

越调新编历史剧《老子》：让老子走下神坛

□记者 孙智 文/图

圣哲老子是人还是神?

在诸多文学著作中、神话传说中、传奇故事中、名人掌故中,我们看到的老子总是神的形象。

也正是因为老子是神的形象,使得中国乃至世界上的人们都把老子作为神而传着,作为神而供着,作为神而敬着。

如今,一部越调新编历史剧《老子》,让老子走下了神坛。它塑造出来的老子是一个有血有肉的人,更加可亲、可信、可敬、可爱。它揭示出了圣哲境界的老子思想,博大精深的老子文化,淡泊名利、大爱无疆的老子精神。

(一)

河南省越调剧团在新编历史剧《老子》的过程中,曾经走了一些弯路,也遇到一些误区。这是因为把老子这位圣哲搬上舞台,既无可借之剧,又无可鉴之本。如果把握不好或定位不准,既愧对圣哲,又有负领导重托。因为他们知道,任何剧本的创

演,若无现实意义,不能适应时代的要求,就会成为无源之水,无本之木,就会失去生命力。

怎样将圣哲的精神盛宴摆到观众面前,怎样把握老子这个人物,怎样在舞台上体现这个人物?这不仅是对编剧者的很大考验,也是对导演和演员的很大考验。

剧本的最初名字是《三探老子》。他们首先约著名剧作家、郑州市艺术研究院名誉院长孟华先生担任编剧。孟华先生通过查阅大量有关老子的资料,奔赴有关老子足迹遗址进行实地采风,以全新的视角,从3个侧面反映老子的世界观、人生观和价值观,揭示人们对待金钱、权位、情色的本质,使之适应人们追求真善美的愿望。

《三探老子》特邀导演李利宏在接受记者采访时说:“导演《三探老子》确实面临着很大的考验和挑战。”李导介绍道,应该说,在剧本的文本形式与故事元素构成的选择上,编剧和导演必须先从形式上进行突破。“道可道,非常道;名可名,非常名……心善渊,言善信。曲则全,枉则直……”在柏拉图式枯燥乏味的思辨中,寻求可以塑造一个形象丰满的老子的素材,对于编剧来说,的确是一次“大考”。但是,编剧在众多史料记事和大量传说与神话中,精选了处理天外飞来的横财、做官、弃官至函谷关著书3个流传甚广的事件,将神话故事和史料记事巧妙地糅合在一起,塑造了一个传神、血肉丰满的老子。这为该剧浪漫主义手法的运用提供了广阔空间。空旷倾斜的舞台,散落满台的树叶,高耸的远古阙楼,大写意的《河图》、《洛书》所营造的周朝景象,使得舞美风格古朴、自然、厚重。李利宏和

另外一个导演陈新丰密切合作,采用远古、空灵的艺术手段,在统领剧情发展上推波助澜,达到了出神入化的效果。

《三探老子》虽然在上百次的演出过程中收到了既叫座又叫好的效果,但剧中老子形象中神的成分也确实影响了老子形象的丰满和老子形象的现实意义。比如,《三探老子》第三幕的“情探”。随着老子失去紫葺,苦心译成的《河图》、《洛书》奇书被宫廷之乱所毁,老子弃官出走。在老子骑青牛到函谷关,天界为其平反,最后与紫葺团圆,著书后升入仙班。虽然所展示的是大象之气,如垂天之幕,振聋发聩,但是,过多的神化成分淡化了老子的形象。

于是,有专家指出,《三探老子》是部好戏,但是必须去掉神的成分,增添人的内容。只有这样,老子的形象才能立得住,才有生命力。

(二)

《三探老子》自上演以来,广泛吸收广大观众与各地专家意见,不间断地边演边进行修改,前后修改

数十次之多。尤其是《三探老子》参加文化部2009年举办的第三届全国地方戏优秀剧目(南北片)展演并获奖之后,剧团分别召开各层次座谈会,广泛听取领导、专家、观众意见,反复进行加工修改。当时,《三探老子》已演出大小场次386场,老子的形象似乎在观众心目中已经约定俗成,再进行大刀阔斧地修改,对编剧、导演和剧团领导来说,着实是一个很大的挑战。

市委宣传部副部长、河南省越调剧团党委书记、团长张振立介绍说,创演修改过程是漫长的,也是痛苦的、艰辛的。他们先后5次进京请中国戏剧学院原院长薛若琳、文化部艺术司原司长戴英录、中国戏剧导演协会会长黄在敏、文化部艺术局原局长姚欣等16位戏剧界专家学者为新编历史剧《老子》出谋划策。

经过多方论证、认真修改,新编历史剧《老子》对《三探老子》中老子半人半仙的形象进行了去神化修改,增强了老子形象的真实性与历史感。

同时,新剧本以写作《道德经》为主线贯穿全剧,改变了原剧无主线的缺欠。新剧本增加了华狐(老子大弟子)这个人物,反向带动《道德经》创作过程的人世性、价值性和历史意义。同时全剧多次出现表现《道德经》原文的“戏扣”,使老子高深的哲学思想浅显化、平民化,变得可以理解。

还有,新剧本增加了老子民本、民根、民亲的植根基础,强化了老子淡泊名利、大爱无疆的亲民性。新剧本增添了老子民间朋友牛百群、张世医和难民群众,设置了老子安顿难民、救助灾民,并忍痛献出青牛、割取牛黄、为民众治疗瘟疫的感人场面,强化了老子“圣人无常心,以百姓心为心”的光辉思想和现实意

义。

新剧本新增“孔子问礼”一折,使历史上这一儒道圣魁“研讨会”充满学术光芒的一幕再现舞台,使老子形象更见鲜活,更见高大。

新剧本更准确地把握人物,刻画人物,着意拉开角色行当的差距,增强了戏剧性和可看性。如老子五弟子、孔子四弟子与四王子的戏,运用文丑、官丑、小花脸等行当手段进行刻画塑造,使得这台圣哲历史剧鲜活万分。

编剧孟华把《老子》一剧称为“天下第一演”。全剧以老子撰写《道德经》为主线,撷取了老子生涯中几个闪亮片段:孔子登门问礼,讨教为人处世哲理;老子遇百姓疫情,毅然杀爱牛取牛黄为民治病;周王将老子爱徒紫葺册封为太子妃,企图留贤未果……通过这些故事将老子的形象立体化。全剧还刻意抹去神化色彩,着力表现老子在金钱、权位等诱惑面前淡泊名利、大爱无疆的道德品格,令老子这位圣哲更具亲切感。

文化部艺术司原司长戴英录看了新编历史剧《老子》以后认为,该

剧与其他剧目相比,至少有3个特点:一是独创性。该剧开创了中国戏剧先河。将老子搬上戏剧舞台,既无可鉴之本,又无可借之戏。二是时代性。老子讲的是天地人和、和谐自然。《老子》一剧紧扣时代脉搏,通过戏剧的形式,诠释了科学发展、构建和谐社会的深刻内涵。三是艺术性。河南越调的唱腔奔放时如大江东去,气吞山河;细腻时如小桥流水,委婉动听。该剧唱腔设计注重运用越调固有的板式,充分展示了越调声腔艺术的独特魅力。戴英录激动地说,《老子》将是越调史上的保留剧目,也将是中国戏剧史上的保留剧目。

走下神坛的老子,变得更加可亲、可信、可敬、可爱。

(三)

由文化部主办的中国艺术节是我国规模最大、水平最高的艺术盛会,每3年举办一次。由省越调剧团推出的新编历史剧《老子》作为全国第一部用戏剧的形式把老子搬上舞台的剧目,代表河南省参加第九届中国艺术节,并角逐“文华奖”。

《老子》代表河南省参加第九届中国艺术节,并角逐“文华奖”,受到省文化厅、市委、市政府、市委宣传部领导的高度重视。5月4日晚,《老子》在周口人民会堂举行出征第九届中国艺术节汇报演出。省文化厅厅长杨丽萍和市领导毛超峰、徐光、李洪民、李明方、梅宝菊、范明、刘继标、王宇燕等观看演出。市委常委、宣传部长梅宝菊希望省越调剧团全体人员刻苦排练,精益求精,赛出水平,赛出风格,力争夺得大奖。演出结束后,市委书记毛超峰祝愿省越调剧团在本届艺术节演出成

功,为周口人民、为河南人民、为周口6000多年的文明史添彩。

5月12日下午6时,市委常委、宣传部长梅宝菊亲赴广州蓓蕾剧院,为即将登台演出的河南省越调剧团全体演职人员助威鼓劲。

5月12日晚的广州,闷热无比。但是,观众想一睹老子风采的热情却十分高涨。代表河南参加中国第九届艺术节并角逐“文华奖”的越调新编历史剧《老子》在广州蓓蕾剧院露面,剧场内座无虚席。这是一场评委场,久经战阵的河南省越调剧团的演职人员,以精彩的演出赢得现场观众38次掌声。

主演老子的是越调申派传人、主攻“须生”的著名青年演员申小梅。她在《老子》中一改男女角同腔同调的唱法,唱出了“高亢时如大江东去,婉转时如小桥流水”的效果。申小梅接受采访时说,由于没有任何影视形象可以借鉴,演好老子是件很“辛苦”的事情。“作为申派传人,以前大多是演三国戏,饰演诸葛亮,形成的是运筹帷幄的政治家形象和大气、儒雅的台风。而演老子,角色转换的跨度很大,去掉诸葛亮的影子,演活一个满腹经纶、超凡脱俗的圣哲形象,很不容易,只有多看多学,充分了解老子的历史背景,挖掘人物的内在思想,才能把人物演活,演出人物的‘神’。”

《老子》的到来更让在广州的河南老乡兴奋不已。河南同乡会的常先生说,河南老乡喜欢看越调的特别多,但是,他来广东已经10年了,还很少有机会看到高水平的越调表演。这次河南省越调剧团来演,真是一个很难得的机会。在广东能听到家乡戏,老乡们都很兴奋,纷纷奔走相告。

演出结束后,一位广州观众说,河南省越调剧团新编历史剧《老子》在广州亮相,向全国艺术界展现了越调新的时代风采。前来观摩的一位河南戏剧同行说,该剧最主要的艺术特色是强烈的现实感和荡气回肠的越调声腔,特别是高潮场老子唱作并重的“一声喊”,把人物情感抒发与大段成套唱腔以及繁重高难的表演身段相结合,在戏曲程式表现方面是一个可贵的探索与贡献。

观看结束后,梅宝菊激动地说,从剧本的厚重选题到演员的出色表演,从舞美灯光道具的绚丽多彩到现场观众的38次掌声,足以说明河南省越调剧团演出的新编历史剧《老子》,是奉献给第九届中国艺术节的重磅剧目,是奉献给广州观众的精神大餐,是奉献给周口人民、河南人民的一个满意答卷。河南省越调剧团全体演职人员为周口文化添了彩、为周口人民争了光。

“文华奖”!“文华奖”!越调新编历史剧《老子》荣获“文华奖”!

我省3大剧种之一的越调首次在中国艺术节上斩获大奖。

连日来,《人民日报》、新华社、中央电视台、《光明日报》、《中国青年报》以及《河南日报》、河南电视台、《南方日报》、《广州日报》、广东电视台、广州电视台等新闻媒体,相继报道。

人民网、新华网、央视网、光明网、大河网、南方网、新浪网、搜狐网等知名网站,相继发布。

于是,新编历史剧《老子》被媒体热捧。

于是,河南省越调剧团在网络走红。

