

剧坛传真

“蒲西厢”的35年华彩嬗变

□王思恭

本文所说“蒲西厢”，是1990年山西省蒲剧艺术团演出一团（原运城地区蒲剧团）为备战山西省振兴蒲剧调演，诚邀省、市专家合力打造的蒲剧版《西厢记》。35年过去，其全新的艺术理念与手法仍不过时，依然处于蒲剧艺术守正创新的前列。在此之前，戏曲舞台上各版本的《西厢记》均为各剧种间相互借鉴、移植的改编本。

《西厢记》故事发生地普救寺，原名西永清院，建于隋唐。史载五代后汉时河东节度使李守贞作乱，后汉高祖刘知远遣大将郭威率军讨伐，久攻不克，召寺僧问计。高僧言道，将军如发善心，破城其实不难。郭威折箭立誓，只讨叛贼，不伤百姓，次日果然攻克蒲州。郭威践诺，不杀一人，全城百姓得救，该寺因此改名“普救寺”。后因地震战乱，寺内建筑损毁无存，仅剩一座莺莺塔，1986年，省政府拨款修复，1989年开放。如今，普救寺游人如织，各种影视剧在此拍摄，每年9月举办“世界情侣月”，以及利用高科技实景体验等系列活动，将文旅融合提升到一个新的发展阶段。

《会真记》嬗变戏曲

戏曲经典《西厢记》的源头，是唐代传奇《会真记》，作者元稹与大诗人白居易齐名，文学主张相似，共同创造了诗歌流派“元和体”（唐宪宗李纯年号元和）。但二人品格有别：白居易一生关注民生疾苦，而元稹早年反对权贵，后却依附宦官升迁。

《会真记》又名《莺莺传》，讲述的是西洛才子张君瑞赶考途中，在普救寺偶遇相府小姐崔莺莺，二人一见钟情，私结盟好。作品对崔、张情感历程描写细腻，文辞优美，情节生动。张生高中，对莺莺始乱终弃、强词夺理、巧言狡辩的情节，使作品的思想性和艺术价值打了折扣。尽管如此，《会真记》是《西厢记》的源头，却是不争的事实。

后来，随着人们对封建婚姻制度的反抗，对婚姻自主的向往，《西厢记》故事朝着人们期待的方向和结局逐步演进。

金代董解元根据《会真记》创作的《西厢记诸宫调》，是由说唱艺人以第三人称讲述的曲艺作品，并非戏曲。作者“董解元”也不是乡试科考第一名的解元，而是当时对读书人的尊称，其真实信息无从考证。所以，后世把他改编的曲艺作品称为“董解元《西厢记》”，简称“董西厢”。

元代杂剧大家王实甫在“董西厢”的基础上编创的元杂剧《西厢记》，将说唱改为分角色演出的舞台剧，人称“王西厢”，为后世剧作家再度创作提供了范本。

从“董西厢”到“王西厢”，剧情发生了质的变化，发出了“愿天下有情人终成眷属”的心声，反对封建婚姻制度，引起人们强烈的情感共鸣。

此后，北梆南戏各大剧种依“王西厢”脉络，创作出风格各异的《西厢记》。中国剧协原主席、中国现代戏奠基人田汉编创的“田西厢”，广受欢迎，带动了大批地方戏佳作。比如，京剧四大名旦之一荀慧生的《红娘》，豫剧常香玉、蒲剧王秀兰、越剧袁雪芬等名家的《西厢记》，均为艺术巅峰之作，为西厢文化的普及、推广发挥了重要作用。

《西厢记》热演蒲苑

各剧种的《西厢记》，多为领衔主演量身打造，蒲剧领域此风气由王秀兰开始。

蒲旦宗师王秀兰7岁从艺于西安晋风社，剧社邀剧作家谈栖山根据蒲剧特点，为其量体裁衣、精心改编《西厢记》，删减不健康内容，兼具慷慨激昂和委婉缠绵的艺术特色。为演好该剧，王秀兰聆听前辈讲戏，深入剧情和人物，与扮演张生的筱月来、扮演崔莺莺的筱凤兰自带干粮，多次观看著名歌后、“金嗓子”周璇主演的电影《西厢记》，借鉴其他剧种版本，博采众长、兼收并蓄、推陈出新。最终，王秀兰塑造了聪明伶俐、天真活泼、机智大胆、乐于助人的红娘形象，演出之后，轰动梨园，与豫剧常香玉、京剧王俊英并称当时剧坛三大红娘。

1950年，王秀兰所在的蒲剧社回归山西，成立山西省蒲剧学社直属蒲剧团，《西厢记》在省城一炮而红，王秀兰则被誉为“三晋第一红娘”。

1957年7月，晋南地委、行署集中全省蒲剧精英70多人，排出王秀兰、阎逢春、张庆奎、杨虎山、筱月来五大名演员和“八大金刚”的强大阵容，携《薛刚反朝》等40个大小剧目赴京献演20多天，演出40多场，王秀兰演出2本5折7出戏，《西厢记》是主打剧目之一。之后，“赴京演出团”巡演全国，慰问福建前线，还拍摄了蒲剧《窦娥冤》电影，创造了中华人民共和国成立后蒲剧第一个黄金发展期。这一时期，各蒲剧团《西厢记》，多移植王秀兰的版本，部分兄弟剧种也移植了该剧。传统戏恢复上演后，原运城地区蒲剧团1978年复排该剧，热演金三角城乡；1980年在西安连演59场，《西厢记》是最叫座的剧目，各单位需提前十几天预订集体票。

1983年，著名戏曲理论家马少波应临汾蒲剧院之邀，重新改编《西厢记》。1984年11月，“王秀兰流派舞台艺术展览”在运城举行，首都和部分省市专家500多人莅临，王秀兰主演的马少波改编版《西厢记》，经著名导演、一级编剧秦学敏依蒲剧特点和观众欣赏习惯调整后，情节凝练、人物鲜明，大获成功。此后十几年间，成为蒲剧舞台主流版本。

“蒲西厢”应运而生

1990年底，山西省将在运城举办振兴蒲剧调演。为实现蒲剧突破、满足观众期待、应对多元文化冲击，原运城地区蒲剧团决定重新打造《西厢记》。蒲州是蒲州梆子发祥地与《西厢记》故事发生地，此次重排意义重大。

《西厢记》剧组精英荟萃，一级导演韩树荆、一级编剧杨焕育担任编剧，韩树荆和一级演员、著名蒲剧表演艺术家裴青莲任导演，一级作曲高中秋、畅元发谱曲，著名舞美师梁可勤任舞美设计。团队深入研究王实甫原著，保留精华，发挥蒲剧优势，大胆创新、精简结构、缩短篇幅、加快节奏，使矛盾更加尖锐集中。

剧情围绕相府千金崔莺莺扶父灵柩暂居普救寺，与西洛才子张珙一见钟情，叛将孙飞虎围寺抢亲，张生请白马将军解围后老夫人悔婚，最终在红娘帮助下，张生赶考高中成婚展开。改编本强化反封建力度，语言通俗易懂、雅俗共赏，舞台场景通过6名小和尚“检场”与法聪“诗朗诵”自然转换，节奏简洁明快。

音乐上，突出戏曲艺术唱念抒情、叙事、深化主题和人物塑造功能，提升艺术高度。领衔主演武俊英塑造的崔莺莺，让独树一帜的“俊英腔”和“婉约派”表演艺术进入新境界。张生扮演者郭关明、红娘扮演者吉有芳、老夫人扮演者李仙荣、法聪扮演者兰敬生等剧组演员塑造的人物形神兼备，皆获好评。当时著名导演冯玉梅、肖桂叶坐镇指导，该剧在展演上一鸣惊人，斩获综合治理大奖第一名，武俊英名列主角金牌奖榜首，郭关明、吉有芳同获金奖，剧目荣获全部8项大奖。正式汇演之外，应观众强烈要求加演3场，仍一票难求。专家学者交换意见，将蒲剧版《西厢记》命名为“蒲西厢”，成为剧团热演城乡、历久不衰的品牌剧目。

此后，“蒲西厢”在各类重要演出中频频发光，屡获殊荣：

1991年9月，“蒲西厢”赴省参加山西省“一周两节”文艺演出，荣获“金杯奖”第一名。

1992年10月，晋秦豫金三角首届地方戏交流演出在西安举行，“蒲西厢”应邀演出3场，对外公演4场，深受当地观

众欢迎，得到业界高度评价。

1996年，央视文艺中心和剧团在普救寺联合拍摄了蒲剧首部电视连续剧《西厢记》，央视多次播放，观众反响强烈，获广电部飞天奖、展播奖和山西省精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

2003年12月，“蒲西厢”剧组赴京演出，誉满京华。中国剧协召开专题研讨会，充分肯定了该剧的艺术成就，吉有芳以该剧和《曹庄劝妻》《藏窑》荣获中国戏剧梅花奖。

2005年11月，“蒲西厢”在第十届山西戏剧杏花奖评比演出开幕式上成功演出，新秀王苗苗（饰崔莺莺）、李小芳（饰张生）双双获杏花奖。

2013年，永济市蒲剧团以两位杏花奖获得者张瑾（饰莺莺）、郭安存（饰张生）和新秀李芬（饰红娘）、李东海（饰老夫人）、师小龙（饰法聪）的阵容排演“蒲西厢”，在全市精品剧目展演中得到好评。2015年1月之后，该剧在央视戏曲频道多次热播，蒲州梆子发祥地永济市蒲剧团成功演出发生在蒲州普救寺的千古绝唱，成为特色鲜明的文化景观。

2016年9月，经时任运城市委宣传部部长于波提议，以“河东四梅”联手的强大阵容重排这一经典。该剧目，武俊英饰崔莺莺、王艺华饰张生、吉有芳饰红娘、景雪变饰老夫人，一级演员程小荣饰法聪，排出梅花版《西厢记》。剧讯传出，西安、三门峡、临汾等地的戏迷纷纷前来，出现一票难求的景象；后又应邀赴省演出，轰动龙城，形成经久不息的“西厢热”。

2017年9月，原运城市蒲剧青年团青春版“蒲西厢”应邀进京，在中国评剧院举行献礼演出。小梅花奖获得者任玲饰莺莺、吴敏丽饰红娘、杏花奖获得者南征饰张生、孙薛青饰老夫人、任帅饰法聪，使首都观众时隔14年，戏迷再次欣赏到了来自蒲乡的“蒲西厢”。一批新秀对这一爱情经典精彩纷呈的演绎，让首都专家和观众看到了蒲剧的希望。

“蒲西厢”的故事还在继续，它将在蒲剧艺术的守正创新中发挥应有的示范引领作用，“愿天下有情人终成眷属”的美好愿望也将进一步深入人心，为社会的和谐进步、繁荣发展发挥重要的促进作用。