



“往日求理于身外万物之间,却少了一个心字。悟性自足,不假外求,心即理……”伴随着一幕幕转场,一次次叩问,新编历史京剧《阳明悟道》带领观众穿越回五百年前,走进那段历史与哲思。

该剧以王阳明在贵州龙场悟道的经历为题材,自2022年6月首演以来就持续引发关注。短短三年时间里,先后入选贵州省文艺精品扶持项目、荣获第十届中国京剧艺术节优秀剧目、入选2024年度国家艺术基金“传播交流推广资助项目”等,成为一部叫好又叫座的原创大戏。

9月2日,作为贵州省第八届少数民族文艺会演参演剧目之一,《阳明悟道》如期开演。和以往不同,这次剧目做了重新编排,新增的“三札酬谊”“灵博象祠”两场戏,让剧情更加凝练、节奏更加紧凑,并融入了大量民族元素,不仅生动呈现阳明心学“心即理”“知行合一”等哲学思考,更展现出历史上各民族间包容互鉴、团结共生的真实图景。

龙场悟道传心学 古调新声唱共生



□ 本报记者 杨文静 宋 兰

卅载磨戏 古今对话启新章

“驿树雨声翻屋瓦,龙池月色浸书床。他年贵竹传异事,应说阳明旧草堂。”2022年6月,贵州省国际会议中心剧场内,一曲悠扬深沉的序歌《夜宿汪氏园》拉开了新编历史京剧《阳明悟道》的序幕,也探索出阳明文化与京剧美学相融相长的新路径。

该剧由一级编剧陈泽恺担任编剧,一级编剧钟海担任总导演,讲述王阳明因直言进谏被贬至贵州龙场,在艰难环境中彻悟“心即理”“知行合一”等心学思想的历程。

自首演以来,该剧以新颖的叙事结构和深刻的哲学表达,广受好评。主演冯冠博凭借精湛演技荣获第31届中国戏剧梅花奖、第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖“主角奖”。

荣誉背后是三十年的不懈打

磨。早在1995年,贵州京剧院就创排了《龙冈悟道》,首次将王阳明悟道题材搬上京剧舞台;2018年,作品再度修改深化,加强心学思想的呈现。这两次探索为2022年版《阳明悟道》奠定了坚实基础。

2022年适逢王阳明诞辰550周年,创作团队再一次调研采风、修改剧本、新编唱腔,并通过创新叙事结构、融合地域文化元素,强化哲学内涵等方式,实现了对传统题材的现代转化,精心打磨推出新编历史京剧《阳明悟道》。

为参加贵州省第八届少数民族文艺会演,《阳明悟道》主创团队再次潜心改编,新增“三札酬谊”“灵博象祠”两场戏,不仅融入了民族元素,更展现出贵州多彩文化的交融与互鉴。

贵州京剧院相关工作人员说:“能取得今天的成就,源于一遍遍地打磨与提升。”三十年光阴流转,团队历经无数次的排练、修改与提升,终将《阳明悟道》锻造成一部兼备思想性、艺术性的精品之作。

一出好戏,离不开时间的淬炼;一段悟道,映照的是数代文艺

工作者对艺术的坚守与求索。《阳明悟道》不仅是对历史人物的致敬,更是对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践。

破界融合 一出好戏留住人

“心性大道,知行合一。贵州有灵,吾道成矣!”极富张力的念白穿透剧场,仿佛一道光劈开沉寂——王阳明回首半生遭际,终于打开心学之门时的激越之情,被贵州京剧院演员詹志凯演绎得惟妙惟肖。

台下静默片刻,随即掌声雷动。这位有二十多年戏龄的京剧演员,首次借鉴话剧“由内而外”的表演方式,不再只靠程式化的动作,而是真正走进王阳明的内心世界:在那个偏僻、潮湿的贵州龙场,如何于困顿孤独中叩问天地,洞察人心,最终喊出“知行合一”。

从“格物致知”到开创“知行合一”的心学体系,王阳明思想影响至今。如何用京剧展现这位思

想巨匠的内求之路?

“在创作之初,我们首先考虑的是,这样一出两个小时的‘大文戏’,如何让观众坐得住、听得进、有共鸣?循着这个方向,在唱腔和音乐设计上力求做到悦耳动听,选用了古琴曲《平沙落雁》和昆曲《牡丹亭》的元素,在音乐和唱腔中反复出现。”贵州京剧院副院长、该剧音乐总监张明玮说。

打破边界是《阳明悟道》做的第一件事。音乐上,该剧采用京剧现代戏的做法,与西洋管弦乐队合作,使得整体音乐更富层次、更具气势。琵琶、古筝、箫与京胡交替出现,既新潮,又未离根本。该剧还借鉴话剧、歌剧、舞剧等丰富的表现形式,注重把角色的内心“外化”出来。人物不再脸谱化,情感变得更细腻、收敛,也更动人。

“《阳明悟道》的独特之处,在于它不追求叙述王阳明的一生,而是聚焦阳明先生悟道这一环节。”钟海介绍,多种艺术手法的融合,正好贴切地呈现这一内心历程,不仅延展了舞台的层次,也让王阳明的形象更加鲜活而立体。

自首演以来,《阳明悟道》已在十几个城市演出70多场。贵州京剧院工作人员表示,该剧最令人欣喜的是“留得住人”。“留得住人”的原因,不只是时间的积淀,还有破界融合的新意。

黔韵入戏 多彩贵州声自远

“月亮太阳亮悠悠,不为恩来不为仇。假如要把恩仇记,天黑不见手指头。”在《阳明悟道》的舞台上,少女龙珠一段明快的唱词,地道的京腔里,融进了苗族歌曲的奔放旋律。这段唱,既传统,又生动,台下观众掌声不断——原来京剧还能这样“灵”。

这不是偶然的设计。《阳明悟道》整部戏都在做一件事:让京剧与贵州多彩文化融合。用京剧的艺术语言,讲王阳明悟道的故事,也讲黔山黔水养育的人与情。更值得一提的是,剧中大量汲取贵州民族音乐与舞蹈,让传统戏有了地域温度和当代的呼吸感。

(下转2版)