

为粤剧注入现代生机——评《百花亭赠剑》

芳菲儿 今我来思雨雪霏霏 前天

粤剧《百花亭赠剑》最先是由香港杰出剧作家唐涤生为丽声剧团所作，风行了数十年，在一个甲子后的今天，香港“桂冠导演”毛俊辉将此剧重新搬上舞台，并创造性地融入了现代元素，赢得了年轻观众的青睐。此剧有三大亮点：

一是大胆地创新使得该剧具有了现代精神。《百花亭赠剑》的创新体现在多个方面，不仅有表演程式的创新，也有来自音乐、服装、化妆等层面的创新。百花公主与化名海俊的江六云在百花亭相遇时的场景就颇具现代意味，伴随着一阵急促的琴声，两位初次见面的少男少女，难掩内心的兴奋和喜悦，眼底的秋波与胸中的波澜一起喷涌而出，恰便似“临去秋波那一转”中的莺莺与张生，而自幼习武的百花公主毕竟不同于一般的大家闺秀，与《西厢记》中莺莺的的假意儿不同，公主的爱恋表达地直率而大胆，甚至不许宫女偷看海俊的容颜，这正与当下恋爱中的少年们实现了心理层面的对接。正如毛俊辉自己所说“年轻人演员需要有新的出路，要在艺术上有主导性创作。”此外，采用现代化的交响配乐，使得《百花亭赠剑》的音乐富有立体感，不同的配器随着剧情的推进烘托了人物不同的心境和情感。剧中人物服装、化妆与情节充分融合。

这样一部匠心的作品，难怪会在香港艺术节中连续两年上演，可见制作团队投入心血之多。

二是在创新中坚守传统，致敬唐涤生。如果说毛俊辉以西方现代剧场的路线来执导这部剧作，满满的创新诚意固然赢得了观众的掌声，而其中对传统的坚守则是向老一辈艺术家的致敬。《百花亭赠剑》处处可见唐涤生《帝女花》的影子，不管是故事情节的开合跌宕，还是人物命运的悲喜交加，剧中人物的性格张力，甚至音乐唱段等，都可见《帝女花》的影子。百花在识破海俊身份后大胆让他离开，更彰显了她身为龙女，贵为公主的气度不凡，与《帝女花》中长平公主如出一辙。剧中所展示出的对人性及人物关系的思考对当代观众富有启发意义。

三为侠客精神的张扬。百花公主日夜为安西王操兵布阵，并以花木兰自居。百花公主和汪六云、汪花右身上都散发着那种重义轻利，患难相扶的侠客精神，导演、编剧对这种精神的着力强调也是对复归传统文化的呼唤。故事结局是百花公主和汪六云双双骑马浪迹天涯，既是对两人捍卫爱情果实的肯定，也突破了以往的大团圆结局，显示出了一个很不一样的结局。

若要说剧作的不足之处，主要是《决战》一场，安西王与邹化龙和解地过于迅速，不足以显示出双方老谋深算的性格特征。

总导演毛俊辉在演出结束后上台与观众对话，他讲到，他从小在上海看广东大戏长大，言语间难掩粤剧今天在上海衰落的难过之情，同时也为传统戏难以抓住观众而难过。当下，传统戏曲要保持传统也要讲创新，故步自封只能是死路一条，我们期待毛先生及其团队能够打造出更多适合当代观众品位的作品来。