

楚剧《淬火》的导演艺术追求与构想

张俊杰

(河南豫剧院, 河南 郑州 450000)

[摘要] 这是一出带有莎士比亚悲剧意味的正剧; 这是一首共产党团结一切力量, 挽救民族危亡的史诗; 这是一部底层艺人淬火成钢, 成就民族大义和铸就民族精神的雕塑; 这是一曲昂扬悲壮, 荡气回肠的爱国主义的颂歌; 这是一次向楚剧艺术表现美学拓展的艰难跋涉; 这是一群楚剧艺术工作者的不忘从艺初心, 恪守艺术理想的自我淬火。

[关键词] 抗战; 楚剧艺人; 淬变; 英烈; 铸魂

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.985

时代背景

从1840年英国人一声炮响轰开我们的国门, 全世界列强开始了瓜分我们中国的狂潮, 从1840年6月南京条约签订的那一刻起, 我们的国家、民族从此进入了蒙羞饮辱、灾难深重的百年屈辱史, 列强给我们起了个及其响亮的名字——“东亚病夫”。从以下战争和不公平条约, 管窥中华民族的百年磨难史、屈辱史。

1894年日本悍然发动甲午中日战争。

1895年签订《中日马关条约》, 割让台湾, 赔款两亿两白银。1895年开始日本就开始侵占我们的东北四省(热河省, 省会承德)。

1905年日俄战争, 日本将所有外国势力赶出中国东北。从此我们大量的矿山煤炭、被他们疯狂的掠夺填海, 大量的钢铁、木材等等能源被他们侵吞转化为战争武器, 以战养战, 准备发动更大的侵略战争。

1931年九一八事变, 东北全境被日本侵占, 旅顺、威海大屠杀、731活人细菌实验, 强征慰安妇, 活摘三岁幼童的心肝下酒大赛, 戕杀中国3500万生命, 自此东北成了人间地狱, 成为了日本疯狂扩军备战的经济、军事资源供给的后方大基地。

1937年卢沟桥事变, 日本发动了吞并中国的全面战争。

1937年10月, 国共两党达成协议, 湖北等八省的红军和游击队整编为国民革命军陆军新编第四军, 简称新四军。

1938年10月27日, 武汉三镇沦陷。

1938年, 汪精卫集团投敌叛国, 在日本的扶持下建立了伪中央政权。

1941年1月4日, 蒋介石发动皖南事变, 国民党开始第二次反共高潮。

1941年1月20日, 中共中央重建新四军。

自此, 新建的新四军在日寇、日伪、国民党三方势力的围剿下, 兵力损失严重, 这一年是中国共产党进入抗战以来最为艰苦卓绝的阶段。我们这个戏的故事就是发生在中华民族抗战最为艰苦卓绝一年, 1942年。

剧本的再开掘方向:

这个戏写以无产阶级革命家为代表的中国共产党, 在抗战时期对旧时戏班进行改造, 使旧时艺人淬变为无产阶级革命战士, 使旧戏班淬变为红色文化革命力量。

剧本的结构、语言、包括唱词十分老道, 很见功力, 尤其是从湖北走出的革命领袖李先念同志对旧时戏班的改造这个角度是独特的, 甚至是吸引人的, 但现在看也是一把双刃剑, 因为普遍认知是李先念对于楚剧队而言应该是高屋建瓴式的统筹领导而不是具体实施者, 当然, 不是说他就不能或者不会具体实施, 也可能, 也可以, 从“戒烟”“审贼”“惩赌”“阻

婚”“取义”, 还有这系列事件的解决, 以及核心贯穿事件“改造”, 对于李先念而言显得容易、简单了, 这样主要人物就生虚火。李先念这个人物明着写还是藏着写, 我们再商量, 这是第一点。

第二点, 关于改造。我们到底要改造什么? 把旧时的艺人改造成什么? 为什么要在这个时期改造? 改造后的文艺战士对全民抗战有什么积极意义和深远的意义? 怎么样改造? 李先念当然是要把旧时艺人改造成为优秀的无产阶级革命战士! 从陋习、恶习, 到思想感情到观念, 再到精神上的改造、铸造和质变升腾, 实际上精神人格的改造和铸造会更有力量。我总觉得这种改造除了党的直接、间接帮助以外, 最主要的这些旧时艺人们在那个极端社会环境下经历不凡的“遭际”后, 带有觉醒性的改造, 可能会更可信有力、震撼人心。这个是可以再深入开掘的。

第三点, 这个题材的独特价值和文化意义。我个人经历过两位好省委书记, 卢展工书记和现任的王国生书记, 当年卢书记在文联机关文艺界调研大会上说, 当年抗日战争、解放战争、抗美援朝战争时期, 我们的文艺战士的主要工作不是披坚执锐、冲锋陷阵, 而是影响鼓舞、激发感召四万万同胞的爱国情怀。比如一段唱, 一首民间小调、鼓子曲等等, 在不听境遇下演唱就会有截然不同的气场和力量。通过改造觉醒的文艺战士们用文艺的武器展现出共产党领导下的军队、中国人民不可战胜的精神气魄, 因此, 文艺和文艺战士应当既能“叫魂”又能“铸魂”, 这也是这个题材的独特价值和文化价值所在。

因此, 我个人建议: 1. 要藏着写李先念首长, 正面写新四军楚剧队实际组建者黄振, 黄振也可是原型。2. 强化严峻的现实与共产党对旧时艺人的双重改造。3. 努力深入开掘这群旧时艺人的思想、情感以及精神世界。

剧情简介:

抗战时期, 一个以唱戏为生的楚剧戏班, 在极端的社会环境下; 在血与火的战争中, 残酷的现实将他们屈辱求生的卑微希求点点撕碎……

然而, 在时代的裹挟和共产党的指引、帮助下, 这群底层艺人淬火成钢, 淬变成为了无产阶级革命战士, 用向死而生铸就了烈烈不屈的伟大民族精神!

导演的话:

火是红色, 中国人崇尚火和红色, 火象征太阳、希望和生命。

抗战时期, 一群旧时楚剧艺人, 经过淬火, 有了信仰, 用淬火的信仰为生命增重、着色。

淬火, 是该剧的意象!

然而, 今天的我们之于火和红色, 是在生活中敬仰, 在敬

仰中生活。

风格：

大气简洁，厚重雄浑。

主题及主题内涵：

没有共产党，哪来新中国。

那些被日本侵略战争裹挟、摧残、戕害的底层艺人，在共产党帮助下艰难的迈出自我的精神困境，淬火成刚，以死来完就他们对生命尊严的捍卫以及对家国存亡、尽忠报国的民族精神诠释和证明，这一切都折射出一句话——没有共产党，哪来新中国！

主题形象的确立及舞美创作追求：

我想到了大别山，蜿蜒千里，横跨鄂豫皖三省，依然雄伟、挺拔、坚硬、奇秀，亘古至今，饱经世事沧桑，祖祖辈辈生于此、长于此、活于此也葬于此，大山给与了人们生命，给予了人们生命的特质和底色，它既是中华民族的风骨，更是中华民族的脊梁。

大别山，巍峨耸立的精神大山，是我为该剧选定的主题形象。

我们选取有彰显大别山独特气势和风骨的山体横截面，以大山的折迤和它坚韧的火焰肌理作天与地的视觉主体，打破具体自然环境的禁锢，营造一个在山河破碎、民族危亡、沧桑裂变的极端生存困境，让观众强烈地感受到舞台艺术主题形象，带来情感的、美学的、思想的、人格的、精神的冲击及意蕴的无限外延。

艺术特色：

1. 楚剧《淬火》是一部史诗。是在抗战时期，我们共产党团结一切力量，挽救民族危亡的壮美史诗。

2. 视角独特。在红色题材同质化之际，视角聚焦在一群旧时艺人“从小我到大我”的深刻淬变，从这群艺人的淬变中让我们重新认识文化抗战的重要性、独特性以及不可或缺性。

3. 主题立意。抗战时期，一群旧时社会底层艺人，在时代的裹挟和我们共产党的帮助和指引下，淬火成刚，淬变成为无产阶级革命战士，用向死而生铸就民族大义和伟大民族精神。

4. 样式。在高度尊重中国戏曲和楚剧美学原则下，运用现实主义创作方法，一切从生活出发，从生活中提炼、攫取，塑造鲜明、生动、深刻的艺术形象，创造出有当代戏曲审美意象和当代审美品格和品质的新楚剧。

5. 意义。一是在党的百年华诞之际，我们楚剧人要用自己的方式向我们伟大的党庆生、献礼；二是还有超出这个戏本身之外的重要意义——培养青年人才。这个戏从主创到演员是一支青春队伍，尤其是演员，90后的青年担纲重任。这一拨成长起来的年轻人，不得了，他们是楚剧的希望和未来。

人物性格分析、概述

七岁红：

旧时戏班三喜班班主。身处乱世，少年成名，卖艺为生，江湖飘零，人情冷暖尝遍，世态炎凉尽吞。

他外表有多么光鲜，内心就多大伤痕；外在多荣耀，内在付累就有多重。

他在极端严峻的客观现实中一步一步觉醒，以向死而生的壮举，来完就其思想的裂变以及人格的重铸，完就戏魂的彰显，完就对共产党坚定认可及生死追随。

当红艺人的神采、范儿、个性，旧时艺人的“江湖”，让

戏班活下去的屈辱隐忍、对待弟子的苛刻的爱，苟且求生的屈辱以及深深压抑自尊的强烈矛盾，极端事件所激发出的他的人性。

梁若谷：

她是长征留存下来的精英，严峻的革命斗争环境，锻造了他雌雄同体的特质，坚定的无产阶级革命信仰，以及悲天悯人的情怀。对待战斗、敌人、工作、同志都有其鲜明的态度和行为

像一团火，温暖着战友们。

像一束光，烛照着同志们。

她在军中有个绰号“梁大姐”。不管年龄大小的都叫他梁大姐。

他是我们重点塑造的抗战时期共产党员干部形象。

月儿：

像月亮一样洁净，像菩萨一样善良，带有一丝仙气儿的姑娘。

山娃：

新四军战士，比小春子大一点，14岁左右的样子，把部队当家，把战友们当亲人。天性率真、果敢、活泼，爱当小大人，天生有一股野性，有一股小男子汉、小英雄的气概。

慧伢：

三喜班新秀，他比山娃小一点，因为生存环境不同，他和山娃的性格截然相反，内向、内秀、默默无闻，一看就让人怜惜的孩子，但他内心是一个特别有主见、敢追求，又很倔强的孩子。

震九州：

义匪，行侠仗义的义匪；重情重义的义匪；顶天立地的义匪。

万人迷：

七岁红的同科师弟，谈吐动颚颇有乾旦特殊性的腔调。但他有异于常人的刚性。小事糊涂，大事觉悟。

在我们党的百年华诞之际，我们来创作一部讲述当年我们的前辈楚剧艺人们，在共产党的帮助和指导下，由一批旧时艺人淬变成为无产阶级革命战士、革命英雄的大戏。对于今天的我们每一位艺术工作者而言，既责任重大，又意义非凡。

咱们一道，发扬淬火精神，把我们的激情、才情、深情，投注到我们的艺术作品当中，让我们的作品能淬变出崭新的品格；让我们的楚剧能淬变出喜人的气象，让剧组的每一位能淬变出不一样的人生光阴。

参考文献

[1] 楚剧[J]. 读书文摘. 2009 (06)

作者简介：

张俊杰，供职于河南豫剧院，本科、硕士研究生毕业于上海戏剧学院。执导豫剧《风雨故园》、曲剧《大山的儿子》、楚剧《淬火》等20余部作品。曾四次荣获河南省戏剧大赛文华导演奖，四次荣获黄河戏剧节优秀导演奖，六次荣获黄河戏剧节剧目一等奖，第九届全国戏剧文化奖导演金奖；文旅部第一届“千人计划”高级研修班优秀学员。中国艺术研究院向全国推介的青年戏剧主创系列首位青年导演，核心期刊《戏曲研究》对他进行了深度专访，并由该杂志及该院网络公众平台向全国推发。