

传统戏与现代戏的角色塑造 ——以“海达·高布乐”与“秦凤英”角色塑造为例

陈群瑶

杭州越剧传习院

[摘要]越剧属于中国第二大剧种，有第二国剧之称，发源于浙江嵊州，发祥于上海，越剧在影响遍及全国的同时，还走出国门，在国际上赢得盛誉，在国外被称为“中国歌剧”。越剧长于抒情，以唱为主，声音优美动听，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气，越剧大师各自在代表性剧目上，匠心独运，精益求精，才使越剧舞台百花齐放，绚烂多姿，繁荣于全国，流传于世界。越剧折子戏作为其中艺术精品，也得以一代一代继承和发展，久演而不衰。一些有事业心的演员，为了铸造自己的代表作，形成自己表演上的独特风格，进一步在观众中提高自己的知名度，他们从剧本到表演不断地进行革新，以提高折子戏的思想艺术质量，使之成为精品。

[关键词]折子戏；海达·高布乐；“秦凤英”；角色塑造

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.792

一、“海达·高布乐”的角色塑造

“海达·高布乐”是“现代戏剧之父”易卜生笔下著名女性代表之一。“海达”的性格极其复杂，是个聪慧、坚毅、自信、独立的女性，可以说是一位极致的女权主义者，但因生活在男权社会，这样的个性使得她成了一个非常矛盾的女性形象。她渴望爱情但更向往名利，随着身为将军的父亲去世而家境不再，她抛弃了情投意合、才华横溢但同时她酗酒难改且缺乏社会地位的情人“文柏”，嫁给了家世背景比较可靠的平庸之才“思孟”。于我而言，这个角色具有极大的挑战性。折子戏要比大戏难演，因为大戏里人物情绪是连贯的，是逐步发展的，而折子戏是需要演员迅速进入规定情境的。所以要演好折子戏，必须彻头彻尾把大戏看透，把人物个性拿捏准。初见“海达”是我学生时代，那时候此剧的导演支涛要为杭越的周好俊老师排一折《焚书》，她让我看着齐爱云老师的录像一起编排一套长水袖，那时候对“海达”的印象——疯；再见“海达”是我已然成为一名真正的越剧演员，08年进入杭越后看了全本《心比天高》，这时的我对“海达”的印象有了改变——才女；17年当我走进“海达”，我发现以前的我是多么肤浅，对“海达”的认知这么片面。为了参加“新松计划”比赛，我认认真真的学习了《心比天高》这本大戏。改编后的越剧版《心比天高》在戏开始的时候，她已为人妇，却仍留恋着已逝的爱情。当旧日情人另结他缘，一改前非、功名在望之时，她嫉妒、后悔、疯狂直至变态，在强烈的痛苦心理左右下毁了“文柏”也最终迫使自己挥剑自刎、玉石俱焚。

其实“海达”这一形象非常具有现实意义，也就是说与当下的很多女性追求大体相同，然则“海达”恰又不同的是，她骄傲又太追求完美且从不妥协。剧中新婚不久的“海达”再遇“文柏”时，内心的冲动无法抑制。在彼此的眼神对视中，她从傲慢到忐忑不安，再到被吸引，直至旁若无人……这就是一个真实的“海达”。我喜欢她的真实，虽然这份真实来得让人心碎、让人矛盾甚至还被一些人贴以“坏女人”的标签，但这丝毫无损戏剧所赋予她所建构的当下魅力。

排戏之初，我收集了有关于“海达·高布乐”的各类资

料，希望帮助我尽快进入人物形象的塑造，但一种极力试图摆脱传统意识的心理活动以及表演模式，驱使我深陷于不知其所以的泥潭之中。我相信“海达”的复杂一定是可以用越剧和我的逻辑来表现的，然而现实把我逼进了惨遭毁灭的境地，我被贴上了模仿的标签。我绝望了，我迷茫了，直至有一天支涛老师跟我说：“每个人都有每个人的理解，“海达”不只是只有周好俊老师版的一种表演模式，她与身俱来的那双眼睛你是无法模仿的。你可以塑造出另外一个“海达”，有时候阴柔的眼神更具杀伤力”。终于，在导演的启发下，在周好俊老师的帮助下，我和“海达”逐渐契合在了一起，我明白了她的爱之初与恨之极。在《心比天高》中，海达缘何焚书？这本惊世之作究竟是什么？无疑，此书将为文柏赢得功名，也将为海达的丈夫设下“挡路石”。由此有人认为“海达焚书”如同她选择思孟做丈夫一样，最终目的都是为了将来的生计。我开始去标签式地寻访“海达”那份超平常人想象的心路人生……

海达和文柏曾经志同道合、两小无猜，海达因熟知社会不会接纳一个女子的文才而一直力劝文柏著书立说，可那时的文柏总是贪恋“杯中物”而不听劝阻。那么这是否足以构成当海达在看见文柏终于成书之后恨由心生一火而灭之呢？更或是当从文柏口中认定此书为他和西娅的“心血和爱的结晶”以至于“恶狠狠”而毁之呢？事实是在一次次的反复排练中，我怎么也演不出这样的“恶狠狠”来。相反，有一次我突然感觉到，“心血与爱的结晶”此言才是刺伤“海达”自尊心的关键，才是文柏对爱情无情背叛的挑衅，况且她还在书稿里看到了太多熟悉的内容——那是他俩以前缱绻交流的记忆，故而事实上这部书稿是文柏与海达迟来的结晶而绝非来自文柏与西娅的口说。文柏是个大男子主义者，也许根本就意识不到他写书时“偷”了很多海达的思想，还故意告诉她这是他和西娅的“结晶”，这是为了气她，更是为了报海达抛弃他嫁给思孟的一“剑”之仇——这个解释和剧本中他来向海达归还当年的定情信物“鸳鸯剑”的另一半刚好吻合。综上所述，那么海达烧毁这本“结晶”是不是为他俩过去的爱情殉葬的行动呢？焚书之时，海达唱出了这样的心理

活动：“谁叫它不是我的儿？谁叫它反倒来害我？谁叫它将我丈夫道路阻？谁叫它令我一世心里苦？老天啊——为什么前程后路由天定？恨不能翻转乾坤将天补。”这么复杂又激烈的人物心理在传统越剧中是较为少见的。作为一名演员，我要怎样把这些层次都表达出来，让观众理解呢？如果仅仅是表现“恨”一个负心的坏男人，戏曲中倒是有很多先例，例如活捉王魁的敷桂英、怒斥陈世美的秦香莲等。但海达又“爱”又“恨”又“嫉妒”的是一个被自己忍痛抛弃后反过来嘲讽她报复她的男人，而且他报复的“武器”还是一本剽窃了自己文思的书稿。所以我一定要演绎出一种有别于原创的表演来表现她的复杂内心。在这爱与恨、冰与火、生与死的较量中，她选择了一条将两个人同时毁灭的不归路。导演运用戏曲程式——“水袖舞”来诠释海达从内心到外在的熊熊烈火。当水袖用力抛出收回，翻转腾平，红色的长袖挥洒着她的血与泪，爱与恨。这段水袖舞从弱至强，表现的情感从直觉的嫉妒出发进入深层的义愤，带出的行动是无人可诉，只有向天控诉，逐渐地，她失去了理智，继而接近疯癫变态的状态。于此，我完全进入了角色之中，如身临其境，看着漫天飞舞的“灰烬”，整个人有一种解脱后的轻松感、愉悦感，伴随着幕后的伴唱：“纸灰扬，烈火焚，熊熊炉火烧奇珍。烧尽书稿魂和灵，烧尽天下恩与情。”那种泄情的燃烧，那种毁灭的情绪，通过水袖达到了非常强烈的舞台艺术效果。

二、“秦凤英”的角色塑造

戏剧是“人学”，注重对“人”的解读和开掘、对“人”的塑造，是万变不离其宗的创作命题。让作品和人物形象可信、可近、可看、可感、可敬，要通过真实细节、艺术再现，彰显人物精神。在表演现代越剧戏《黎明新娘》革命先烈茅丽瑛同志角色塑造中，是根据真实革命先烈茅丽瑛同志的原型改编创作的，茅丽瑛同志的革命事迹塑造出一个大女主的人物角色，于我而言压力山大且兴奋不已，因为这是我进入杭越后首部原创大戏。本剧的导演俞曼文是话剧导演出身，所以很多表演手法都是话剧化影视化。她不停的给我们输入“新鲜血液”，重塑我们不同的自己，我感觉自己对于表演的认知打开了新世界，原来越剧也可以这么演。担任女主压力很大，让我这个一直在表演舒适区的青年演员有点喘不过气。这样的创作对别人来讲可能再正常不过了，可我自己知道这一路走来有多不容易，兴奋、忐忑、害怕的情绪同时出现。创排中期，戏已经全部框架拉完，首次连排结束开会，老师们统一的意见就是，所有人物都有了大概的形象，唯独我没有。这对我来说是一个很大的打击，可是我没有退路，无论如何得往前走。导演也想尽了各种办法来帮助我，还发了京剧名家迟小秋老师的《宋家姐妹》的剪辑视频给我当形象的种子。我清楚的记得，有一天上午排练结束，大家准备去用餐，因为找不到感觉而着急的我没心情吃饭，就躺在排练厅的椅子上，想着无聊看看迟老师《宋家姐妹》的全剧，第二场看完我突然感觉自己离秦凤英近了一步，这

种感觉好似突然开窍。从那天起我终于慢慢走入正轨，所以说导演的厉害之处就在于此。我发现秦凤英有“两面”，或者说“两个身份”。倘若能将她的“两面”明显地进行区分或者拉开差距，将会使这个人物更加立体和可爱。一是她的事业面，身份是中共地下党员、中国职业妇女俱乐部主席。这时的她是果敢的、沉稳的、刚强的、利落的。二是她的家庭面，身份是一个女人——男友的未婚妻、母亲的女儿。这里的她是娇嗔的、依恋的、柔弱的、多情的。唯有将这两面既加以区分，又进行纠结，才能真正让观众感受到，作为一个人，尤其是一个女人，在为了国家民族的事业所付出的代价和舍弃。我们不刻意去渲染这种伟大，却要细腻地去雕琢这种痛楚和承受，越是让人感受到痛楚，越是能够让人由衷地生发敬仰；越是让人看到无怨无悔甚至笑着的承受，越是让人心疼她的不易和艰难。在一个主旋律的红色题材里找到一点动人的女性特征，意味着提供了某种“以柔克刚”的路径。越剧以“柔”见长而“刚”气显弱，以“美”见长而“张力”稍欠。那么，如何发挥越剧的长处？具体到本剧，“柔”的是什么？是作为一个“人”最朴实的对平凡生活的向往。秦凤英一直渴望过上安宁的、平静的、简单的家庭生活，然而这种在现在看来如此轻而易举、甚至不加珍惜的日子，因为战争而成为奢侈品，成为遥不可及的一张图画，多么令人心疼。那“美”的又是什么？是一个人不论在什么环境下都不降低对生活的诗意追求。战争可以毁灭生命、破坏一切实体的东西，但灭不了人心的向往和希望，哪怕作为一个遥远的“梦”在现实中无法实现，你也阻挡不了我在脑海里、在心里完成它。这就是人的坚韧和伟大，你也可以说是一种信仰。这种信仰是真实的，是动人的，在任何年代都不会过时的。想明白了这一点就豁然开朗，我们不去比同类题材的壮烈与牺牲、激烈矛盾与铿锵有力，而恰要挖掘这细腻平凡、纤如发丝的情感、坚韧顽强的诗意，这正是我们越剧，尤其是女子越剧无可比拟的优势。这类角色就像是黑夜里的微光，一旦牺牲了就没人知道。我想通过这部戏让更多的观众了解今天的生活是来之不易的，我觉得有许多人许多事是不应该被忘记的，是应该让我们永远铭记在心的。

参考文献：

- [1] 薄亚萍. 不是天使, 亦非魔鬼——荣格心理分析解读《海达·高布乐》[J]. 延安职业技术学院学报, 2017, 31(01): 90-92.
- [2] 严月英. 矛盾夹缝中的真实者——海达·高布乐的人物形象分析[J]. 黑龙江教育学院学报, 2009, 28(04): 112-114.

作者简介：陈群瑶，出生年月：1987.10，性别：女，民族：汉族，学历：本科，职称：三级演员，籍贯：舟山，研究方向：越剧表演。