平和剧团总监(编剧)王安祈及名角魏海敏,轮番在上海高校办演讲,为宣传做采访。抽丝剥茧的访谈中,慢慢看见,台湾京剧的前世今生。它曾执拗地坚守传统,也在西风东渐的历史时刻摇摇欲坠,一度瓦解,再重生。伶人们的三部曲,拧成了梨园场上的一道浮光。写就她的人,借着台上的如烟往事,摸索自己的乡愁之路。

撰文 冰晶 图片 上海大剧院 编辑 Natural

离

开了“民国”,京剧等则离开了“主流”。李小平、王安祈、魏海敏三个人为京剧写下的情书,用上了半辈子的不容易。这边厢在大展“文革”,对岸的文化复兴如火如荼。数十座小城里的盛事,注定了两岸的舞台定律要背道而驰。

从演员到导演

1949年,李小平的父亲跟随大部队伍退到台湾,心念着有天重返故里。直到大势已去,才落地生根,娶妻生子。幼年时,李小平跟着父亲听片子,耳濡目染。叔伯长辈眼里,这孩子有些悟性,父亲索性将他送去戏校学戏,吃的是花翎行当。用李小平自己的话说,这行当晒得,自己偷香又一股,舞台上既然不缺我这样的三流演员,不如转去幕后专心创作。

时值台湾解严,西方思潮最流勇进,各方环境正待革新。想学“导演”,却没有院校设有系统的教学,李小平先是在自己的领域里跌打滚爬,然后跟了电影导演王小棣开小灶。在校外学习,王小棣自小跟着父亲吃儒家的墨水长大,去到西方留学,却一直钟情中国传统文化,回来后就致力挖掘基础教育不足的科班孩子。在王小棣的班上就有位著名的文青学生,叫蔡明亮。王小棣对李小平的影响是:老东西是极好的,你若觉得不好,是你还没看懂没看透。

“突然你发现熟悉的手眼身法步,变得陌生了。老师常说,你看舞台上的行步,举止走得这么漂亮,里面的戏,一定有一个精神是文化上的,你开始推进它深化它,引介西方的观点分析它……我觉得这部分启动很棒。”这份启示,确定了李小平日后遵循传统的内在价值,也为他进入国光剧团,与王安祈一同开创“京剧新美学”,埋下伏笔。而小灶终究杂乱,到了40岁,李小平才正式进了研究生班,跟着赖声川学习西方当代戏剧的导演。对他来说,这是一番杂读后,再被归档的过程。

一路杂食到“梅派”

跟李小平的“半路出家”不同,魏海敏像是生来就吃演员这碗饭。自小父母离异,父亲一人带着三姐妹各处讨生活。让魏海敏的成长过程“总觉得孤单。”10岁进戏校,因为记性好,个头,扮相比同学出色,慢慢成为班上的顶梁柱。“毕业典礼上,10天的大戏,我一个人得占6天。”

11岁登台,开始演员生涯。从刀马旦到青衣,老师教什么,魏海敏就唱什么。相比大陆流派明晰,学生学得各式各样。台湾的京剧师资反倒“混沌”。当时的剧团,一年有四个大的档期,每个档期大约有10天,所以隔个两三个月就要推出一出新戏,然后就是你团唱《四郎探母》,我团也唱《四郎探母》;你团唱《三堂会审》,我团也唱《三堂会审》,以致后来被规定,一年里不

能唱重复的戏。然后就是被逼着挖老戏、很少见的戏。当时魏海敏所在的“小海光”剧校,隶属海军旗下的“海光剧团”。到了第三、第四年,魏海敏发现所有的旦角演员都不见了,有的离开这个行当,有的则转去拍影视剧。于是学生被拉上台,魏海敏当然是演戏最多的一名“名角”。待到毕业,这些早熟的孩子就直接进入“大海光”。

“刚毕业之后,我有点时间很惶恐。”那时的魏海敏还没意识到,要将唱戏作为一辈子的事业。不明所以的一两年里,她拍过电影,演过侠女,但总觉得在很多人面前表演好丢脸。“是件怪事的事情。”

后来,魏海敏谈了一个在香港做生意的男朋友,随后嫁去香港。是在香港,魏海敏第一次看到梅葆玖、童芷苓等一行人的演出,大开眼界。“直到那时,我才真正看到京剧的美,第一次感受到京剧的与众不同。”至此,魏海敏迷上梅派,那是1982年。

在台湾,京剧派不分流派,但老师教的也都是这些流派戏。魏海敏也唱过《红娘》《塔桥》。不过,自打那次“大赏”,她就像一块海绵,四处觅“梅派”的食。在香港,她跟着著名的梅葆玖夫妇学唱过。在老师教唱课科学,有谱子,上面还作了一些抑扬顿挫,气口的标示。差不多半年,你很快就进入了所谓梅派唱腔的特色中。”

1988年,梅葆玖再去香港,魏海敏有缘一见。席间,魏海敏阐述拜师之心,梅葆玖欣然答应。1991年,台湾已解严,两岸开

放。魏海敏以军中雇员身份请假,来大陆探亲,在北京办了一个较大的拜师典礼。之后,便跟着梅葆玖专心学唱梅派。1993年办专场,5年后,几出梅派大戏学得差不多几了。在此期间,三军剧团(海陆空)解散,国光剧团在一片废墟中,应运而生。

剧场里的改革之心

李小平在一个正统的年代里长大。在他这一代人眼里,台湾当时正走向另一个极端——文化复兴。“我们学戏的禁锢,就是一成不变,你稍有一丝改革之心,就挨鞭子。老师会说你‘太左’,要调整你,不许变。”《四郎探母》就是这么唱的,完全按着模子复制。当这个年龄过去,这个乱,也扬起了非常多的传统文化精髓。1987年,解严令一响,西方思潮重新洗刷宝岛,政治、科技、文艺领域的海外学者归来,夹带着声声“难道还要这样一成不变”的质问,着实冲击了整个台湾的文艺创作。

魏海敏再回台湾,刚好是本土舞台演绎发力的黄金期。经济慢慢腾飞,十大建设中,文化是重要一环。林怀民创造的云门舞集之后,金士杰的兰陵剧坊,赖声川的表演工作坊,吴兴国的当代传奇剧场,还有李国修的屏风表演班,蓝志民的黑陀剧场等等,逐一粉墨登场。

原是文武书生,大学时入过“云门”的吴兴国,1986年独立门户。他的创作作

1.《百年戏楼》的定妆照，亦是一场台湾京剧的众生相 2. 2004年王安祈进入国光剧团后排演的第一出小剧场剧目，根据《御碑亭》改编的《王有道休妻》 3. “伶人三部曲”中的第三部《水袖与胭脂》虚构了一个梨园社群，魏海敏试扮包拯女王，郑雅芳饰《金瓶记》改编的同名作品，是国光剧团就文学性如何融入京剧美学的一次有效的探究和实践 4. 根据张爱玲小说《金锁记》改编的同名作品 5.《百年戏楼》，演出讲述京剧百年发展的故事，以舞台形式呈现京剧世界里的三个时代，精緻和收场地喻人们的行旅漫漫

品《欲望城国》，改编自莎士比亚的四大悲剧之一《麦克白》。他找到“善变”的魏海敏，让她饰演利欲熏心的放牧征夫人。

就这样，年轻时代的李小平、魏海敏，跟着吴兴国的“当代传奇”，开始了属于他们的破蛋。长达几个月的创作，最后发布了一小段，请来圈内的前辈们点评。“你们走的是内在上的企图，而不是外在上的现代，继续走下去吧”是林怀民给予的鼓励。最后，这出“高经叛逆”的作品，让当时台湾新时代的观众群重新走进剧场，重新认识京剧。

2003年，有着文学博士、戏剧教授背景的王安祈加入国光剧团。在她看来，彼时的国光和台湾的京剧已跌入谷底。多年来，在“京剧不是中原文化的延续，而要面向台湾”的驱使下，舞台上的主角多是妈祖、郑成功和义顺添了。“但问题是，这样的戏太难编，结果编出来都是很八股的东西。”那一阵子，王安祈真是痛心疾首。

“所以，我到国光做的第一件事就是去政治化，他不再演这种戏。”为了把京剧是艺术、京剧是文学这件事给张扬出来，王安祈做了很多女性题材的剧本，比如《王有道休妻》《三个人儿两盏灯》《欧兰朵》《金锁记》及今晚上演的《孟小冬》。

“女性是京剧艺术里一直被忽略的角色。可是女性的内心，能够描写得很细腻，可以动用非常文学的笔法，而女性主义在台湾非常流行，几乎是显学，所以这样

一来，既合乎当时的文化思潮，配合文学的发展的空间，又能弥补原本京剧所针对的男性世界的空缺。”

不过，促使王安祈下定决心“改革”并开创京剧“新美学”，并不只是大意识形态下的被动。在台湾大学执教戏剧的王安祈说，我每次上课放录影带，就等而在做民调，为的是看学生们的反应。结果是，她放李少春的《野猪林》时，底下哭成一团。她带学生们去看岳美缇、张静娴的《占花魁》，他们也哭。岳美缇一出来，他们就说，“这明明是女的嘛，干吗让她扮小生啊？”还有她讲梅兰芳演《御碑亭》里的正月演得多么端庄，结果下面哭翻了。休妻那出戏，他们听了很生气，说：“为什么要做这样的女人，应该把王有道休了，跟御碑亭那秀才跑了才是。”这些话，让当时的王安祈十分惊讶。虽然过去10多年，王安祈发现，之后的每一届学生都这样，那并非特例。

“现在的年轻人对古典的情境，已经离得很远很远了。我当时就想，怎么办？本来试图告诉他们：你看，梅兰芳跑圆的身段多漂亮。进亭子看到有个男子在的时候，又惊讶又不失端庄的样子多美。没有用，他们只会对封建的剧情，感到可笑，而我这个讲经典故事的人，也就变得可笑起来。回来我跟自己说，不能这样，不能让《御碑亭》这样经典的好戏被掩盖。我们要扭转，要让大家看一看古代的女性是这样的。梅兰芳的诠释没有错，可是古代女

性的角色，只讲出了她的外表，就是被休了，躲一旁哭泣。而我们的戏，要讲出她底层的波澜，她的不甘和委屈。”

2004年，王安祈将新编的《王有道休妻》，丢进小剧场。在那个本就属于简陋的场子里，她保留了“王有道提笔泪难忍”的唱段，以示对传统的呈现。当然在戏目的背后，大家还了解到，原来传统里还有一个核，叫《御碑亭》。

文学性的渗入

进入国光十余年，王安祈真正抛出现代性的文学发展，也在近几年。“因为现代化很容易偏离。在这边，现代戏，是印着样板戏走来的，有一个审美和样式的定调。但我们没有这份洗礼，没有这份认知，所以我们没有现代戏的感受跟所谓的继承责任。”

在李小平看来，王安祈所谓本剧上的艺术发展，依托在艺术家身上。艺人往往经唱、经演，但不经品。《四郎探母》唱段经典，可是它回赠杨家将死得多惨，说了7遍，妈妈说一遍，弟弟说一遍，为唱而唱。它的唱腔，经沈派们各自演绎，可是它的曲文，相对浅薄。但京剧的形式载体那么美。它集所有小戏剧之大成。王安祈刚好又是中国文学体系里来的，这里并不是指文辞性的文学，我们的文学走的是开阔性的，剧场性的文学感。所以，我们近几年做的剧目，取材尽可能有文学上的连接，甚至我们不做歌词，没有所谓的家长里短。样式

上博采众长，比如电影思维。西方的新剧场观，这些并非外在形式上。放几个多媒体投影，穿件西装在那里唱，就现代了。我们走的是“内在上的企图，而非外在上的现代”。这句林怀民当年的点评，二十多年后，还在发酵。

京剧的传统要不要流动？如何流动？王安祈最怕别人说，京剧是过去式。“它绝对是在进行式。如果现在问我们为什么要不合乎传统？我要反问，样板戏的原始是京剧的传统吗？现代戏也不是啊。梅兰芳那时也不是啊。流动的东西有些会被淘汰，有些会被保留。文明走到今天，京剧这件古老的艺术，可以有无数可能性。现在所有的戏，都在用投影，这已经是以前难以想象的。那它并不会破坏什么。当然做得不好是另说。我是觉得，没有什么是不可能的。”

“伶人三部曲”中最被期待的《百年戏楼》里，有两件重要的道具——精緻和戏箱。《白蛇传》的纠结情绪贯穿戏里和戏外。戏箱的借用，出自李小平的多梦。“抬起戏箱，一路一路往前走，很像自己生命经验的旅程，到现在好像还没有落脚的地方。”到后来，他脱口而出的一句自我取巧的话“人生的不圆满，去台上求”，锁住了整座百年的戏楼。她核心的美，不仅仅是一出在进行中的变，走过无数的节点，伶人们的三部曲，更像是孤独了百年的历史剧。

伶人往事谱新词

国光的“伶人三部曲”，是一曲伶人演绎伶人的歌。很难界定这是京剧，还是新编戏，或者说跨界合作的舞台剧，都是，又都不是。

撰文 王悦阳 图片 上海大剧院 编辑 Natural

其 中首先让人瞩目的，是《孟小冬》。然而，它并非通地的京剧，声乐与管弦占了全剧很大的篇幅。所幸的是，王安祈老师的一支妙笔，将孟小冬一生的求艺之路，铺排得淋漓尽致。在这里，她巧妙回避孟孟之恋，也将孟小冬与杜月笙的情感加以淡化，突出一个歌者，对于纯粹声音的追寻。此外，魏海敏对全剧的成熟把控，也使之得以立在舞台上。因其塑造了大量性格鲜活迥异的人物，在传统戏积累无比扎实之外，逐渐强化了对舞台的掌控力，对表演的把控力。因此，魏海敏演来的孟小冬，有商榷之姿，有青松之态，既可以婉转妩媚，也不妨云淡风轻，更有大段青衣、老生对唱的《坐宫》，一气呵成，行云流水，让人过瘾。

如果说，并不十分成熟的京剧与舞台上京剧人演绎老前辈是一个颇为另类的组合，那么，到了《百年戏楼》则转化为话剧加京剧的形式，国光名伶们选择了京剧发

展历史上的三个时段，三地地点，三段感情加以表现，民国、“文革”，北京、上海、男旦、师徒……这些元素更贴近大陆观众，也更贴近熟悉京剧历史的戏迷，戏班里的悲欢离合，人世间的阴晴圆缺，生活中的不美满，非要在台上求一个圆满，这是中国人看戏、演戏一以贯之的心态。与之前的一些作品一样，《百年戏楼》同样将理念的高度，放在了全剧的第一位，不是唯艺术性第一，不是原汁原味还是改革创新的讨论，而是一种观念的贯彻，剧本的文学化、理念化、美学化，加深了《百年戏楼》的可读性、可看性，因此，舞台的呈现已然并非最重要的了。或许，这部堪称伶人“集体生命史”的舞台剧也将是大陆观众对于国光剧团认可度最高的一部作品。

到了《水袖与胭脂》，情节的成分更淡，感情的因素更浓。因情生戏，因戏成戏，昆曲与京剧的结合，将历朝历代李隆基、杨玉环的爱情故事——演来。流光碎影中，水袖胭脂家真红，舞榭歌台总不空。

有趣的是，从《孟小冬》到《百年戏楼》，再到这部《水袖与胭脂》，仔细比较一下，从剧本创作来看是以个体生命向群体生命，最终抛下躯壳，走进灵魂的顺序递进。而从舞台呈现来看，恰好相反，个体的呈现尚有歌曲、管弦乐的配合，到了群体性演绎时，京剧传统唱段的烘托与伶人之间情感纠葛的话剧式表现，已相辅相成，烘托托月，缺一不可。到了最终一个描写伶人情事、梨园真諦的时候，京剧与昆曲的比重，大大增加。一个递增，一个递减，两条脉络的交织，与其说是向传统妥协，不如说，国光“伶人三部曲”的核心，逐渐向中国戏曲真正的灵魂靠拢。

因而，由伶人演绎而成的伶人往事，有了岁月的厚度，舞台的温馨与值得的期盼，或许它不是最好、最新的，但一定，是最真的。毕竟借伶人往事谱新词，情而已。

时间：2014年4月12日-4月19日19:30
地点：上海大剧院

编辑视角

EDITOR'S VIEW

Natural

采访的窥探

三个人的采访录音，洋洋洒洒整理了2万多字，真是辛苦了实习生MM的耐力，可惜能呈

现的不过是冰山一角。问魏海敏学梅派的before&after，伊张口就“叨叨”了一个多小时，多少寂寞、多少辛酸、多少曲折、多少往事，一幕一幕以她为核心，辐射出整个台湾的风雨飘摇。我们听采访者们的娓娓道来，试图在他们的故事里，找到编辑专题的主旨。然而更多的时候，我们总是借着他们的叙述，完成自己的窥探。比如，很时的你们都在做些什么？那时的生活流行什么？禁闭什么？传统到底有多彻底？读什么书？看什么片子？听什么音乐？为什么是

《金锁记》？为什么是《白蛇传》？为什么要改良？香港的观众好不好？内地的观众好不好？北大的学生积极吗？上海的高校热情吗？问题很庞杂，好奇的心思层层叠叠。更多时候的采访就是聊天。通过一个个鲜活个案，抛开我们并不确定的想象，所以更多的时候我们总说，采访是真的好，不要写稿只是采访就更好了。身为采访者，我们总是通过“特权”未问问题，通过问题来了解世界，再纪整理之后的世界带给你文字的人。这是采访的窥探，有旁观的世俗，也有人戏再出戏的一种冷漠。☐

LIST 艺文榜单

1 我所做的景记录一生所遇的人

简·索德克摄影展

简·索德克是捷克国宝级摄影家，曾被捷克文化部授予最高奖项波希米亚米契斯艺术家奖，其作品展现了对于人体的极大兴趣，特别是女性的身体及蜕变。20世纪70年代，索德克创作了最负盛名的人物系列——“黑夜的肚皮”，当中的部分作品也将在此次展览中展出。

2 果陀剧场《淡水小镇》

故事发生在1950年代的台湾小镇“淡水”，讲述了陈少威和艾莉森一对青年男女自成长、恋爱到离别的感人故事。舞台上30年的光阴，呈现出台湾人都有过的成长经验。该剧25年来广受欢迎，每隔几年都会重排新版本，台湾舞台艺人张雨生、蔡琴、马德盛、陶大伟等都曾参与不同版本的演出。

● 2014年3月28日-3月30日19:30
▲ 人民大舞台

3 隐形·显像

胡晓斌个人展

胡晓斌把自己的展览命名为“隐形·显像”源于他对于真实的探究，他对于隐藏在事物背后的力量很感兴趣，某种能量即将出现而未出现之时的状态是他最想表现的。展厅实现了艺术家多件架上绘画、拼贴作品及装置。近期工作室也迁至画廊，艺术家个人的隐形与显像供观者推敲。

● 2014年3月16日-4月4日
▲ 沪申画廊

4 王建国油画作品展

展览展出了王建国先生近2年时间里创作的“北方”系列和“西”系列，艺术家坚持在自然中写生，通过笔触、肌理、线条、色彩及画面的构成呈现出与众不同的个性与热情。

● 2014年3月29日-4月12日
▲ 如意艺术馆(江西中路146号)

推荐星级

台湾国光剧团伶人三部曲
《孟小冬》《百年戏楼》
《水袖与胭脂》

演出地点：上海大剧院

但留戏场一点真

编辑引荐

伶人三部曲之一《孟小冬》

孟小冬一生被各种各样的声音包围：戏台上的掌声、喝彩声，戏楼外的鞭炮声，时代的枪声、炮声，她的爱慕者枪击梅郎的喧哗声，围绕她两段婚姻的流言蜚语声……以“灵魂的回眸”与“声音的追寻”为主轴的伶人三部曲第一部《孟小冬》2010年在台北首演，引得在场所有人的震惊。近乎话剧的念白、歌曲的演唱以及传统京剧三种不同的艺术样式并存，扮演孟小冬的梅派名旦魏海敏更是一人挑战京剧的老生、旦角以及稍带京味的歌曲三种不同声腔艺术。尤其《四郎探母》的四郎和公主对口快板唱腔，竟由魏海敏一人分饰，自己和自己对唱，是魏海敏演艺生涯中绝无仅有的表演。在剧中魏海敏不仅呈现孟小冬钻研的余派老生唱腔艺术，还以京剧旦角的身份化身上世纪北京的梨园冬皇孟小冬，以女声诠释孟小冬的内在心曲。

伶人三部曲之二《百年戏楼》

伴随着有些京歌变奏的腔调，看着剧场中的人影憧憧，京剧上百年的纷繁变化在戏台上娓娓道来。三幕戏横跨三个时代，上世纪初北京京剧戏班男旦的流行，上世纪30年代上海海派京剧和京朝派之间观念的冲突、文革年代年轻女演员对老班主的出卖与悔恨赎罪。所有剧中人身份都是京剧演员，穿插着大量京剧唱腔身段、做功表演。而这些京剧的穿插，不全然是单纯的戏中戏，它们和剧中人——京剧演员的人生处境形成隐喻关系，传统京剧的唱词与现实人生交互为文、巧妙隐喻，戏与人生虚实难分。

全新舞台剧《百年戏楼》中看似现成的传统唱段部分，其实是全新创作，使得全剧处在传统与现代的巧妙平衡位置。京剧团演舞台剧，是现代新尝试；而剧中人唱传统老唱腔，表面看来是传统借新形式的保存与发扬，其实又和新框架巧妙隐喻融合，整体为创新。

伶人三部曲终结篇《水袖与胭脂》

这是一个虚构的梨园仙界，不论是白蛇、窦娥，抑或程婴、伍子胥，每个角色都有属于自己的一出戏；戏精彩，角色们也各自活得精彩。《水袖与胭脂》仍以戏班伶人为载体，虽为伶人三部曲之三，此一终结篇却完全翻出新意，时空背景虚拟化、荒谬化，形式结合京剧、昆剧与现代舞台剧手法，融合为一出极具现代感的新世纪作品。

《水袖与胭脂》主角是死后的唐明皇与杨贵妃。因霓裳羽衣曲而坐拥梨园仙山的杨贵妃，却总觉得没有一部作品能刻画她的心事；而被伶人尊奉为戏神、祖师爷的唐明皇，领着行云班寻寻觅觅来到梨园仙山，却因为一瞬间的软弱退却，引来行云班被贬、火焚戏箱、戏神遭难等一连串情节。全剧是个绮丽色调的异想世界，以古典情致为底蕴，以奇幻笔法探究创作的本质，抚摸文学的心灵；在胭脂与水袖的装扮掩盖下，借由演戏疗愈内心的创伤。

——曹真真（本刊编辑）

死前的回眸凝望
毕生的声音追寻
看梅兰芳、余叔岩、杜月笙
一一走过她的生命
她听见自己
最精醇雅正的声音

京剧歌唱剧《孟小冬》
演出时间：
2014年4月12日

绮丽色调，打造异想时空
荒谬情境，呈现心灵地图
胭脂舞残红，无尽戏翻飞

京剧舞台剧《水袖与胭脂》
演出时间：
2014年4月15日~16日

跨越百年的爱恨嗔痴
台前幕后的艺事浮生
从京剧视角看生命故事
演绎京剧人的百年历史

京剧舞台剧《百年戏楼》
演出时间：
2014年4月18日~19日

主创自荐

《孟小冬》是死前的回眸一瞥，梅兰芳不出场，梅韵回荡在小冬耳畔。名旦魏海敏一人兼唱生旦。

《百年戏楼》演京剧近百年台前幕后继续纠缠，从民国初年北京男旦，历经海派，逼近文革。这是全用老戏唱段编织成的新戏。

《水袖与胭脂》发生在想象中的梨园国，海上有仙山，一群角色在此，心事戏中寻。仙山主人是杨贵妃，我把包括《长生殿》在内的历来杨贵妃戏曲典故唱，京昆兼备。

三部曲从人到史，归于对扮演的探讨，人间多少难言事，只留戏场一点真，欢迎您来看戏。

——王安祈（台湾国光剧团艺术总监、编剧）

伶人三部曲并非一开始就预设好的，三部戏其实是三个时间的不同创作，逐渐才形

成整个系列的思考脉络。然而与其说是创作的偶然，不如说是情感上的必然。《孟小冬》是人求艺的品格展现，《百年戏楼》主题为大时代下伶人处境的为难与自我认同，《水袖与胭脂》则谈戏的本质，从角色出发反向地寻找自我内在灵魂。三部曲作一次性地完整呈现是很难得的机会，也体现台湾在传统戏曲资源不足的环境下，对戏曲文化的诚意、崇敬与再造。

——李小平（伶人三部曲导演）

这三部曲讲述的都是伶人故事，题材几乎前所未见，从安祈老师的选材就可看出对梨园这一行的高度敬意和珍惜。

从故事串演对照伶人的生命历程，再反思自己的人生体悟，感觉很奇特。《孟小冬》体现伶人自我追寻的艺术本质，表演分量很重，加上孟小冬本人的艺术成就，对我而言是很大的挑战；《百年戏楼》的伶人们在大时代的夹缝中挣扎求生，血泪斑斑的痛苦与失落，令人不胜唏嘘；《水袖与胭脂》以情

感的追寻提高人类在宇宙中的重要性，从宏观的角度让情感升华，找到出口，不再执著。

——魏海敏（伶人三部曲主演）

名家推荐

2010年的4月在台北看了我最喜欢的三位老师的作品《百年戏楼》。尾声响起，大幕合上，我却哭倒在观众席。这个超越了四功五法，却处处彰显戏魂的京剧舞台剧，是继遥远的电影《霸王别姬》以来，再度引起我作为京剧人生命共鸣的作品。“人生的不圆满，非要在戏里求。”如此偏执的美，让人心碎……之后几年，坚定地成为了国光的粉丝。2011年又看了《孟小冬》这个对我来说最具吸引力的戏。不得不赞叹安祈老师、小平导演、海敏姐这个组合的超强能量。他们总有办法化腐朽为神奇，化尴尬为特色，令人铭记不忘。

——王珮瑜（京剧表演艺术家）

美编 / 郭祥琛