

冷落，彻骨揪心的伤感令丽娘泪下如雨，伤心自怜。杰出的舞台艺术家都把搬演“四梦”作为成就最高艺术境界的毕生追求。昆曲泰斗、小生名家俞振飞与京剧名旦程砚秋、京剧大师梅兰芳多次合作上演《游园惊梦》，俞振飞与梅兰芳半个世纪来曾三次同台合演。旦角的深情缠绵、生死离魂，生角的翩翩风度、婉转多情，让观众如痴如醉。正因为惊天地、泣鬼神的梦中情、人鬼情、人间情，引得无数艺伶和读者如痴如醉。正如吴梅所云：“临川此剧，大得闺阁赏音。小青《冷雨幽窗》一诗，最传人口。至播诸声歌，赓续此剧。而姿江俞氏，酷嗜此词，断肠而死。藏园（指蒋仕铨——引者注）复作曲传之，媲美杜女。他如杭州女子之溺死，伶人商小令之歌死，此皆口孽流传，足为盛名之累。”^[6]

汤显祖巨大的艺术才情和创造力使得“临川四梦”列入古典戏曲史上最具有魅力的剧作行列，成为舞台上永恒的经典。400年来，不仅昆曲，各种声腔剧种都对“四梦”的改编充满了极大的兴趣。像《牡丹亭》，可以说是古典戏曲中被改编形式和数量最多的剧作之一。一部剧作能够在400年来一直保持这么新鲜旺盛的舞台活力，不能不说是舞台艺术的奇迹。经典的魅力来源于其本身内在的艺术张力和再生长能力。只要有合适的条件，随时都能刺激引爆艺术再生的燃爆点。新中国成立后，为了抢救几乎绝迹的弋阳腔戏班，时任江西省文化局负责人的“左联”时期著名剧作家石凌鹤，在流散的艺人和戏班中进行剧目调查和唱腔记谱。后又组织高腔训练班，经过艰苦努力，成立了江西省赣剧团。赣剧音乐以传统弋阳腔曲调为基础，吸收乱弹、皮黄、秦腔、昆腔音乐元素，丰富了赣剧音乐的表现力。石凌鹤在20世纪50至80年代陆续将“临川四梦”改编为赣剧搬上舞台，再现了弋阳腔而非昆腔对“四梦”的搬演。特别是《牡丹亭》，由赣剧表演艺术家潘凤霞、童庆初联袂演出，在庐山受到毛泽东等中央领导的高度赞赏。石凌鹤熟悉西方话剧的舞台艺术，又深谙古典戏曲的关目结构，要把五十出左右的古典传奇改编在现代剧场演出，时间控制在3个小时之内，必须集中主要情节和人物，展开主要矛盾和冲突，以达到集中浓缩的舞台效果。他总结自己改编“临川四梦”的经验是：第一，尊重原著，鉴古裨今；第二，保护两句，译意浅明；第三，重新剪裁，压缩篇幅；第四，牌名仍旧，曲调更新。应该说，石凌鹤对“临川四梦”的改编，既保留了原著故事的完整构架、独特构思，又删削枝蔓、突出重点；对脍炙人口的“两句”的保护特别慎重，不轻易将观众耳熟能详的经典唱段作现代白话改写，赢得了广大观众的首肯。以后各类声腔剧种对汤显祖剧作的改编，也基本上

依循这个规律,即聚焦“临川四梦”最经典的情节和场面,以此为核心进行设计和编排。像春香闹学、游园惊梦、寻梦写真、叫画拾画、离魂幽媾、冥判回生、吊打圆嫁、花报瑶台、折柳阳关、冻卖珠钗、怨撒金钱、扫花三醉、云阳法场等,都被反复改编并取得良好的戏剧效果。另外,与这些经典情节血肉交融的著名曲词,哪怕是“散金碎银”,也基本被保存下来并通过其他声腔形态谱曲演唱。对经典的心存敬畏,是对经典的尊重,也是对经典翻新创造的首要前提。

古典戏曲毕竟是几百年前的舞台成果,其思想高度肯定会受到时代条件的限制,其审美形态离今天观众的要求也有距离。“给古人的形骸,吹嘘些生命的气息”,这是现代戏剧诗人郭沫若先生新编历史剧的名言。对经典进行适应当代舞台审美变迁的改造,符合艺术发展的规律,也是发展经典、创新经典的必由之路。回顾“临川四梦”近百年的改编历史,也有很多经验值得总结深思。当代的不少改编,过分拔高人物思想境界,比如为杜丽娘打上鲜明的个性解放的烙印,把她改得更大胆、更主动,甚至更开放;比如拔高《紫钗记》中李益形象的正面色彩,赋予其更多的正义感、使命感,使其嫉恶如仇、关爱民众等;甚至把《邯郸记》定位为“官场现形记”,揭露明代官场的黑暗,其实与汤显祖戏剧主旨和意趣相去甚远。只有实事求是地尊重经典的内蕴,不刻意拔高古人,才能还原经典的无限魅力。

*本文系2014年度教育部人文社科研究规划基金项目《元明清曲谱与南戏传奇关系研究》(项目编号14YJA751008)资助的阶段性成果。

注释:

[1] (明)汤显祖.与宣伶罗章二,徐朔方笺.汤显祖全集(二)玉茗堂尺牍之六[M].北京:北京古籍出版社,1999:1519.

[2] (明)汤显祖.答吕姜山,徐朔方笺.汤显祖全集(二)玉茗堂尺牍之一[M].北京:北京古籍出版社,1999:1302.

[3] (明)汤显祖.玉茗堂批评焚香记·总评,徐朔方笺.汤显祖全集(二)补遗[M].北京:北京古籍出版社,1999:1656.

[4] (明)汤显祖.寄生脚张罗二恨吴迎旦口号二首,徐朔方笺.汤显祖全集(二)玉茗堂诗之十三[M].北京:北京古籍出版社,1999:797.

[5]转引自徐扶明.牡丹亭研究资料考释[M].上海:上海古籍出版社,1987:79.

[6] (清)吴梅.怡府本还魂记·跋,转引自蔡毅编著.中国古典戏曲序跋汇编(二)[M],济南:齐鲁书社,1989:1257.

黄振林:东华理工大学抚州师范学院教授

责任编辑:杨明刚