

莎翁京剧创作谈

华盛顿楚山中国戏曲剧艺术学院今年9月24日，在建院25周年举办庆贺演出，推出的创新专场中，有莎士比亚作品的《哈姆雷特》和《温莎的风流娘们》，一出悲剧一出喜剧，这是我们酝酿多年的一个艺术探索的新尝试。

中国戏曲诠释外国作品，早在二三十年代就有了。早有《拿破仑》、《摩登伽女》等，后来有《悲惨世界》、《俄狄浦斯王》、莎翁的《麦克白》、《无事生非》、《哈姆雷特》等作品。都取得了一定的成绩。

这次，我们的想法和做法是，沿着今天现代小剧场艺术展示的角度，用现代京剧小剧场的文本及京剧艺术手段，和莎翁文本中高度人文思想的结合来展示，表现。精炼的主题通过京剧手段下塑造出来的各个形象，较强调的是表达人文情怀，展示莎翁沉淀，深刻的思想内容。

《哈》剧，只有五个演员，哈姆雷特，用文武老生扮演。奥菲利亚，正旦，借鉴京剧程派的唱腔，幽灵状出现。勒第斯，奥菲利亚的哥哥，也被害死。霍拉旭，王子的好友。还有一个掘墓人。（后两个是全部哈姆雷特事件的证人）。其他叔王，皇后，鬼魂，大臣都省略了，分别用音效，画外音，剪影，等交代，一笔带过。

全剧集中在莎翁的经典名言“生存还是死亡”上展开，贯穿全剧。这句解说纷纭，颇具争议的话语，至今还在困惑着很多人，特别是文化演艺界。在今年纪念莎翁400周年的英国皇家剧院演出中，集中了全英国出演过哈姆雷特的各位著名艺术家，最后英国查理王子也上台了，对“生存还是死亡”这一名言，还是归属在“生存还是死亡，这是一个问题”的结论上，也是莎翁的原台词。

一百个人读看莎翁的名著，就有一百个人自己的解释，任何人都替代不了其他人。这就是伟大艺术家抓住的伟大主题。

记得我第一次看莎翁的《哈》剧时，还在小学二年级。那天我上完课回家，天还下着毛毛细雨，我二阿姨特为我买的票，接我到她家，在他们家附近的上海长城电影院，看了当年由英国巨星劳伦斯主演的黑白电影巨片《王子复仇记》。（中国翻译）。那场电影，给了我一生中震撼的一个艺术浇灌和浸淫，深刻而永远的烙印在我的心里。推动了我一生在艺术生涯中奔波，直到现在。从此，莎士比亚的名撞植在我心深处。

在很长的时间中，我看了莎翁的很多作品。深感现在中国的莎剧移植剧目，大多在追求故事和艺术本体的特殊手段如何完美再现莎翁名剧的层面上。这当然很好。但现代剧场的出现，已将开掘作品内涵，提升到更新的高度。莎翁作品的内涵，无疑深邃。搬演中的内涵挖掘，就是在电影，话剧界，也纷争不休。而京剧呈现，难度之大是难以估量的。我们尝试的基本做法，在择取上，是故事在后，能够体现人物的情感，深化主题的行为在前。同时全面考虑唱念做打的各项技能，悲剧，喜剧的风格等元素，这样，慢慢整合出一个剧型来了。这经历了一个比较长的过程！

《哈》剧开始，从掘墓人拿着一个弄臣的骷髅断言起，继而国王的鬼魂，奥菲利亚的亡灵，奸王的黑影，皇后的画外音，王子的自白等，都在感叹。“生怎样，死又怎样，生命就是这么一回事！对人生的抢夺，挣扎，缥缈，无奈，都只能是随波逐流，任其而逝。世界总是世界”。最后哈姆雷特嘱咐朋友告诫后人，略有警世之意。然而莎翁是否孰意？究属如何，还是请大家来探讨吧！

为排好我们邀请了纽约著名童派旦角童小苓，名文武老生于向伟，名丑角单靖，名武生赵彪，华府名文武老生李思祖，分饰全剧各男女主角。

《温莎的风流娘们》，是莎翁的一出喜剧。这次我们改编将背景设定在二十年代的中国江南境内。全剧开始，“夜上海”的舞曲大作，一群旗袍艳装的窈窕女子魅力四射地登场，道德家传德与老军头尤福克作定了一场试妻交易。随后，尤福克就不顾羞耻大肆勾引传夫人，同时对裴夫人也跃跃欲试。传，裴夫人识破尤的伪装而大加戏之。最后在野外活动中，谜底终于揭晓。这场喜剧将道貌岸然大男子的男尊女卑，厚颜无耻的嘴脸揭露无疑，为女子叫屈和挣得自主权益。

上海戏剧学院，戏曲学校资深老师，潘洁华，毕业于中国戏剧学院的李蕾华，主演传，裴两位夫人。华府戏曲名家李思祖，景德林共同出演。大情圣尤福克则由胡宏担纲。华府喜剧名家主演京剧，对他而言是一次不同凡响的挑战，期待他的突破，取得新的演剧高度。大华府旗袍联谊会的加盟，使全剧猛添江南特色。更加奇趣无限。

创新专场中，还有一组戏曲演唱《红楼梦》的音乐节目。将由华府爱乐坊演奏，银星舞蹈团出演。戏曲演唱由童小苓，潘洁华，陈玲媛等担任。这是根据红楼梦电视剧中多首唱曲，综合独唱，伴唱，乐队演奏，舞者舞蹈，再创作，出演的。前番已小试身手，颇有斩获，期待大家做出更好的成绩，为社区的各界精英，乡亲父老服务！为华裔社区创排出更多更好的新作品来。

庆演组委会成员：朱楚善(总策划，总导演)、秦力利、杨宝琴、陆秦生、陈玲媛、何三珍、焦耘、夏欣爱、曲长虹。

演出地点：马州蒙哥马利学院艺术中心(银泉镇) Montgomery College Cultural Arts Center
7995 Georgia Ave, Silver Spring, MD, 20910

演出时间：2016年9月24日，周六，1:30PM (学生场); 4:15PM (专业场); 7:15PM (创新场)

演出票价：学生场: \$15, \$20, \$60; 专业场和创新场: \$20, \$25, \$30, \$60; 两场都买打九折，三场都买打八折; 10张以上团体票打八折;

订票联系人：焦耘 202-360-9249 (jiao99@hotmail.com)

夏欣爱 240-330-5657 (xiagracesia@gmail.com)

沈月亮 301-792-8881 (connieshenus@yahoo.com)

此次公演由美国华盛顿楚山中国戏剧艺术学院主办，为非盈利的机构，感谢过去多年社区广大华人朋友、团体机构和商家的大力支持和参与，我们也特别欢迎社团商家踊跃赞助，主要赞助商也可以冠名，有意赞助者请联系秦力利女士：301-738-8495 (chinlaoshi@yahoo.com)

(楚山中国戏曲剧艺术学院 25 周年庆演组委会供稿，撰稿：朱楚善)