神秘难解的南宋名画《骷髅幻戏图》,蕴藏着怎样的故事?新编古装闽剧《幻戏图》以此为灵感,演绎出一段超越生死的感人故事,"情之所至,生可以死,死可以生",虽变为骷髅之身,仍要温暖人间……

昨晚,海峡文化艺术中心歌剧厅座无虚席, 闽剧《幻戏图》首演亮相第九届福建艺术节舞台。穿越800年时空,对话南宋名画,《幻戏图》 深情演绎了永恒不变的人性之美。剧中主角陆 偃与阿舞坦然面对生死之变,其间呈现的沧桑 而温暖的人性之爱和纯真而永恒的情感力量, 深深打动了现场观众。

一幅幻戏图

南宋名画引出深情故事

"一脉江流开画稿,一桨在握如秃毫",《幻戏图》的故事从一幅南宋画卷徐徐展开,这幅名为《骷髅幻戏图》的名画如今收藏于故宫博物院。作者李嵩历任南宋光宗、宁宗、理宗三朝画院待诏,被时人尊称为"三朝老画师"。

这幅绘在绢面团扇上的图画,内容怪异,画中一傀儡艺人身着纱衣,骨骼分明,俨然一具骷髅。他手中操持丝线,摆弄一小骷髅为戏。其身后有一妇女席地盘腿而坐,正为怀中婴儿哺乳。元代画家黄公望经半生寻访,寻得并收藏此画。后与《骷髅幻戏图》装裱于同一册页中的,还有黄公望所作的小令《醉中天》:"没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,弄一个小样子把冤家逗……"

《骷髅幻戏图》独特另类的画面,吸引了许多学者进行阐释研究,但各方对其寓意解读不一,称得上中国画史之谜。福建省美术家协会副主席郭辉表示:"有人认为此画是当时市井傀儡戏的真实写照,有人则认为其中表现了佛道思想观念中的生死观。画面充满戏剧性的构思布局,将惊奇怪异与温馨日常融于一境之中,正因此,它使观者浮想联翩,也成为当代戏剧创作者的灵感来源。"

对于依据古画创作闽剧,郭辉表示肯定。"此画作的含义在后人的阐释中不断延伸,通过不同艺术形式的再创造,让优秀文化遗产焕发出新活力,这对传统文化的传承发展有着积极的意义。"他说。

圓

周

么

图》道旗

展

FEET TO SEE

部份

節

"从看到这幅画的第一眼起,我就想为它写个戏,这个故事在我心里酝酿了很久。后来,徐春兰导演和福州闽剧院的杨东院长一起来找我,这个机缘促成了我完成这个剧本。"闽剧《幻戏图》编剧、江苏省戏剧文学创作院院长罗周说,"当我与他们面谈创作思路时,刚把故事大纲简单讲了一遍,徐导就感动得泪流满面!这在我创作过的100多个剧目中是绝无仅有的一次。"

象征死亡的骷髅却带来温暖和感动,何以成戏?这需要编剧为画作注入生动的情节。"想象800年前,真有这样一个艺人,他以骷髅之身,相伴家人,浪迹江湖。身后哺乳的女子,正是他的妻子,我觉得这是真的。"罗周说,《幻戏图》剧中,民间傀儡戏艺人陆偃和妻子阿舞一起肩挑行当、行走江湖,二人素来和睦。妻子刚有身孕,两人却因一次拌嘴,陆偃负气出走,未料返家途中遭官府马队冲撞,重伤而死。但肩负着对妻子的爱、对即将降生的孩子的抚养之责的陆偃"不忍死",强以骷髅之身,跨越生死两界,相伴亲人左右,靠操演傀儡戏所得,抚养幼子成人……

对于《幻戏图》剧的灵魂主线,罗周说:"汤显祖曾说,'情之所至,生可以死,死可以生'。亲情、爱情、责任、怜悯……足以超越生死,令有限的生命拥有无限的深度和广度。"在罗周笔下,陆偃正是那个肩负亲情、爱情与责任而超越了生死的人,这个和绝大多数普通人一样的民间艺人,面对命运掀动的残酷风暴,将爱与坚守超拔其上,演绎了人类最脆弱而又最坚韧的情感。

10月31日下午,在《幻戏图》正式首演的前一天,罗周应徐春兰导演之约,专程从江苏来到福州。"徐春兰导演告诉我,因为《幻戏图》这部戏,她的生命变得特别有价值。我觉得在这部剧的创作过程中,所有的主创和徐导一样,都怀抱着对艺术敬畏且热爱的心,共同前行。"罗周在接受记者采访时说,"在我的戏剧创作生涯中,《幻戏图》是一部独一无二的作品,它用一种特别的方式讴歌、呈现了永恒的情感力量,给观众带来不一样的观赏体验和情感满足。"

《幻戏图》展现夫妻深情。本报记者 林玉和摄

一把辛酸测

青年演员演绎人性之爱

优秀的剧本搭好了故事框架,专业的执导与演绎,则为整部戏注入血肉与灵魂。为了排演好《幻戏图》,福州闽剧院邀请国家一级导演、北京京剧院的资深导演徐春兰执导,两位实力派年轻演员杨帅和文焱分别担纲男女主角。杨帅曾凭《过崖记》中对杜元平一角的出色演绎,在今年4月荣膺第32届白玉兰戏剧奖新人主角奖榜首。

美玉须雕琢,精品靠打磨。11月 1日晚首演之前,《幻戏图》已经历了 长达4个月的高强度排练。演职人员 不分节假日,每天从上午排练到晚 上。正式演出前,剧团还到位于闽侯 的福州艺术学校进行了联排。和每 一次排演一样,联排时,徐春兰导演 对演员的每一个动作、表情,都严格 地"逐帧抠戏",她不时喊停,不时上 到舞台,纠正、指导演员的动作。徐 春兰表示,《幻戏图》这部戏,导演和 演员二度演绎的空间非常大,这对排 戏排了几乎一辈子的她来说,也是一 次难得的挑战。

"《幻戏图》前期排演时,有好几场戏徐导看后不满意,为了呈现最好的效果,大家不惜推倒重来,重新构思,重新排演。"福州闽剧院院长杨东告诉记者。

最后在舞台上呈现出来的那些 颇有张力的场景和打动人心的情节, 让许多观众看得很过瘾。但对于台 上的演员来说,都是一次次身心灵的 洗礼。

"累,心累,沉浸在情绪中出不来。"刚结束演出的杨帅长出一口气。作为男主角陆偃的扮演者,他每次演完《幻戏图》,都会沉浸在戏中,很久出不来。

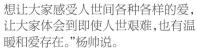
"整部戏下来,我感觉每时每刻都在情绪的峰值上,所以每次演出结束后都很压抑。"杨帅说,"情绪上去的时候要忍住眼泪,因为哭泣会让声带发紧,唱不了,非常辛苦。"

演员的这种情绪,也集中体现了全剧的主题——爱。不同于《过崖记》讲述人性的善恶美丑,《幻戏图》深刻表达了人性的爱。"陆偃是个温暖的人,这虽是个悲剧,但我们不希望演得很悲切,而是

本报记者

林玉和

▶陆偃被马队撞 翻即将身死的一幕。

最后一场戏中,坚持以骷髅之身陪伴妻儿15年的陆偃,最终支撑不住,化为齑粉委身于地,告别了温暖的人间。"最后陆偃跟妻儿分别的场景中,陆偃的儿子跪着,看着'天上'的陆偃,我在舞台边看着,那一幕最触动我的心。"杨帅说,15年的陪伴是陆偃的执念,也是最深沉的爱,他把自己的灵魂锁在躯体里,守护妻儿,直到孩子长大成人,他心中的执念终于放下,随风消散。

和杨帅搭戏的文焱来自福建省 实验闽剧院,2003年出生的她,曾于 今年5月在杭州举行的"好腔调·第二 届新古典戏曲季"颁奖盛典上,凭借 《情缘安泰河》中的冷霜婵一角获得 全场唯一的最佳新人奖。

从相亲相爱到怀孕生子,再到抚养孩子成人,文焱在剧中饰演的阿舞,经历了从少女到主妇的成长过程,还历经夫君亡故的人生之变,这对她塑造这个角色提出了挑战。

"我之前没有演过年龄跨度这么大的角色,这次演绎的女主角阿舞,内心情感很丰富,不是家国情怀的那种大爱,而是很日常细微的,容易被忽略的情感,这就更需要更加细腻深入的表达。我就去观察身边夫妻在日常生活中相处的样子,他们表达情感的方式,然后代入角色,想着在剧中如何演绎。"文焱说。

这也是文焱第一次和杨帅搭档 出演,双方经历了前期的磨合后,渐 入佳境,在舞台上塑造了陆偃和阿舞 这对相亲相爱的艺人夫妻形象,他们 经历的悲欢聚散、世间冷暖,让不少 观众感同身受,唏嘘不已。

闽剧《幻戏图》再现了宋代勾栏卖艺的场景。

一阙歌与舞

舞台创新元素吸引年轻观众

"只要纤纤一线,奉于有情之手,便白骨嶙峋也温柔,便齑粉散尽也温柔……"随着主题曲《骷髅幻戏》的歌声响起,演出的最后一幕《化尘》中,独着红纱的陆偃和其他身着白纱的演员一起翩然起舞,在悠扬动人的歌声中,复原了剧中陆偃的一生行迹,最后陆偃在众人的托举中飘然飞升,离去……

"最后一幕的歌与舞带给观众耳目一新的感觉,让观众沉浸在剧情中,又升华了全剧的主题。"杨东表示,这是导演徐春兰的精心设计,也是《幻戏图》的创新演绎。《骷髅幻戏》主题曲由编剧罗周作词,国家一级作曲家王啸冰作曲,主演杨帅用福州话倾情演唱。这一既有流行音乐元素又有闽剧腔调的全新演绎,一下子俘获了不少年轻观众的心。

"最后歌声响起,白纱舞起,这一幕太感人了。听着歌曲,看着舞蹈,回味整部剧的情节,一下触发了我的泪点。"和朋友从长乐来观戏的戏迷李女士表示。

和着歌声翩然而起的白纱舞,由北京舞蹈学院教授史博编排。他告诉记者,这段时长近5分钟的舞蹈,他们从8月开始排练,和徐春兰导演经过多番交流沟通,前后编排了三个版本。"前期编舞的时候,我们专程去泉州看木偶戏,从灵动的表演形式中得到不少启发,运用到舞蹈动作设计中。"史博说,"考虑到他们是闽剧演员,不是专业舞蹈演员,所以编排的时候,我专门给这些演员进行了舞蹈基本功训练。"

史博之前给不少昆曲、越剧剧目设计过烘托主题的舞蹈,但对于闽剧还是第一次。他说:"舞蹈的编排思路是围绕整部剧的情节展开,着重演绎对生的渴望、对爱的坚持,力求在风格上与整部戏浑然一体。相信这段舞蹈对闽剧观众来说,应该是很具灵性的一种创新。"

除了柔美的动作、悠扬的唱腔,《幻戏图》剧中人物鲜艳亮丽的服饰,也是一大亮点。为《幻戏图》提供服装设计的,是浙江小百花越剧团的服装造型设计总监蓝玲。"陆偃是民间艺人,剧中前半部分,他的服装有红有绿,颜色鲜亮,比较夺人眼球。后期他以骷髅造型出现后,服装色彩就基本上是灰调子了。"福州闽剧院服装设计师陈黔说,"蓝玲老师根据人物角色,设计了不同的服装造型,舞台效果很好。她还根据剧中横跨宋、元两个朝代的情节设定,为剧中人物如李嵩、黄公望等设计符合他们所处朝代的服装造型。"

"《幻戏图》的表演理念很新、很现代,因为我们希望能有传统戏曲之外的表达形式,为观众特别是年轻观众提供新的观赏角度。"导演徐春兰说,"我希望闽剧能在传承的基础上再创新、再发展,带领观众走向新的审美视野,也让闽剧这一剧种不局限于福建、福州,走向更广阔的艺术舞台。"

"新编闽剧《幻戏图》,是我们发挥文化赋能作用,实现传统戏曲艺术创造性转化、创新性发展的实例。它既有深厚的历史积淀,又有现代表达,既生动演绎戏曲之美,又与人类情感相融通,与时代审美相契合。"市文旅局相关负责人表示,"闽剧有着400多年历史,是闽都文化的艺术瑰宝。我们将继续推进闽剧精品创作,坚持守正创新,让传统闽剧艺术展现时代新声和闽都文化魅力。"

