

民族舞剧《西施》对江南底蕴的呈现

贺昱 曹威

舞剧是将舞蹈、戏剧、音乐结于一体的一种艺术表演形式,长期以来,中国民族戏剧始终囿于坚守传统与融入现代、艺术至上与迎合市场的两难选择之中而举步维艰。大型民族舞剧《西施》2007年8月由江苏省无锡市歌舞团创作演出,该剧为文化部公布的三十台2007-2008年度国家舞台艺术精品工程初选剧目之一,自2007年8月28日成功首演以来,曾作为2008年北京奥运会重大文艺演出活动参演剧目赴京演出,并先后参加第十届上海国际艺术节、2008·桂林山水文化旅游节“国家舞台艺术精品工程精品剧目展演”等活动,2009年4月10日民族舞剧《西施》在2009中国(无锡)吴文化节表演获得与会代表广泛好评。民族舞剧《西施》以“剧”为根基和命脉,而“剧”的特点又使舞剧沿革了取材神话传说、历史故事和演义的传统。民族舞剧《西施》以美女西施助越亡吴为故事线,重塑了一个胸襟宽广外柔内刚的新西施形象,并以此为依托,在展现江南意象、人物形象、表演形式、造型风格及表现手段等方面进行可贵的探索。作为民族传统和江南文化的承载者,《西施》一剧对江南意象的挖掘和呈现为中国传统戏剧艺术的改革拓展出一个新的思路。

一、民族舞剧《西施》彰显江南文化特质

尽管唐代诗人罗隐发出了“家国兴亡自有时,吴人何苦怨西施”的质问,北宋王安石亦有“谋臣本自系安危,贱妾何能做祸基”的不平,但有关西施的传说历经时代风雨的洗涤和骚人墨客的演绎,至今为人所津津乐道的,仍不过是她沉鱼落雁、闭月羞花的秀丽容颜。千百年来,被献夫差蒙辱十年的经历,“西子蒙不洁,则人皆掩其鼻而过之”的不公,诉说着封建时代女性个体生命微如草芥的被动与无奈,铭刻着柔弱女子备受男权意识压迫的屈辱与辛酸。西施是吴王攻占越国时获取的一件骄人的战利品,也是

越王报仇雪耻军事图谋中一枚重要的棋子;她是越王实施美人计的利用工具,成为夫差最终惨败的根由。因此,作为展示君王英雄形象的一个陪衬,她以自我尊严被肆意践踏为代价,凭羸弱的女儿之躯成就越王反败为胜的辉煌。在众多黎民百姓眼中,西施是古代四大美女之一,人们更多公认和赞赏的是她“天下至姣”的容貌,对西施的评价也始终以男性把玩和功利取舍为界定坐标。此外,世人眼中的江南形象也一定是小桥流水的温柔乡,江南文化中承载的多了阴柔,少了勇猛和刚毅。作为民族舞剧,《西施》在坚守和体现民族特色方面不遗余力,使“民族化”成为全剧的一个亮点。古越国素被称为“夷狄之国”,在《庄子·逍遥游》、《淮南子·说山训》及《说苑·反质》中,都有关于古越人服饰文化的记载。可以看出,越人的习俗是剪短发而不戴冠的,而且打赤脚,所谓“文身剪发”。因此,舞剧中人物的穿着装扮和赤足舞蹈尽显吴越之风,而第一幕的田田荷叶与最后一幕的梅花盛开更是首尾呼应,衬出一派水乡风情。演员的动作不仅吸收了传统戏曲里面的元素,还借鉴了江浙民间舞蹈的风格,如胯部、手臂部的动作较多。结尾处的女声配唱更为剧作增添了浓郁的越地特色,弥漫着诗的气氛和情调,为剧作标注了鲜明的时代和地域印记,更体现出中国民族舞剧的精髓。《西施》的舞台造型风格体现出传统与现代、抒情与叙事、写意与写实的高度统一。对江南意境的营造也是体现剧作民族特色的重要手段。总体来看,西洋戏剧偏再现,以塑造艺术典型为宗旨;而中国古典戏曲重表意,以意境创造为第一要着。作为一部叙事性极强的舞剧,除演员的动作表演外,意境在戏剧情境中的设置便显得尤为重要。当代美学家宗白华曾这样阐释“意境”：“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交

融互渗,成就一个鸢飞鱼跃、活泼玲珑、渊然而深的灵境,这灵境就是构成艺术之所以为艺术的意境。”

二、民族舞剧《西施》展示江南独特人文

舞剧《西施》新在对西施形象的重塑,新在以西施形象来彰显江南文化中拼搏向上、自强不息的精神特质。古往今来,经西施故事演绎的文艺作品可谓多矣,梁辰鱼的传奇《浣纱记》中就将西施赋予了女英雄的形象,而以舞剧形式进行表现尚无先例。剧中西施朴素端庄,气质清雅,不施粉黛仍显清灵秀逸,就像一朵“濯清莲而不妖”的小荷。剧作着重强调了西施之美不仅美在其表,更美在心灵。剧作用“浣纱”、“送袍”、“撕衫”、“思乡”、“泛舟”等情节来突出她的勤劳善良、对故土亲人的爱恋、舍弃小我顾全大局的自我牺牲精神以及视金钱利禄为粪土的高风亮节,而“浣纱”、“泛舟”等无不充溢着江南之湖光水色。犹如投向民间记忆的一束亮光,春秋时期吴越之争的历史史实成为彰显西施大义大勇的舞台,与范蠡泛舟太湖的民间传说更是彪炳西施自洁自爱的明证。对传统文化资源的利用,再加以对中国古典艺术的革新,一个有血有肉、外柔内刚、忠贞爱国的水乡女儿便鲜活亮丽地站立在观众面前。可以看出,剧作中的主题定位突破了以往西施故事中封建主义的“悲剧人物”、“反面人物”的审美范式,经历“个人本位”到“家国本位”、“女色祸国”到“弱女救国”的陡然转换,西施终于突破了儿女情长个人天地的围囿,以柔弱之躯承担了北方大汉的铁肩才能承担的道义,成为担任国家责任团结御侮的越国民众的化身。这样,整部剧作洋溢着浓郁的爱国主义激情,以西施形象承载江南儿女们生生不息、自强不息的壮志豪情和民族正气。由此,江南美女的似水柔情以水为载体,借助了文化的和谐共生而使人物的浩然之气浮出水面。剧作中的其他人物,如吴王的骄奢淫逸,范蠡的忠君爱国等,也都个性鲜明,尤其是对越王亡国复国历程中的情感及心理变化(丧国之痛、试粪之辱、君王之威)更是鞭辟入里,刻画得入木三分。岁月荏苒,也许这个同仇敌忾令人荡气回肠的故事早已化为一缕烟云浮游于历史的天空,但以历史鉴照现实,对美好人性悉心建构和挖掘,则使作品在对历史故事的重新演绎中成功完成了对当下社会人生的历史关照,用具有高洁人格的新西施展现江南文化中奋发向上意气风发的精神底蕴,体现出主创人员对

“和谐、发展、文明、进步”的时代精神的理性思考。

三、民族舞剧《西施》表现江南瑰丽意境

对现代舞台艺术表现手段的开拓是舞剧别出心裁的慧心所在。声、光、电、机械等高科技手段的综合运用,使舞台表现更加丰富和现代化,既满足观众的感官需要,也使剧作达到商品属性和娱乐追求的一致。剧作以事件发展的时间为序,包括《错毂》、《卧薪》、《裂衫》、《踏履》、《抱璞》、《泛舟》6幕,但在时空转换方面却能自由打破时空限制,制作出变换灵活动感十足的舞台设计。如灯光,“思乡”一节以灯光明暗来区分现实与幻境,再佐以部分舞台的升降表现梦境;在表现两国君主在战后同时异地的不同行动时,舞台被切割成一前一后、一高一低、一明一暗两个区域,前台的西施正不卑不亢与吴王周旋,而后台越王的厉兵秣马正是西施想象中的景象。这样多层次、大容量的舞台空间设计是一种极为成功的大胆尝试。再如音响,踏履一节如神来之笔,成为全剧中的一个精彩段落。不同时空的共时再现和自由转换均巧妙利用了西施的木屐声。脚着木屐的西施镇定自若地以舞步掩盖忧伤,而远方的越军正在木屐声中鼓声隆隆,迈着整齐的步伐向吴国进发。这些场景随情而显,亦随情而隐,变幻曼妙无穷。这样的处理,大可与电影中的“跟镜头”、“摇镜头”、“平行蒙太奇”及“音响蒙太奇”等手法相比美,二者有异曲同工之妙。以蓝、白色为主体的服饰搭配及舞美效果也体现了浓郁的江南文化底蕴。此外,道具创意匠心独运。车轮意象的营造和梅花凋零的壮观都给人以强大的视觉冲击力,凝聚了主创人员的才智与匠心。这样,主题建构立意明确,一种和谐共生的理想化的大同景象便成为舞剧创作的精神旨归,并以蠡湖泛舟这样的归隐生活方式作为人与自然和谐共存的最佳状态。黑格尔曾经说过古希腊是整个欧洲人的精神家园,因此有人说美丽的江南无疑可以看作中华民族灵魂的乡关,对后者的说法我是赞同的。是的,江南文化以一种温润的意象,浸透了有容乃大、生生不息的气质和精神,人与人、人与世间万物的相融共生构成了大千世界和谐发展的瑰丽景象,也代表了全人类亘古至今永恒不懈的追求。曾几何时,中国戏剧与古希腊悲喜剧、印度梵剧并列为世界三种古老的戏剧。当西方戏剧大师布莱希特、梅耶荷德、布鲁克等高度评介中国传统的戏曲艺术,并认为中国戏曲是

弘扬优秀传统文化 大力推动文化创新

——2009 中国(无锡)吴文化国际研讨会综述

王 燕

4月9日至11日,2009中国(无锡)吴文化国际研讨会在吴文化主要发祥地无锡召开。本次研讨会以“吴文化与创新文化”为主题,对相关的理论问题、实践问题进行深入探讨,产生了一批具有较高学术水平和应用价值的研究成果。

一、研讨会基本情况

一是规模大、层次高。本次吴文化国际研讨会由中国社科院文化研究中心、江苏省社科联、江苏省社科院、无锡市人民政府主办,由中共无锡市委宣传部、无锡市社科联承办。中国社科院副院长高全立,中共江苏省委常委、无锡市委书记杨卫泽,中国社科院学部委员、文化研究中心主任李景源,中国社科院学部委员、文学研究所所长杨义,江苏省社科院院长宋林飞,江苏省社科联副主席廖进,世界至德宗亲总会常务副主席吴希民,中共江苏省委常委、宣传部部长王立人,无锡市人民政府副市长华博雅,无锡市政协副主席蔡捷敏等领导 and 嘉宾出席了会议。高全立、杨卫泽、宋林飞、吴希民分别在开幕式上致辞。在研

讨会上,王立人作了《彰显吴文化创新品格 推进创新文化建设》的主题报告。

与会代表中,既有中国社科院、北大、清华、南大等20多所国内知名高校、研究机构的学者,又有国内8省2市、2个地区(台湾、香港)研究吴文化的专家,还有来自美国、法国、意大利、俄罗斯、匈牙利等海外5个国家从事文化研究的人士,一批在吴地从事文化研究工作和宣传思想工作的领导和专家也参加了会议,共120多人。

二是论文多、成果精。本次与会的专家学者大多是教授、研究员和地方政府研究部门资深专家,有的是社科院学部委员,有的在海内外有较高声誉。中国社科院对这次会议十分重视,派出11位专家学者参加这次会议。一批在学术界有影响的专家学者参与本次研讨会,使今年的研讨会提升到了一个新的水平。会议共收到论文80多篇。会议期间,与会专家学者围绕吴文化和创新文化的主题,深入挖掘吴文化的创新特质,探讨了弘扬吴文化、推动文化创新的思

欧洲戏剧革新的榜样时,中国戏剧发展到21世纪的今天,却因当代人生活方式、文化娱乐方式的改变而备受冷落,濒临生存危机。民族舞剧作为舞台艺术的一种,更面临着茕茕孑立的窘况。如何在坚守传统与融入现代、艺术至上与迎合市场的两难中选取一个理想的平衡点,成功走出传统艺术发展的困境,则是摆在众多戏剧改革者面前的一道难题。

民族舞剧《西施》中的大胆创新让我们在迷茫中看到了戏剧改革希望的曙光。剧中的西施如迎风而

立的菡萏花,不施粉黛仍透出江南女子的丽质与灵秀;民族舞剧《西施》又何尝不是现代舞台表演艺术中的一朵清莲,在高雅艺术曲高和寡的今天,亭亭玉立于民族戏剧的百花园中,为人们奉献了一场主题深刻、豪华壮美的视觉盛宴,也为和谐社会的构建谱写了歌咏美好爱情、弘扬民族文化的辉煌篇章。

(作者单位:江南大学、中国人民大学)

【责任编辑:江东】