

《天青梦》导演阐述

桑艺

河南豫剧院

[摘要] 《天青梦》是一部近代题材的正剧，一部主题深刻，结构凝练、复杂，视觉形象悲壮、明朗，人物形象鲜明生动，整体充斥着一种善良和正义的正剧。通过这样的正剧展现出一种民族精神和守护文化的伟大民族精神。

[关键词] 《天青梦》；导演阐述

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.787

一部民族文化交流的故事；
一家坚守祖辈家规的族人；
一个勇于担当，信守承诺的女人；
一件在历史的长河中历经磨难的汝瓷。

让走进剧场的观众，通过一家三代喋血护宝的故事，呼唤当下缺失的民族精神和爱国主义情怀，也使我们得到最朴实精神启悟。以爱国主义民族精神为主旨，浪漫主义与现实主义相结合的表现手法展现给观众。

一、关于剧本

《天青梦》一剧是一部融入了爱国主义的正剧。剧情描写清末举人温宣老无意间得到一件宋代汝瓷珍品，被汝瓷之美征服，后兴办瓷厂，试烧汝瓷。温宣老有两个得意门生，一个是捡来的弃婴温拾娃，一个是寒门子弟李振邦。温宣老孙女温如玉，自幼父母双亡，她母亲临终托孤给她姨妈孟素娟。温拾娃垂涎师妹姿色，行为不端，被逐出师门，温宣老将温如玉许配给李振邦为妻。后日本女特务稻田枝子，骗取李振邦信任，上门强索汝瓷……当上警察局大队长的温拾娃为虎作伥，带队逼迫。温宣老为护国宝，血洒瓷厂，李振邦被诬“盗窃财物”银铛入狱。李振邦不忍妻女为汝瓷受难，告诉了温拾娃藏匿真宝的秘密。日本大佐田中和稻田枝子带日军包围了瓷厂，李振邦良心受谴，挺身护宝，惨死敌手。幸得“戏疯子”八里岔带

领八路军先遣队赶到，全歼日军，将国宝和温如玉转移到抗日根据地。整剧把温宣老一家三代舍命护宝的故事和汝瓷所代表中华文化，民族精神揉搓在一起为创作源泉，又以曲剧为载体呈现。

二、民族精神再思考

民族文化就是民族精神的基石。而汝瓷便是中国民族传统文化的一支代表。汝瓷，因产于汝州市故得名汝瓷，为国家地理标志保护产品。汝瓷创烧于北宋晚期，为宫廷御用瓷器。金灭北宋后，汝瓷也随之消亡。其开窑时间前后只有20年，由于烧造时间短暂，传世亦不多，到南宋时，汝瓷已经非常稀有。本剧通过温宣老一次奇遇与汝瓷结缘，之后一家三代一诺千金，喋血护宝，呼唤一种超我的精神追求，呼唤了一种民族精神，捍卫了民族尊严，捍卫了民族文化。

三、关于主线人物

全剧以温如玉为主线，其主要任务就是运用一切必要的艺术手段来充分表现妙温如玉继承爷爷遗愿，宁为玉碎不为瓦全，面对亲情和爱国之情相互矛盾的心路历程。包括一切人物和情节的设置都必须围绕着温如玉这条主线、这个中心来运行。

温如玉，民国末年成长起来的书香门第之女，又在青年时代目睹了日本侵略带来的一片凄凉，心理的成长过程使得她有坚韧不拔的性格和高层次的文化底蕴。本来幸福的家庭在缺失文化自信和民族精神的时期所遭遇到悲惨的命运。而带给我们的却是对民族精神、文化自信的缺乏等不良社会风气的一种多维思考。在全剧主线人物温如玉身上彰显出的大爱精神品格则正是我们当代社会最需要回归的一种精神品格，值得现代人的热切关注和深刻反思。

在舞台处理上，我们要调动一切艺术手段让温如玉的命运，性格得到充分的展示。但更重要的则是强调温如玉的心理压力，也就是人物的内在压力。所以在演员表演方面一定要内涵深刻，切记不能外露。但是又要注意戏曲对于程式性的运用，注意加强人物的造型感。

四、总体风格、样式

《天青梦》是一部近代题材的正剧，一部主题深刻，结构

凝练、复杂，视觉形象悲壮、明朗，人物形象鲜明生动，整体充斥着一种善良和正义的正剧。我们要通过这样的正剧展现出一种民族精神和守护文化的伟大民族精神，整个戏要色彩对比鲜明，要有极强的震撼力，舞台的整体呈现要大气。

五、总体创作原则

随着时代发展，观众审美要求的不断提升，观看演出时对编、导、音、美、灯、服、道、化的要求也越来越高，再者戏曲作为一门综合艺术，由于现代舞台各种技术的开发利用，使戏剧艺术日益走向了综合性表现语汇的运用和交融，走向了整体性视听审美的开掘。因此，这就要求剧本创作，演员的表演，整体舞美的设计等舞台创作在导演的统一构思下，更好地适应各种新技术而最大限度地发掘其各自的艺术表现力，应该说，当代戏剧艺术讲究的是各个艺术门类全方面的创新与有机的结合，做到既要各显神通，又能和谐统一。追求中国戏曲所固有的美学神韵。《天青梦》的总体创作原则包括以下两个方面：

1. 审美情趣紧密的结合

《天青梦》作为戏曲时装戏，要保持艺术的青春和永久的魅力，特别是深层次的文化含量，让观众回味无穷的精神思考。然而，目前在我们绝大部分戏曲剧目的舞台呈现上仍显得“粗、浅、俗、燥”，所以这就要求我们戏曲艺术的探索者，在舞台表现形式上和思想内容的开掘上都要积极而大胆地吸收和借鉴现代各种艺术表现语汇的特长和优势，取长补短，优化组合，在雅、细、精、深方面多下功夫，从而使我们的戏曲艺术无论在内容还是在形式上都具有鲜明的时代感、深邃厚重的文化含量和崭新的现代戏曲舞台风貌。使戏曲艺术传统的美学精神与当代的审美情趣有机的融合。我确信，只要现代艺术的表现手段一旦注入我们戏曲艺术的肌体，将能迅速拓展戏曲艺术的容量和力度，并极大地强化戏曲艺术舞台表现力和感染力。

2. 各部门互相配合

各创作部门既要从剧本赋予的时代生活出发，挖掘剧中人物特有的气质和真实的形态方式，又要遵循和发展中国戏曲特有的美学神韵，把程式性的表现形式有机地揉入本剧艺术特有的神韵之中。要求表、服、道、化、音乐等全部舞台要素，在这一次的艺术创作中都要遵循这样一个原则：决不提倡单独的戏曲程式，更不提倡话剧式的自然生活形态，我们所追求的原则是把真实生活形态和戏曲程式有机的融合，进行创造性的改造和美饰，使人物形象更加丰满。

六、关于表演

真实的人物内心体验，准确的人物关系把握和对所处环境的真实感受，遵循戏曲艺术的美学神韵，要求演员的造型感、仪式感，对生活的真实进行美饰和再创造，把自然的生活动作

巧妙地、有机地转化为连续的舞台造型组合，表演加强深邃的意味，不能表面化，要入心。演员的台词是否上韵要根据身份的需要。但动作要有乐感和韵律感。

七、关于唱腔、音乐

汝州是河南曲剧的发源地，首先在唱腔上要是地道的曲剧，严格遵循曲牌体音乐规律，张扬曲剧音乐的个性，帮助演员从声腔方面塑造人物，有利于演员的发挥，充分展示主要演员在唱腔方面的优势。而且在整剧的环境音乐，心理音乐设计上加入现实音乐的特色，如汝州小调或民歌，日本人音乐等，确保曲剧本体的艺术特色和魅力，有所创新，走小步，不停步。但在其他人物的唱腔上要强调“个性”，如八里岔的唱腔可借鉴传统戏曲扑灯蛾节奏的唱法；温宣老的唱腔可借古装寇准背靴的唱法等，这样有利于唱腔色彩的对比。要结合一些曲剧曲牌体音乐，拓展曲剧传统唱腔的表现能力。另外，在伴奏音乐方面要注重人物的心理音乐的描写。注意特有乐器和特有声调的运用。整体音乐形象要时而悲壮，时而宁静，大起大伏，利用一切配器手段充分展示《天青梦》一剧的舞台意境和舞台气氛。

八、舞台美术

写实为主、色彩鲜明时代感要突出，而且有利于演员舞台表演的多个支点的运用。还原汝州本土气息，寻找汝瓷的历史原色，要有剧本时代真实特征，能把观众拉进剧本，拉进汝瓷文化的厚重感，最好是对戏的主题有较为深刻的揭示。可使用汝州地方建筑为蓝本，追求自由转换空间。

九、关于灯光

灯光则要虚实结合，可运用大量的色块加强舞台气氛，强化主要人物的情绪色彩，要与舞台美术和演员的表演相结合，创造出冲击力较强和舞台气氛情感的高点，另外，可强调一些人物内心色彩的展示，用色彩外化舞台人物细微的内心情绪变化。有时可随演员的唱腔，动作而变化。随舞台情绪而变化。如：“温如玉在爷爷牺牲，丈夫被捕后一系列的心理过程”的灯光变换。

十、服装设计和化妆造型

服装设计：突出时代感，严格遵循我们这一次的总体创作原则，既尊重历史的真实，突出本土特点又要遵循戏曲特有的艺术规律，同时又要结合现代观众的审美需求进行一些改造、加工和必要的创新。

化妆造型：突出时代感，突出人物个性，在贴近真实生活的基础上加强艺术化和美饰。

总之，该剧以抗日战争时期为背景，以“三代人喋血护宝”为主线，以爱国主义民族精神为主旨，浪漫主义与现实主义相结合，剧情跌宕起伏，扣人心弦，塑造了一群鲜明的人物形象，独具汝州汝瓷原产地的地方特色，是“用曲剧唱汝瓷、以汝瓷靓曲剧”的载体，更是一部“弘扬主旋律、歌颂爱国主义、彰显民族精神、展汝瓷大美、秀曲剧柔美”的原创大戏，该剧于2017年荣获第14届河南省戏剧大赛文华大奖。

《天青梦》不仅是一曲爱国主义颂歌，也是一部汝瓷文化的史诗，更是一部擦亮汝州曲剧和汝瓷两大文化名片的潜心之作。通过本剧一家三代喋血护宝的故事，呼唤民族精神，呼唤文化自信。观众在领略有着近百年传承的曲剧艺术的同时，也感受到中国文化艺术瑰宝的汝瓷和汝瓷文化的独特魅力。

参考文献：

[1] 苑菲.谈戏剧导演艺术中的主体意识[J].戏剧之家.2015,(4).7-7.