

浪花的激越与眼泪的悲哀——新编汉剧《夫人城》的创新演绎

王芳¹, 杨莉²

¹ 文华学院人文社会科学学部, 湖北省非遗研究中心 湖北武汉

² 文华学院人文社会科学学部新闻系 湖北武汉

【摘要】国家艺术基金大型舞台创作资助项目、新编大型历史汉剧《夫人城》推出一年多来, 演出不断, 颇受好评。编导团队在叙事、舞台表现方面着力创新: 一方面打破三国戏固有的英雄叙事传统, 选择孙尚香这位三国英雄背后的女性作为主角, 通过她与每个英雄的往来际遇, 深入探求功名大业背后人性的复杂与人生命运的困顿; 另一方面该剧在舞台布景上化具象为抽象, 色彩表现上突出地域特点, 戏曲表现形式上强化民间风格。这些方面无不体现出汉剧《夫人城》在尊重传统基础上大胆创新的审美追求。

【关键词】汉剧; 《夫人城》; 三国戏; 王荔

【收稿日期】2025 年 1 月 17 日

【出刊日期】2025 年 2 月 27 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20250064

The waves rose and the tears of sorrow

——The innovative interpretation of the new Han drama “Lady City”

Fang Wang¹, Li Yang²

¹ Hubei Intangible Cultural Heritage Research Center, Faculty of Humanities and Social Sciences, Wenhua College, Wuhan, Hubei

² Department of Humanities and Social Sciences, Wenhua College, Wuhan, Hubei

【Abstract】For more than a year since the launch of the large-scale historical Han drama "Lady City", it has been performed continuously and well received. The directing team focuses on innovation in the aspects of narrative and stage performance: on the one hand, break the drama of the hero of Sun Shangxiang, the hero and the hero, to explore the complexity of humanity and the fate of the drama, highlight the color of the regional features, and strengthen the folk style in the form of opera. All these aspects reflect the aesthetic pursuit of bold innovation on the basis of respecting the tradition.

【Keywords】Han Opera; "Lady City"; The Three Kingdoms drama; Wang Li

1 引言

国家艺术基金大型舞台创作资助项目、新编大型历史汉剧《夫人城》自 2023 年 5 月首演以来, 获得观众和专家的一致好评。此后该剧在湖北省内、省外参加各种戏曲汇演、巡演, 边演边打磨、完善。可以想见, 汉剧《夫人城》正在走向成为经典汉剧的道路上。

逝者如斯夫——历史剧因叙事时代绵延悠远, 总让人联想起长河的意象^[1]。这条历史长河的每一滴水都是有血有肉的生命个体, 滴水有的成为潮头上激越的浪花, 也有的化为命运的一颗泪珠。如果说以往的三国戏更关注浪潮的澎湃和英雄的豪情, 那么新编汉剧《夫人城》则尝试在奔涌的历史大潮下, 掬一捧闪烁命运悲欢、人性明暗的生命之水, 在意一颗泪珠的滑落。在实

现这一创作追求上, 主创团队和演员们主要从转换叙事对象、变化舞台呈现方式上大胆创新。

2 人物创新: 叙事对象转换

新编汉剧《夫人城》的故事源自《三国志平话》、《三国志通俗演义》、《舆地纪胜》、《方輿纪要》等文献^[2], 讲述三国时期, 孙权假借和亲将刘备骗至江东, 授意其妹孙尚香杀之, 孙尚香却通过比武招亲与刘备结为夫妻。返回荆州后, 刘备筑夫人城软禁孙尚香。孙尚香欲带阿斗离去, 遭诸葛亮、赵云阻止, 最终独自归吴。后孙尚香阻战未果, 白帝城一战刘备大败。孙尚香为吴使与刘备见最后一面, 吴蜀结盟。剧中, 传统三国戏中的英雄退居背景, 英雄叙事转变为女性视角的人性探索, 见证潮起云涌的孙尚香的歌与哭被聚焦、放大,

这些特征无不体现了汉剧《夫人城》在叙事创新中的探求,这一探求主要有如下表现:

(1) 化英雄主题为英雄背景

“三国戏”可谓传统汉剧的重头戏,剧目超100种,有剧本的作品不少于60种,常演的有《兴汉图》《哭祖庙》《捉放曹》《失街亭》《空城计》《斩马谡》《单刀会》《群英会》、《走麦城》《截江夺斗》《祭江》等^[3]。英雄主题是这类剧目的普遍追求,这也符合戏曲观众习惯的“煮酒论英雄”的价值观。但这部戏,将刘备、诸葛亮、孙权、赵云、陆逊5位叱咤风云,或文韬武略的时代英雄置放在背景处,只为烘托女主孙尚香。4折戏,5个男角分别上场,没有设计与孙尚香一起贯穿全剧的男主。第一折“剑舞”出场的是刘备,第二折“困城”是诸葛亮,第三折“还斗”是赵云,第四折“焚心”为陆逊。楔子“迎妹”中是孙权。《夫人城》里的几个男角——刘备、孙权、诸葛亮、陆逊、赵云,都是民间耳熟能详的历史人物。此剧以孙尚香与他们的聚合离散为线索,编织出一张三国英雄之网,让人物之间产生带有传奇色彩的故事连接。同时这5位男角的出场推动着剧情发展,凸显女主在人物关系中情感的起伏流动。男主空缺,并没有使故事产生断裂、散乱,反倒呈现为一个连续、统一的男性强权背景,女主被困缚的命运与难挣脱的困境在这一背景映衬下愈显悲凉。

(2) 聚焦串联珠子的那根线

如果说以往汉剧三国戏塑造出了众多璀璨的英雄形象,个个宛若明珠;那在这部戏里,创作者们却将目光移开,聚焦到英雄光芒背后的女性——孙尚香身上。这个亲历风云变幻的女性,好比一根丝线,不醒目,但在特定的历史时期,却是串联颗颗明珠的关键。这一特定身份和聚合作用,足以激发今人的创作灵感和热情。

孙尚香即刘备曾迎娶过的孙权之妹,但正史、以及文学作品《三国演义》中对孙权之妹的记录、描述甚少,孙尚香这个名字亦是民间戏曲创造^[1]。《夫人城》编剧罗周将民间野史、三国传说和三国戏的相关材料融合到一起,再加以艺术想象和创造,塑造出了崭新的孙夫人形象。汉剧传统戏中,有孙尚香出现的戏并不多,主要有《祭长江》《截江夺斗》(又名《拦江救主》)《回荆州》《甘露寺》(又名《刘备招亲》、《龙凤呈祥》),这些故事大体展现的都是“贤妻良母”形象。而在《夫人城》中,孙尚香的形象被重塑。首先,孙尚香是勇于追求爱情的女子。编剧罗周对孙尚香的爱情心理刻画得较为充分细致,当她发现哥哥要她刺杀的人是心中所爱时,主动用比武试剑的方式招亲,豪爽、坦荡。孙

刘联姻,本是政治,但她却从内心情感出发,追寻纯粹的个人幸福。这也是编剧用现代女性视角对人物的再解读和创新塑造。其次,孙尚香的内心世界是丰富的、变化的。女主身处复杂的社会政治场景中,不可能一直是沉浸于儿女情爱中的幸福小女人。刘备的猜忌、疏远,哥哥孙权的政治权谋,诸葛亮、陆逊家国大义下的无情,加上一一次次残酷的交战,都催发了她对人性、对大业的怀疑,继而思考个体生命的意义。

可以说,《夫人城》对孙尚香这个非英雄人物的挖掘,是时代重新思考生命价值、人性本质的真切需求。

(3) 关照宏大叙事下的人物情感

三国题材的创作,无论文学作品还是戏曲影视,常在英雄形象塑造过程中,抒发英雄气、家国情、价值追求。这使传统三国作品往往呈现出强烈鲜明的英雄主义色彩。即便以孙尚香为重要角色的戏曲,也仍然是在英雄情怀的演绎中,让孙尚香为家国大业而贤良或退避^[2],成为英雄主题的陪衬。汉剧《夫人城》尝试从“三国题材”中挖掘现代价值,从女性形象塑造入手,以情感演变为线索,探究人生和命运奥义。

戏中孙尚香有一段精彩唱词:“思霸业、羨霸业、争霸业、霸业似城将人陷。权似槛、利如刃、名为垣、困死英雄尺寸间!市井争将英雄赞,不知英雄更堪怜!”困住英雄的霸业、困住每一个人的功名利禄,就是一个“城”。即便是英雄,也深陷城中,难以自拔,这是万千瞩目、众人颂扬的英雄背后,难免可悲、可叹、可怜的底色。唱词中“城”意象的形成是孙尚香人生观成熟的表征,也是这部剧对历史的深切反思。整部剧的舞台设计也无不突出一个“围城”的视觉印象。女主孙尚香对英雄的慨叹让人产生“是非成败转头空”的虚空感,一定程度上稀释了传统的英雄主义,与传统三国戏崇尚英雄的精神内核有明显不同。这并不是否定英雄主义,而是对英雄精神内核复杂、立体的积极阐释。现代社会,观众审美眼界更为广阔、也更具思考品质,简单、平面的人物形象和表层的价值定位,已不能满足他们的观戏需求。因此说,汉剧《夫人城》的三国英雄主题的创新探索积极而有效。

戏曲人物创新终要落到演员的表演上。这部戏的主演——梅花奖得主、国家一级演员王荔以精彩的表演在舞台上树立起生动的孙尚香形象。编剧罗周在初见王荔时,就深为王荔的爽朗、活泼感染,这部戏也可谓为王荔量身打造。演员王荔历时两个多小时,在舞台上向观众充分展示了武旦、花旦、青衣多行当表演方式,成功塑造了三国女性孙尚香的传奇人生,赋予了“孙尚

香”这个角色鲜活、饱满的生命。孙尚香随着王荔圆润透亮的唱腔和传神的手眼身法步穿越时空而来,观众们共情到这个三国女子对爱情、亲情的珍惜,也对她的悲悯和无奈有深深的共鸣。

3 舞台创新:化繁为简、放大个体

新编历史剧通常都很注重舞美、服化道设计,以达到丰富戏曲表现手段、增强舞台表现力的目的。《夫人城》也在舞台符号上力求创新,突出表现为布景、色彩简约但意蕴丰富,人物以少胜多、突出情感刻画等特点。

(1) 布景以抽象代具象

戏曲舞台的布景历来讲究简练,注重留白,通过演员表演来激活观众对场景的想象。如,伸手前推——跨前一步——转身合拢手臂,观众就知道这里有一道门,演员进屋了。但现代的戏曲舞台或戏曲电影,越来越实景化。舞台上常见到实体门框、城墙、树木等道具设置,力求仿真、具象。这种设计是为丰富舞台视觉感受,满足观众审美需求而作。但《夫人城》没有按这一思路布置舞台,甚至对“城”这个重要意象,都没有设置传统城墙造型来示意物理层面的城池以及心理层面的困缚。取而代之的,是可以根据剧情移动、拼合的几何条块,色调是能够体现楚地特色的红、黑两色。这些柱状、条状物的聚合、分散分别构成城墙、屋室。这一设计,在观众可理解的基础上平添一份时尚、典雅的审美愉悦。这种美学风格的舞台,使《夫人城》展现出一种与传统三国戏判然有别的时代气息,视觉上大气、庄重。少就是多,简单的几何造型,却能久久萦绕在观众脑中,让人对剧中“城”的意蕴、哲思回味不已。

(2) 色彩烘托氛围、凸显内心世界

对比其他色彩斑斓、热热闹闹的三国戏,《夫人城》舞台色彩使用显然更为内敛、简约——基本为红、黑色调。从舞台布景到人物服饰,舞美设计以红、黑两种色彩语言,传递了故事发生的时间、人物活动的地域。舞台上,红黑两色抽象几何造型的门框变换、移动,除了传递空间信息,表明是室内还是城外,还给观众带来了一种诗性风格的舞台享受。灯光下,红黑色调的组合一下就将观众带到了特定的历史时空,三国楚地的浓郁氛围似乎能让人感知到从古代吹来的江风、从闺房传来的叹息。红黑门框组合是空间造型的城,更是人物心理的表征。这一道道门,是城门、国门、家门,也是女主的心门。当女主唱出“困死无数英雄尺寸间”时,几何造型的门框与其中的人物,不由使人想到一个“囚”字,令人不免与女主一同重新思考英雄大义的另外一面。

女主服饰色彩也以红色为主,黑色为辅。乍一看,四折戏里孙尚香皆着红衣,难免单调。但用心细看,孙尚香由少女到少妇,再到中年,一身红衣也从艳红到深红再到暗红。几种红的变化暗示着时光流逝,人物内心的成长变化,以及女主对人生的参悟由浅入深。全剧四折,第一折里,少女孙尚香一身艳丽红装,与刘备比武剑艺。第二折,新婚的孙尚香身着绯红裙装,陶醉在梦乡里的缠绵。第三折,着水红衣裙、白色披风的孙尚香最终留下阿斗,独自归吴。第四折,孙尚香试图说服陆逊,避免火攻刘备,这时期的裙衣是枣红色。结尾,孙尚香身为吴使见刘备最后一面,暗红裙装外添一件黑色披风。“凤阙龙楼无觅处,唯余残照夫人城”的歌吟中,她缓步走过城门,没有回头,全剧终结。从艳红、绯红、水红、枣红到暗红,富有层次的红色渐变,正是对女主爱情、亲情以及家国情等方面的充分刻画,也是其心灵成长史最形象、生动的外化和描摹。

《夫人城》的色彩创新正如导演张曼君所说:“该剧创作风格更注重意象的表达和诗意的创造,服装造型及舞台空间既追求东方式的美学,又兼具现代化审美。”^[4]

(3) 基于民间意趣打造时代风尚

导演张曼君曾特意强调该剧具有“民间意趣”^[5],这主要表现在三个方面:

首先,色彩具有民间特色。故事发生地是楚地,如前所述,《夫人城》的色调以红黑两色为主,而对历史有了解的观众应该很熟悉红黑配色是颇具楚地风格的色彩搭配。历史上,楚地的漆器、建筑、服饰、棺木等多为红黑组配。本戏中,女主服装、台上布景等几乎都以红黑二色搭配,这使全剧自然而然体现出一种楚地风韵。简单的色调组配,又恰好符合今天的国风审美以及“少即是多”的审美原则。

其次,文本结构采用了传统戏曲四折一楔子^[6]的结构。“剑舞”“困城”“还斗”“焚心”四个章节非常清晰地逐一呈现在舞台上。女主每一折的出场都让观众看到了她的成长变化,从青春飞扬、无忧无虑到中年落寞、无可奈何;观众们同样看到了个人生命史背后是激荡岁月里的政治纷争与媾和,英雄大业的背后是无数个体困于各自围城的无奈。四折一楔子,唱尽功名人心,方寸舞台也可心游万仞。

再次,音乐、唱腔具有民族特点。据音乐创作、唱腔设计戚茂盛介绍:《夫人城》包括了汉剧一末、二净、三生、四旦、七小、八贴六大行当的声腔^[7]。孙尚香唱段多处采用了“四旦”陈(伯华)派声腔的特定腔型。

“比如困城一折里的梦境,运用了一段襄阳调和西皮的相互转换,由舒缓到飞驰,由甜美到欢悦,很好地衬托了人物的内心情感。最后一大段咏叹调采用了汉剧最具特色的反二黄、慢三眼,来渲染人物的内心的悲悯和哀怨,让孙尚香这个人物的音乐形象得以充分释放。”^[7]梅花奖得主王荔的演唱也体现了陈伯华大师的基本美学追求,唱腔甜美,具有高度穿透力和响度^[8]。可以说,《夫人城》的音乐和唱腔既准确、扎实地继承了地方戏的精华,也在创作者和演员的演绎中生成了具有时代特色的新样态。

4 结语

《夫人城》的创作和演出基于汉剧自身特点,在叙事方式、舞台艺术方面鼎故革新,给观众奉献了一部富有哲思、美轮美奂的杰作。本剧打破传统三国戏热闹喧哗的场景和故事样式,描摹战乱、纷争背景下的人间真情;创造性地塑造了孙尚香这样一位具有生命热度和人文关怀的女性形象;展示了三国英雄谋图霸业之下的命运困境。舞台艺术呈现方面,布景简练而具备隐喻戏剧主题的作用;巧妙运用色彩语言达到烘托故事氛围、凸显人物内心世界、展示民间审美的目的;音乐及唱腔也立足汉剧、展示并发展汉剧。这部戏的推出,丰富了三国戏的艺术表现类型,创造性地传承汉剧、推动汉剧发展,也对中国戏曲落实和践行“创造性转化、创新性发展”提供了有益参考。

参考文献

- [1] 钱穆.论语新解[M].北京:三联书店,2002,237.
- [2] 魏林.从新编汉剧《夫人城》看传统题材开掘的探索,武汉艺坛 2023 年 6 月 12 日.
<https://mp.weixin.qq.com/s/ym5I7JnCfvDd6IvCBsphlw>.
- [3] 曾纯.汉剧三国戏研究[D],湖北大学硕士学位论文,2011 年,53.
- [4] 范雅琴等.三国故事演绎新哲思,汉剧《夫人城》9 月亮相 长江日报 2022-07-12.
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738104429255178803&wfr=spider&for=pc>.
- [5] 夏雨等.孙尚香是刀马旦还是大青衣? 汉剧《夫人城》正式建组 极目新闻 2022-07-11.
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738062181353358072&wfr=spider&for=pc>.
- [6] 张世君.明清小说评点中的戏曲概念析[J].学术研究,2005,10,135-136.
- [7] 张聪:从“龙套”到“大女主”,为“孙尚香”立传的汉剧《夫人城》将作为南方会演的闭幕演出登场 极目新闻 2023-05-30.
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767324246556443958&wfr=spider&for=pc>.
- [8] 第三届全国戏曲(南方片)会演压轴大戏——汉剧《夫人城》专家点评来了! 搜狐网 2023-06-02.
https://www.sohu.com/a/681572688_121124387.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS