

心灵的震撼：中西戏迷的艺术之桥

——观再芬黄梅二十年精品剧目有感

【德】魏三唐

魏三唐与再芬黄梅艺术剧院演职人员合影留念。

对我而言，黄梅戏是一次意外的邂逅。今年我回到安庆继续艺术与学术研究时，并未意识到再芬黄梅艺术剧院即将迎来建院二十周年。我更未曾想象，自己会在如此短的时间内观看多场演出。任何人，尤其是像我这样一个未受过中文或音乐训练的西方人在两周内看四五场戏，都可能觉得过于密集。然而，在欣赏了五十多年西方古典歌剧之后，我发现黄梅戏带给我极大的震撼，是我此前从未体验过的一种舞台艺术。

现代戏《公司》我看了两遍。这是一部非常引人入胜的作品，一场技艺精湛的表演。我也想借此机会看看这一剧种的现代演绎。随后，我观看了一些之前研究中已知晓的故事，如《罗帕记》《牛郎织女》以及《小辞店》。而《延年和乔年》则是一种截然不同的体验。

我对戏剧的兴趣始于童年。我并非成长于音乐世家，甚至连一个有文化修养的环境都谈不上。父亲喜欢美国乡村音乐，在留给我的那台立体声唱片机上，曾播放着约翰尼·卡什和吉姆·里夫斯的唱片，后来我用它来播放贝多芬和罗西尼的专辑。

十三岁时，当我的同学们周六外出玩耍时，我却守在收音机旁听每周来自纽约大都会歌剧院的现场直播。我既不懂意大利语也不懂德语，但这并不影响我沉浸在威尔第和莫扎特的咏叹调中。当我移民到德国后，瓦格纳的歌剧成了我第一批能听懂原文的作品！我提及这些，是因为过去三周我在安庆的经历，是建立在多年聆听歌剧专辑以及游历西方、在欧洲各大歌剧院——巴黎、伦敦、柏林、米兰、威尼斯、罗马、那不勒斯（欧洲最古老的持续运营剧院所在地）、维也纳，甚至里斯本、贝尔格莱德和索菲亚——观看现场演出的基础之上。

过去我曾看过和听过许多精彩的表演。但我可以毫不夸张地说，没有任何一种表演能像我在再芬黄梅戏剧院二十周年演出季所观看的每一场演出那样，持续让我感动落泪。事实上，《延年和乔年》的演出让我在谢幕之后，久久说不出话来。

不出话来。

这样的反应，我自己也觉得不可理喻。这种感觉并不是因为剧中的唱词，因为我只过了中文一级，远不足以听懂唱词。当然，我刚开始听欧洲传统歌剧时也不懂意大利语或德语。我认为答案在于表演的“综合性”。虽然它不如任何一部瓦格纳歌剧那样宏大，但这一系列黄梅戏艺术展示了声乐、肢体动作和空间布局的精湛结合，构成了人类的日常生活图景。这些并非对日常生活的纯粹描述性再现，而是进行了情感的注入。

首先吸引我注意的是演员每一个动作变化所带来的微妙却巨大的冲击。西方歌剧几乎完全专注于声乐展示，动作本身通常是琐碎的。黄梅戏会根据剧情需要将唱腔与身段表演进行精妙的结合，声音与动作相辅相成，产生强烈的戏剧冲击力。虽然古典剧目对现代观众来说可能显得夸张或修饰过多，但将传统与现代剧目放在一起看，会发现无论是在皇宫还是在现代商业办公室，艺术的严谨性和风格内涵是一致的。

其次，这些演出展现了“紧凑性”。没有任何一个音调和动作是浪费或多余的。与许多西方戏剧舞台不同，这里的舞台上没有过多无用的装饰。简而言之，舞台上没有任何东西会稀释表演本身的冲击力。华丽的服装告诉观众戏剧展开的特定背景。现代戏中相对朴素的服装不仅反映了历史情境，也为现代动作和歌词赋予了形式。

我曾看过《牛郎织女》的片段和《小辞店》的电影版，这让我对剧情首先心中有数。然而，我之前看的都是较老的版本，主要是香港电影。我在安庆看到的版本在细节上有所不同，所以我无法预测剧情的全过程。由于我读过几本关于中国现代史的书，可以通过熟悉的图像符号来理解那些新编剧目。

最后，黄梅戏的精髓可以比作中国几个世纪以来闻名于世的织锦艺术。演员的一抬眼、一挑眉、一翘指，与唱腔的精妙配合，形成视觉

与听觉的立体盛宴，字随声出，行腔走韵。表演中，只需眸光流转，演员唇齿间溢出的曲调便幻化为漫天星河。

在《牛郎织女》中，是鹊桥连接了这两颗象征人物的星辰，而黄梅戏则是一座连接中西戏迷的艺术之桥。

（翻译：吴秋勇。作者系美裔德籍学者，政治学博士，葡萄牙波尔图大学高级研究员，来华开展学术研究活动，目前常驻安庆。）

相关阅读

1月9日晚，“谁料二十正风华——安徽再芬黄梅艺术剧院建院20周年晚会”在再芬黄梅公馆温情举行。这场晚会既是对剧院二十年峥嵘岁月的深情回顾，更是对未来发展的全新展望。

晚会精心设置“经典永流传”“人人当主演”“一戏一品格”“初心向未来”四个篇章，各篇章遴选经典黄梅戏选段，全方位展现剧院二十年来深耕黄梅戏艺术的丰硕成果与薪火相传的文化担当。

晚会在著名黄梅戏表演艺术家韩再芬演唱的黄梅歌《黄梅树》中缓缓拉开帷幕，随后28个精彩节目相继登场，为观众带来一场视听盛宴。在“经典永流传”篇章，《天仙配》《女驸马》等家喻户晓的经典剧目轮番上演，这些作品承载着中华民族独特的审美情趣与深厚情感，是代代相传的文化瑰宝；“人人当主演”篇章则聚焦剧院培育的新一代演员，他们扎实的功底与灵动的表演，赢得台下观众阵阵热烈掌声；“一戏一品格”篇章通过《徽州女人》《六尺巷·宽》等精品剧目，尽显剧院在艺术创作上的多元探索与深厚底蕴；“初心向未来”篇章以情景剧《五丑贺喜》和黄梅歌《二十年心曲》压轴登场，将整场晚会的氛围推向高潮。

整场晚会历时两个半小时，在观众经久不息的掌声中圆满落幕，现场戏迷纷纷对演出给予高度评价。