

青春的呼吸 与《商鞅》有关

话剧《商鞅》是著名戏剧家姚远的作品。该剧自1995年由上海话剧艺术中心创排以来,获得空前好评,现已成为上海话剧艺术中心的保留剧目。20年后,南京艺术学院重排《商鞅》,在向经典致敬的同时,也演绎了不一样的“青春版”商鞅。

据了解,南艺版《商鞅》将于6月1日—5日在南京青春剧场上演。值得一提的是,该剧对南京人来说也是一次真正意义上的“回归”——编剧姚远是南京的,导演是南艺老师,演员则全部来自南艺大四表演专业毕业生,南京人演这出“南京戏”,还是第一次。 现代快报记者 陈曦

青春版《商鞅》剧照
本版图片来自网络 请作者来领稿费

曾被“冰封”的一出戏

今年1月9日,南京艺术学院2011级表演专业毕业大戏《商鞅》在南艺黄花园剧场拉开大幕。爆满的剧场里,大多是新晋话剧迷和只在历史教科书里读过寥寥几行“商鞅变法”的学生,偶尔才能找到几位看过原版的观众。

该剧编剧、著名剧作家姚远也来到了演出现场。20年前,上海话剧艺术中心首次演出这部大剧时,他也是这样静静地坐在台下,只不过现在台上的演员换成了一茬“90后”。当他看着商鞅、姬娘、韩女、景监、公子虔、赵良一个个在舞台上活起来的时候,是他最为满足的时候。在姚

远看来,历史是一面打碎了的镜子,历史剧就该这样:用自己的观点有根有据地阐述历史。

全剧除了姬娘是纯虚构的,其余都是史料上有名有姓的真人,有些人仅仅是有名有姓而已,有些是仅仅有他的片言只语,有些仅仅有他的一个什么结果。每个人物都是在历史的依据之中,按照着他们自身的逻辑在运动着的,史实是经,人物逻辑是纬,按这样的经纬去编织,那么它应该是严密的。

它讲述了这样一个故事:战国中期,商鞅来到秦国,向秦孝公游说法家学说,于是在宫廷上爆发了一场有关变法的激烈辩

论。在秦孝公、景监、公子虔和赵良的支持下,商鞅驳斥了保守派的主张,变法得以推行。但由于朝廷的政治斗争,他的显赫地位更增加了保守派对他的仇视和秦孝公日益对他的提防和担心。太子驷即位之后,以谋反罪名缉拿商鞅。商鞅带着母亲姬娘四处逃窜,但商鞅自己始创的连坐之法竟使他无处存身。最终被万箭穿心、五马分尸。

单纯从剧本来讲,这是现实主义的历史剧。但《商鞅》的故事放在那个中国改革开放进入深化期的敏感关口推出,颇有点借古喻今的意思。因此,该剧于上世纪80年代完成后即被搁置。

改革之年演变法之戏

1995年,新成立的上海话剧艺术中心(由原上海人民艺术剧院和上海青年话剧团合并),准备排演《商鞅》作为开场大戏,这在当时引发强烈争议。

才刚刚脱离体制,上海话剧艺术中心就以《商鞅》竖牌子,收到了不少批评的声音,认为改革之年怎么能演出这样的戏;也有另一种看法,觉得改革就是要付出代价,《商鞅》演得恰当其时。最终,在话剧中心内外激烈的辩论交锋中,第二种看法战胜了前者,《商鞅》在1996年9月面世。

“为了让它能够登上上海的舞台,《商鞅》几乎走遍了中国的知名剧院,最后才在上海粉墨登场。”因为时间窗口敏感,《商鞅》不得不“曲线救国”——先到外地演出,再回上海审批。

1996年末,当时的国务院副总理朱镕基同志在北京首都剧场观看此剧,为剧情所动而潸然泪下,并评价“看此剧,壮志豪情油然而生!”在纸上搁置多年的《商鞅》,终于走上舞台。

因其高度的话题性、现实性和艺术性,该剧演出后收到了空

前关注。1996年至2003年期间,《商鞅》经历了百余场演出,观众数量超过十万人次,并横扫戏剧界一切大奖。

对于这部剧的争议,姚远后来曾著文回应:“有人说这个戏是写改革者没有好下场的。这逻辑太武断。商鞅是被车裂的,而且他在被捉拿的时候,因为自己所订的法令,竟然连客店都不能收留他,他死在了自己编织的法网之中,连自己也逃不出自己的天罗地网了,不可不算彻底,不可不算伟大了。”

至今仍观照现实拷问灵魂

南艺“青春版”《商鞅》的导演段非,也是上海话剧艺术中心原版《商鞅》的观众之一。

1998年,段非去上海参加一个考试,正赶上《商鞅》上演。作品宏大的气势、艺术家们的表演、导演的处理都让段非叹为观止。这种撼动影响至今。以至于2015年南艺“呼吸剧社”成立后讨论以何作品开场时,已经留校任教并担任剧社社长的段非毫不迟疑地选择了《商鞅》。

“《商鞅》反映了一个大时代中人性的较量,有很多内容在今天依然有现实的观照,对我们灵魂的拷问。这是我喜欢这部戏的原因,这部戏的生命力也在于此。”段非说。对于南艺20年后重排《商鞅》,姚远挺高兴,“起码说明这部剧还不过时”。

谈起创作这部剧的初衷,姚远说,选择这个题目不仅仅是因

为它的空白利于想象,也是因为国家那时刚刚步向改革。“那是在1982年,身为中国人,自然关心中国改革的命运,所以当我看到商鞅的故事之后,心中久久不能平静。而我想历史的功能就应该是向着现实发出它的共鸣,而使现今的人们能从历史的足迹中寻见什么值得回顾的东西。”“司马迁在《史记》中评论说:‘商君,真天资刻薄人也。’这是因为商鞅背弃了幼时的旧交魏国的公子昂,在一次战争中俘虏了他,我也觉得商鞅绝不是完人,任何人物,他的长处与弱点总是一种性格的两个侧面,无私者,必有其无情之处,刚正威严必有其冷酷的一面,雷厉风行必然是独断独行。”“历史的存在并不是为了颂扬什么,而是为了从历史中吸取什么。”姚远说,“我相信它会赢得观众。”

“历史的功能就应该是向着现实发出它的共鸣,而使现今的人们能从历史的足迹中寻见什么值得回顾的东西。”

90后重排“青春版”商鞅

一帮90后,要演绎2000多年前的人物,又有“上话版”珠玉在前,排演的难度可想而知。

段非介绍,所有参演演员平均年龄不到21岁,但所出演的角色年龄跨度大多在四五十岁,“对他们来说,无论是演技难度和时间跨度都是很大的挑战。”

为了排练《商鞅》,学生们自组了“呼吸剧社”,希望借此发展南京的本土话剧,他们中的不少人甚至放弃了出去拍影视剧投身娱乐圈的就业机会。“我们一个班30个学生整个暑假都没有回家,排练了8个月。”

赵伟钢饰演的是商鞅,为了演好角色,他做了不少功课:“我们查了很多文字资料和影视资料,像《大秦帝国》、《商君书》是必须看的。”饰演韩女的吕艳蓓说:“为了学古代女人走路,我们去学戏曲;为了练‘莲步轻移’,

我们在头上顶着一盆水慢慢走……”

该剧副导演许耀华介绍,与“上话版”相比,“青春版”在舞台呈现上力求做精,走的是相对简约的路线,这比较符合秦国当时的国情。“虽然演员都是年轻人,但他们演出水准不低,并且在阐述这个戏时有他们独特的视角,提出了更多人生的思考,这对振兴话剧来说是件好事。”姚远评价说。

评论界认为,该剧歌颂了商鞅大无畏的革新精神,又与当下浩浩荡荡的改革大潮相呼应,具有极强的时代气息。

“商鞅是法家、改革派,是我们传统文化中不可忘记的一个人物,以这个人物为核心创作大型话剧,让我们看到春秋战国这样一段历史,非常值得期待。”江苏影视评论协会秘书长舒悦说。

《商鞅》剧组在南京先锋书店演出

“为了学古代女人走路,我们去学戏曲;为了练‘莲步轻移’,我们在头上顶着一盆水慢慢走……”