

《春秋二胥》： 刻画人性 以情动人

本报记者 苗春

关注新编历史京剧

伍子胥、申包胥，春秋时楚国的一对相敬相惜的好朋友，最终却因为面对家仇国恨时各自不同的人格理念，站在了彼此的对立面……

以此为题材，上海京剧院创作了新编历史京剧《春秋二胥》。这部厚重的历史悲剧由上海京剧院花脸名家安平和优秀青年演员傅希如领衔主演，京剧界资深导演徐正泰、白云明联合执导。

自2014年首演以来，《春秋二胥》已获得了2014年上海市新剧目评选展演优秀演出奖、2014年度上海文艺创作优秀单项成果奖等奖项。作为第七届中国京剧艺术节参演剧目，这部剧获得了专家与观众的好评。

对传统和历史的颠覆与丰富

该剧讲述楚平王荒淫无道，父纳子妻。太傅伍奢直言谏阻，遭奸臣谗害，满门三百口被无辜抄斩。在好友申包胥的帮助下，伍奢次子伍子胥作为伍门唯一的幸存者逃出了楚国。申包胥因此下狱。19年后，伍子胥从吴国借兵，杀到楚都郢城脚下。楚国新君楚昭王从死牢中赦出了申包胥，希望他劝退伍子胥的虎狼之心。这一对生死故交却因为各自不同的人生遭遇及人格理念，一个执著于报家仇，一个坚持捍卫国家存亡，最终站在了彼此的对立面，背道而驰……

伍子胥这个人物，对京剧观众来说并不陌生。不仅《史记·伍子胥列传》有较详细的记载，在传统戏曲舞台上也有着丰富的剧目，仅京剧就有《乱楚》《战樊城》《长亭会》《文昭关》《浣纱记》等十出，其中《文昭关》更成为京剧舞台上久演不衰的保留剧目。但《春秋二胥》中的伍子胥别开生面，区别于传统戏里那个受人同情的悲剧英雄，具有更贴近历史的复杂丰满的一面，执著于复仇也不乏纠结。

史书上对申包胥的记载较为简要，几乎是一笔带过。该剧则以他放

《春秋二胥》剧照

下仇恨、捍卫楚国的史实为基础，丰富了他几次劝诫和阻止伍子胥复仇的内心戏以及戏剧动作。

探讨复杂人性的一出悲剧

这部剧着重刻画了伍子胥和申包胥的人物内心及人性的碰撞与纠葛，试图探讨灾难面前人性的复杂，并启迪观众：即使经历了灾难与痛苦，我们仍愿相信，人性中的善良、纯真、柔软和爱，依然存在！

该剧出品人、上海京剧院院长单跃进表示，中国有两句自古流传但又互相抵牾的俗语，一是“有仇不报非君子”，二是“冤冤相报何时了”，对应着国人面对冤仇的两种态度：复仇或者宽恕。这部剧就是一场京剧人对京剧舞台语汇，探讨这个人类的哲学叩问。创作者无意于判断剧中人物的孰是孰非，却着力刻画和渲染着人物心理过程中的艰难、困顿、残酷，乃至人性的变异扭曲。

该剧副编剧冯钢说：“我想通过这部剧戏呼唤大家学会放下，用爱来解决一切困扰、不平与仇恨。”

戏曲评论家刘连群认为，“没有宽恕就没有未来”，一味地以暴易暴，纵情宣泄，强力的得势不能换来仇恨重压下的灵魂解脱，正如在戏的最后，孑然独立的伍子胥凄然吟唱的：“欲了却难

了！欲了却难了！只觉得空空荡荡，孤孤单单，魂落魄魄神尽销……”给观众留下了耐人寻味的深思和心灵的震撼。

以情动人，彰显艺术的美与力

该剧是一出花脸、老生的唱工戏。导演徐正泰同时也担任了该剧的唱腔设计，在继承传统的基础上又不失创新。

除了旋律动听外，徐正泰创作唱腔时尤其注重与人物的贴合。剧中为伍子胥打造了大段抒情唱腔，把成套反二黄用于“花脸”行当，在以往罕见。剧中第二场和第四场，两段表现伍子胥和申包胥重逢及决裂时心情的西皮“眼前人”和反二黄“忆往昔”轮唱，将重逢时的相敬相惜和决裂时的离心离德——道来，直指人心。配器采用了中国民族乐器，如排箫，把剧中的历史感和人物的悲凉渲染到极致。

安平扮演的伍子胥、傅希如扮演的申包胥不仅唱做俱佳，而且富于激情。伍子胥这一形象在传统剧目中均以老生行当扮演，此剧演出改以净行花脸行当，这也是此剧在艺术上的一个大胆创造。而傅希如在饰演申包胥时则着重刻画了人物内心的心理变化过程：把对伍子胥从相敬、相惜到劝诫、阻止其复仇的心理，再到最终批判其走火入魔的复仇行为的痛心、通

过有层次的舞台表演层层递进，将申包胥这一大义凛然的文弱书生的爱国情怀、正义精神以及复杂的兄弟情义表现得真实动人。

剧中第三场，伍子胥在听闻申包胥劝说后，披麻戴孝只身来到楚国宗庙祭奠亡父。“跪灵前悲泪如雨流满面”一大段成套的反二黄唱腔，抒发了他背负家族仇恨19年的复杂情绪。长达12分钟的唱段，将伍子胥祭奠亡父时内心的痛苦和愤恨宣泄得淋漓尽致。

刘连群认为，伍子胥和申包胥两个人物的行当调换，伍子胥改为花脸、申包胥改选老生出演是恰当的，花脸更能充分表现伍子胥的暴烈和冲动，老生则适于塑造申包胥的理性和仁厚。“二胥”的饰演者安平、傅希如，有激情、有实力，在戏中全身心投入，可以看出他们表现人物复杂心境的努力。

此外，空灵的风格、极简的形式、京剧的写意性的运用构成了《春秋二胥》的舞美风格。舞台上没有奢华和复杂的实景场面，舞台表演区只留有一块平台，简单、干净，为演员留出足够的表演空间，其实也是为观众留出更多的想象和思考空间。设计师运用“七巧板”式的平面模块，随着剧情的发展，“攻城”“淹城”“灭城”都通过这些模块的组合、拆装，巧妙地多层次呈现。春秋战国时代是青铜器的鼎盛时期，因此剧中的舞美大量采用了青铜器的元素。战国时期民间流传的彩陶艺术元素也被吸纳到了服装中，服装面料采用了特别的“做旧”印染技术，有类似彩陶的斑驳质感，并采用了传统苏州绣娘的平金绣工艺。

在新编历史京剧的创作和演出方面，《春秋二胥》有其特别的意义。刘连群认为，历史剧从来在京剧新戏创编以及艺术的传承、发展中具有举足轻重的地位。《春秋二胥》再次证明，新编历史剧的“新”，首先是视点、角度的新，对题材确有了新的感受和开掘，彰显当代意识，并且能够对当下之所需，确立主题立意。新编历史剧如果对历史没有新的发现和时代观照，只是换了一种方式讲述过去的故事，不足以称“新编”。

风靡的韩剧 尴尬的启示

闫伟

韩剧在我国火爆由来已久，从《蓝色生死恋》到《冬季恋歌》，从《大长今》到《来自星星的你》，总能国内观众如痴如醉到难以自拔。如今的《太阳的后裔》，比前几部更是有过之而无不及。

反观我国，民族底蕴厚重，文化资源丰富，电视剧业界的资金、技术、人才、播出平台应有尽有，年产量四五百部之间、万集以上，单部动辄四五十集的长度。然而如此大的行业体量中，在收视和影响力方面却罕有能与韩剧相肩者。看似反常的问题究竟出在哪儿？

2015年的众多国产剧中，像古装剧《琅琊榜》那样的精品只是凤毛麟角，现代题材中更是难觅佳作。我们常常讲电视剧创作要自觉彰显主流价值观、释放精神正能量，但很多创作者或是对此做了狭隘理解，或是没有将其与故事进行完美的链接和糅合，致使一些作品精神格局不大，主题表达突兀。《太阳的后裔》的过度抒情化、浪漫化表达虽然也引发争议，但在它的故事演进中，军旅在国家认同层面而非停留于红蓝演习，医疗在生命理念层面而非纠缠于医患关系，情感冲突在价值观层面而非囿于误会吃醋、婆媳矛盾和婚外情、多角恋。大尉柳时镇和医生姜暮烟的感情走向既是全剧的主线，也是牵动观众敏感神经的最强“诱饵”，但二人关系的亲疏交替多源于对人生观、生命观、爱情观等终极理念的认知和嬗变，并非小情小爱的杯水风波。两人分别作为军人和医生的职业信念和职业荣誉感，在地震救援这样的非常态情境中得到淋漓尽致的迸发，实现了人格力量与国家情怀的深层呼应与互动。

《太阳的后裔》剧照

近两年的现实题材国产电视剧总体品质平稳上升，但视野仍然难脱离小家庭，风格难脱离轻喜剧，焦点难脱离某一具体化的社会话题，如养老、育儿、就业、婚恋、农民困境、医患纠纷、军事作战理念等，这凸显出直面“真实”的担当和勇气，但也需要消除在空间和深度上人文阐述的局限性。大多数的青春偶像剧则着力于拼颜值、拼造型、拼话题，人物的扁平化和剧情的雷同化很明显。对于“有意义”和“有意思”的浑融和互衬，对于人性层级、民族层级的观照和思考，对于全人类所共通的情感与价值的有意识开发，国剧需要更加发力。

在艺术表达领域，韩剧以情感的细腻化和极致化著称，《太阳的后裔》也不例外，既表现于唯美浪漫桥段的营造，也表现于插曲的高频烘托，这也促使与剧作同步推出的几首MV爆款网络。此外，它别具匠心地聚焦了特种兵和外科医生两个有“性感度”的职业，精细洞察和揣摩了爱情中最微妙的心里悸动。紧张情节的平行叙事、小细节的精巧提示、单集的精准收尾，让事件铺展得简洁而紧凑、伏笔设置得自然而到位，情感和情节的浓度都较高。

与国剧日趋拖长的篇幅相比，该剧只有16集，但每周只更新两集的频率非但没有消解观众热情，反而吊足观众胃口，为剧作酝酿发酵了更长的“发热期”。这缘于创作者人深语连续剧创制的个中三昧，大胆地在每集结尾处都将男女主人公的爱情转折作为悬念，使其成为引诱观众持续追剧的最有力手段。而国剧的通病，一是在艺术表现上难以做到精粹纯熟，总想面面俱到，结果顾此失彼，最终每个维度都蜻蜓点水般浅尝辄止；二是在内容编排上“注水”严重，为了拉伸剧长而不惜稀释情节，从而挥霍了弥足珍贵的观众注意力。

除此，合理有效的行业资源配置同样不容忽视。韩剧在生产过程中，编剧和导演享有绝对的权威，尤其是编剧的地位高、收入高、话语权大，保证了“一剧之本”的高品质，使故事本身内容扎实，具有足够的吸引力，演员在创作过程中的权重和收入反而相对偏低。国剧恰恰相反，常常是一部剧的多半投资归个别大牌演员所有，编剧的待遇却不尽如人意，演职人员在片场任意修改剧本已习以为常。况且整个行业的准入门槛过低，资本的支配权过大，从业者水平参差不齐。当然，不同国家的国情不同、文化传统不同、民族习俗不同，套用外来经验难免出现“水土不服”，切不可在简单对比后便一味崇拜。但热爱国剧不等于盲目排外，而应虚心、理性、平和、智慧地汲取他者之长为我所用。

“绿镜头·发现中国”全媒体活动启动

日前，由中国气象局和人民网共同主办的“绿镜头·发现中国”系列采访活动在京启动。

这一活动以新闻眼光关注生态，从绿色发展视角解读生态，倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，呼吁全社会共同保护我们的美丽家园。

这一活动始于2013年5月17日，截至目前，有关媒体已经深入京津冀、云南、贵州、青海、内蒙古等20余个省、自治区、直辖市，完成了27次实地采访、调研、报道，行程上万公里。2016年，这一活动将以全媒体形式展开，相关部门、单位以及媒体将深入天津、辽宁、浙江、广东、广西、山西、宁夏等7个省、自治区、直辖市，围绕生态乡村建设、生态移民、湿地保护、海绵城市建设等多个话题展开采访，唤起更多的人关注生态、爱护生态。 (文 依)

优酷联手汪涵打造网络综艺节目

优酷土豆日前宣布，目前在年轻人当中极受欢迎的电视节目主持人汪涵，将参与优酷土豆的网络自制综艺节目《火星情报局》，担任主持人以及节目联合制片人。

这档节目以彰显个性、崇尚新奇想法的“90后”为主要受众，以综艺手法对大数据下的热门话题进行检验，并采取推理互动的新模式，让观众在欢笑中探索新奇。参与节目的还有田源、钱枫、薛之谦、周杰、郭雪芙、刘维、宁静等新老人。优酷土豆联席总裁杨卫东说：“我们希望充分调动互联网基因，来开辟网生自制综艺的新疆土。” (迟小磊)

群星闪耀乐视“生态之夜”

日前，著名导演郑晓龙、陆川，著名小品演员郭冬临，笑星孙建宏，著名歌手韩红、陈思思，著名歌手陈楚生、柯有伦，知名影星李小龙、霍思燕、杜江等齐聚乐视“生态之夜”，TFBOYS、林心如、赵丽颖等几十位明星也发来视频祝福。

乐视从视频网站起步，逐步进入影视剧制作、云计算、智能终端制造、体育、电动汽车等领域。此次明星与尖端科技碰撞，阐释了乐视科技、文化、互联网相融合的生态理念。 (江 震)

四川卫视播出《怒放霸王花》 展现女性的力与美

田文姿

女性一生中要承担各种各样的社会角色，是女儿、妻子，还是母亲。四川卫视播出的女性户外励志节目《怒放霸王花》，关注的是18至30岁这一阶段的女性，通过竞技节目，激发女性体内的潜在能量，展示永不放弃的状态下普通女性的动态美和力量美，体现新时代女性的刚毅品性、坚韧性格和强有力的社会担当，有助于重塑当下社会对女性魅力的审美标准。

节目组精心挑选了16位从事社会各行业的“女中豪杰”，她们中有国际拳击手，有街舞表演者，有中华武术传人，还有国际知名运动品牌的签约教练。她们人人独立、自主，兼具挑战精神和鲜活生命力，拥有为了梦想奋力打拼的干劲和勇气。比如节目选手之一黄飞儿就是一名现役格斗运动员，而且是目前国内年龄最小的女子综合格斗选手，她练过摔跤、柔道，还曾在省跆拳道锦标赛中获得冠军。谈及参加这档节目的初衷，黄飞儿说，她跟大家一样，就是想看看自己脱离了钢筋混凝土的城市生活，身处极致而陌生的原生态环境中，能否克服未知困难，完成挑战。

经过近两个月的勘景，《怒放霸王花》选择了四川当地的“神山”——四姑娘山作为拍摄地。这里有最纯粹的自然美，而零下10摄氏度的低温、高原上稀薄的氧气、复杂生态环境下的高速竞技，为选手们的竞技增设了天然屏障和阻碍。节目承制方中广天择传媒总导演赵慧群直言，与尚未完全开发的原生态两个月共生共存，不光对选手是个挑战，对整个节目组而言都会带来一次自我超越。不过，四姑娘山独特多样的纯天然景观，也为节目大大增色。这种结合了自然生态的、对女性美的视觉大片式呈现，让《怒放霸王花》有了一种清新脱俗的气质，并显露出独特的价值和寓意。

《怒放霸王花》剧照

中国戏曲中的传统美德·爱国奉献

《穆桂英挂帅》： 杨门女将壮志凌云

穆桂英挂帅

《穆桂英挂帅》是深受百姓喜爱、很多戏迷耳熟能详的一部戏。

这出戏讲述的是：西夏番王兵犯中原，大宋接连失三城，兵部王强自荐其子王伦挂帅掌兵权，意欲暗通番王，里应外合，窃取宋室江山。因不满宋帝宠信奸佞而辞朝返回河东故里二十载的佘太君，闻听西夏番王犯境，忧国心重，差杨金花、杨文广姐弟二人进京打探。京城汴梁，比武选将，王伦打败众将夺得帅印。就在王强、王伦父子掌兵权、窃社稷江山的图谋将要得逞之际，杨金花、杨文广姐弟二人赶上比武场，杨文广下场比武，刀劈王伦。在宋室老臣寇准的力保下，宋帝得知姐弟二人是杨门忠烈后代，赦免了杨文广打死王伦之罪，并赐帅印命其母穆桂英挂帅出征。年过半百的穆桂英，在佘太君的鼓励下，不计前嫌，念及国家危亡，顿然振奋，更铠甲，点众将，挂帅领军出征，昭显杨门女将浓烈爱国情怀：“猛听得金鼓响画角声震，唤起我破天门壮志凌云。想当年桃花马上威风凛凛，敌血飞溅石榴裙。有生之日责当尽，寸土怎属于他人。番王小丑何足论，我一剑能当百万兵。”

李滨声的画，表现的是该剧第五场，穆桂英得知杨文广行事不慎，比武场上打死王伦后，怒气冲冲要绑杨文广问罪的情节。画中心穆桂英对杨文广又气又爱的神态，表现得非常传神。

樊明君文 李滨声图