

守正创新整改戏

——简析川剧折戏《苏三起解》

□刘兴明

近读耄耋之年的表演艺术家夏庭光记录整改的川剧折戏《苏三起解》(载《川剧与观众》报2022年10期),心中为之一喜,感受油然而生,现写下与读者分享。

感受之一:精。川剧《苏三起解》又名《洪洞县》,系《玉堂春》一折。取材于明代冯梦龙《警世通言·玉堂春落难逢夫》。内容是:苏三自王金龙去后,矢志不接一客。被鸨儿计卖于山西富商沈燕林作妾;沈妻皮氏与赵监生私通,毒死沈,反诬告苏三;县官受贿,将苏问成死罪。解差崇公道奉命押解苏三自洪洞县赴太原复审,途中苏诉说遭遇,崇加以劝慰,且收苏为干女。

改本首称其“精”,是因为老本有崇公道先去牢狱与狱官办理苏三交接手续,又相互玩笑不断,再押解苏上路,显得哆嗦累赘。现改本删除去牢狱过程,开门见山,单刀直入,崇上场三言两语叙述苏冤案经过后,即押苏从洪洞县城门口出发至太原城下之经过,使戏中的人和事沿着故事内容发展;结构紧凑,一环接一环,一节扣一节,层次有序,剧情清清楚楚,明明白白,毫无拖泥带水之弊。全剧词白亦言简意赅,文采飞扬,不乏乐趣,充分展示出整改者的清晰思路和在传统文化中寻找人生价值的理念。

感受之二:趣。这里所说的“趣”,并不是单指嬉笑逗乐,更非哗众取宠和玩弄庸俗的噱头,而是指与戏情戏理相融的旨趣、情趣和意趣。剧中崇公道代苏三去城门外客棧寻客商,带信南京找三郎一事,其他剧种处理多为崇行坐左、右台口,向(内场)房老板询问一句“掌柜的,你这里的客人有往南京去没有?”内白答:“往南京去的前三天都走啦!”然后,崇原话告苏就算完事。现川剧改本则继承化用了传统技法“大跨一步”表演,且剧中人有“跨

腿左转”(干大锣“铛”)和“跨腿右转”(干大锣“铛”)的喜笑动作展示,不仅形象生动的表现了崇助人为乐的精神,又强化了喜剧效果,给戏增添了

不少趣味。这里的“趣”,既调节了舞台气氛,又使观众从滑稽、可笑中产生兴奋、惊论和喜悦,从而获得审美情趣上的特殊快感。

感受之三:奇。老本结尾有崇对苏说“……看见没有?离省城太原不远了,戴上刑枷,该进城啦!”苏即戴枷与崇同下。现川剧改本的结尾是:

苏三:干爹,把枷给儿女戴上。
崇公道:是该戴枷了。(自戴)
苏三:(惊)干爹,你这是……
崇公道:老汉就是要让太原城的父老乡亲看看,我这个吃了几十年衙门饭的老解差,甘心情愿为我干儿女戴枷。你这个不戴枷的囚犯人,定有白不白之冤!

苏三:(激动地)干爹!(双膝跪,磕头)……(崇哈哈大笑后拂苏同下)

这样处理,既表现了崇公道善良、正直、大义、抗恶、敢为的洪洞县“好人”形象,又深化了主题,巧妙地把戏推向高潮,给观众带来了无限遐想。这个崇自戴枷的细节描写,可谓再创了个川剧“第一”。从某种意义上说,它与川剧《白蛇传》中小青之“忽男忽女”、韦陀之“踢慧眼”、紫金铙钵之“变脸”等的处理一样,以形象揭示深层人性的内蕴,具有独特的美学意义。

需要着重指出的是,川剧《苏三起解》在老本大幕《玉堂春》中并非重点场次,仅“过场戏”而已。但经夏老守正创新整改后,不仅成为一折有思想、有情节、有人物和有看头、有听头、有想头的精彩小戏,而且从一个生活侧面挖掘和开拓出了有意义的主题。说明繁荣戏曲创作“三并举”方针之一的“整理改编传统戏”,大有搞头,大有挖头,大有写头!

渝州早年的川剧界有一位鲜为人知的丑角表演艺术家,同行和玩友都习惯叫他罗怪物。此人,姓罗名清明,1878年生于四川成都三桥南街。罗清明少年时,离开贫寒的家庭,上川戏班学艺,后入1901年创办于自贡的巨字科社深造,科名罗全臣,学小丑,业师邓汤圆。出科后,他仍用原名。辗转缺艺于贵州、重庆,以及下川东一带。在重庆,他曾先后搭过神仙茶园、悦和茶园、东舞台、一团戏院、又新大戏院(后为重庆剧场,现已不存)等戏班。他是1917年创办重庆裕民科社的“十大领袖”之一,为川剧培育“裕”字辈的杰出人才贡献了力量,付出了不少的心血。罗清明所演剧目十分丰富,尤其擅长一批襟襟丑旦工的喜剧。

罗清明为什么又叫罗怪物呢?原来是 he 脑壳大,头顶蓄一撮毛,头部四周剃得精光,额突、脸长、眉短、眼睛圆,下巴特别尖,身材瘦矮,肚儿鼓圆,其长相和修饰颇有点儿怪。他坐滑杆(旧时一种原始的轿子,前有吊起的脚踏板)也与众不同,乘客坐滑竿不是坐,而是仰躺状,与乘轿不同。他坐滑竿身不仰卧,足不踏脚踏,屈腿而坐。他在茶馆喝茶,臀部从来都不沾座位,而躬身弯腰脚踏于高板凳上,对旧社会三教九流的下层人物,他常常凝目注视,仔细揣摩。如茶社提长嘴壶的堂倌,酒楼饭店跑堂的公师,药铺捡药的抓抓匠,成衣店的裁缝,卖瓜子、花生和摆烟摊的小贩,街边的补锅匠、补缸匠、补碗匠、挑葱卖蒜的乡巴佬,算命卜卦的瞎子以及讨口叫化的乞丐,化缘的僧道,还有那些吊儿郎当的警察,歪戴帽儿斜穿衣的浪龙等等。他把这些人的语言、行为甚至一颦一笑都听在耳里,看在眼里,记在心里。有时还当场模仿某一个动作,学某一种腔调。有次,偶遇一位唱“过街玩友”(在街上自娱自乐)的盲人哼着川剧的腔调到茶馆喝茶,他便移步近身学着盲人玩友的举止神态,跟他喝茶了一上午的龙门阵。盲人玩友走时,他还找了一根竹棍,蒙瞎眼人陪他走了几条街。不认识罗清明的人,硬把他当成了瞎子。

他极爱好评书,听时专心专意,目不转睛地盯着说书人脸上的表情和手上的动作,扇儿的开、关、转、舞的玩弄,以及惊堂木轻重缓疾的敲打。罗清明听书听到入迷之处,评书先生上面讲,他在下面放声学,弄得其他听众哈哈大笑,也招来一两句呵斥骂骂。

他在生活中也有点怪。受艺于罗氏门下的弟子有几个学习丑角的,虽喜欢老师的襟襟丑戏,也加倍刻苦钻研,总

搞滑稽怪丑的罗怪物

□夏庭光

认为得不到个中卯窍,捉不到戏中腰子。常常向老师请教:“师傅,我们演起总不及老师自然,也莫得老师中洋,不晓得是哪个的?”罗清明总是笑嘻嘻回答:“光跟我学不得!一个把把吃不饱,一个师傅不成。还要到街上去学!”

罗清明长相怪,生活怪,教徒也怪,演戏自然离不开一“怪!”

他演《补缸》《裁衣》能将大钵代替的缸,釜代替的尺用“活”。他将补缸的活路、裁衣的程序模拟得惟妙惟肖。不仅一般观众说他演得像,就是看过他演《补缸》《裁衣》戏的补缸匠、裁缝师傅都夸他做得硬是那么一回事,甚至怀疑他做过,至少学过这个行当。

他演《拾黄金》,能细腻刻画出叫花子捡到黄金时的狂喜心情和突然发财后想入非非的心态。演《收瘟龙》,他不戴神盔后扇,只将耳鬓发顶上的龙嘴套在脑端的一撮毛上,插翎子一支。演时,则模仿黄蜂的扭曲摆动,再揉进木偶身法,活脱脱再现了由黄蜂修炼而成的瘟龙的本来面目。演《出北关》,他操一口川北土话,风趣幽默。敲诈勒索过关人可降到只要一包水烟钱的可笑地步。欺头吃不饱,马上变脸耍公事办公办,塑造了一个又可怜、又可笑、又可恨的小差狗子。《李七起解》的解差,他演得气势汹汹,外强中干,欺弱怕硬。

在彪形大汉因犯李七的拳足下,他可以对犯人李七喊爹喊老子,喊爷爷,跪地磕响头。观众看了罗清明台上演得活灵活现的解差、小差狗,会自然联想到当时社会上的那些欺负老百姓的滥警察,可憎可耻的肮脏行为。怪不得某监狱的看守长官在又新大戏院看了《李七起解》亲临后台大兴问罪之师:“哪个叫罗怪物?”“我就是——怪物有啥事?”罗清明见来者洋歪歪,颤威威样儿,出言不逊,嘴巴又贱。故意将“怪物”与“有啥事”紧连一起,成了“怪物有啥事”。看守长官训话般地说:“今天这个戏,二天再惩你不成,老子喊两个丘八把你毛了!”“有本事!”罗清明举起大拇指笑嘻嘻地补了一句:“你碰到李七李大爷,还不是跟我演的解差一样。”看守长官吹胡子瞪眼睛,莫可奈何地说:“你娃真是个怪物!”

罗清明擅于塑造戏中人物,尤其是那些阴阳怪气的差役形象,也就是四川人习惯说的怪物。因此,喜欢他演这些角色的观众,反其意而用之,赠他一个怪物的称号。罗清明感谢“衣食父母”的热爱,更珍惜这个来之不易的绰号,时时磨炼舞台上那些怪物角色,处处精益求精,让这些人物怪得有嚼头,够回味。他便将“罗怪物”作为艺名了。

忆川剧表演艺术家陈书舫

□余琛

刚进四川省川剧学校学习的时候,学校的领导和老师们就常常给我们讲到许多前辈艺术家们高超的技艺和他们做人做事的高尚品德,其中一位就是德艺双馨的著名表演艺术家陈书舫老师。20世纪五十年代她就是全国人大代表,所以常听人叫她:陈代表。还听说她不想脱离群众,主动提出让自己工资降一级,由一级降成二级。在那个普遍工资还不高,一般人每月只有几十块的年代,这是多么的可贵!我看过她很多演出,不仅旦角戏演得好,声色色俱佳,反串小生如《山伯送行》《赏夏》等戏也深受观众们喜爱。除了看她的传统戏,60年代观她的现代戏《江姐》更是佩服得五体投地,用现在的话说就是心中崇拜的“女神”。在我幼小的心灵中,对陈书舫老师是一种仰视、敬畏和远距离的欣赏。

1974年,省委宣传部、省文化局组建样板戏《杜鹃山》剧组,我有幸被选中在剧中饰演女兵,兼一个小孙女的角色,要知道在那个特殊年代,能进入剧组参加排练是多么不容易,既是一种荣誉,更是一种登上舞台的幸福之感。最让我兴奋的是与陈书舫老师同在一个剧组,同台演出,我是她身边的小兵,她演杜妈妈。有一场戏是我们上山,这段戏她有几句念白,要求在音乐节奏中完成,一个节奏都不能错,这对于常演传统戏,节奏任由演员自己掌握的老演员来说,是有难度的。但是陈书舫老师是那样认真,我与她早早候场,她全神贯注,为了这几十秒的戏,她付出了演一个大戏的精力。当时我比她还

紧张,终究是老艺术家,功夫在身,加之平时排练十分认真,陈书舫老师非常好地完成了这场演出,这种对艺术精益求精的态度我至今难忘!

1983年全国恢复传统戏,中央宣传部在北京举办中国第四届戏曲演员讲习会,特聘川剧大家陈书舫、阳友鹤、袁玉莹、陈全波、李笑非等为讲习会的所有学员授课,传授川剧知识。我有幸成为陈书舫老师的助手一同前往北京,住西苑宾馆。当年全国各剧种的学员们,如胡芝凤等都已成为当今各剧种的艺术大家。

几位老师除了授课还要示范演出,他们的演出受到广大学员们的热捧,从早到晚都是热烈的学习场景。书舫老师的住房,每天来讨教学习的学员们络绎不绝,书舫老师也不厌其烦、耐心指教。这届讲习会是川剧辉煌年代的缩影,我身临其境,感受深刻,尤其跟随陈书舫老师学习,作为川剧人,也颇觉荣耀。老师高超的表演艺术,传承的优秀剧目都成为了经典,老师做人做事更是我们学习的榜样!

记得当年我们是在成都市影剧院正式演出,演出时,我与她早早候场,她全神贯注,为了这几十秒的戏,她付出了演一个大戏的精力。当时我比她还

左:余琛 中:陈书舫 右:陈雷

与川剧表演艺术家陈书舫1983年在北京

川剧传统盔帽系列——女帅盔

□邱粟杨

川剧传统盔帽——女帅盔,造型和装饰方法源于清代,是现各剧种中少见的清代装饰方法的盔帽,造型为独体配副耳的七指形面额,造型年代为晚清民国,为左右小、中间大的独体配副耳式结构,造型上属于川剧“冠”“盔”“帽”“巾”四大类中的帽类,材质上属于硬帽类,主要的材料有蚕丝绒球、白令纸、各型珠、亮片、各型铁丝。色彩上各色均有,常用有大红、粉色、蓝色、绿色、白色、黑色等。主要的工艺有川剧传统盔帽制作技艺、蚕丝绒球扎制工艺、串珠工艺。整体呈现由大小圆珠串成的珠花组成的七星圆泡,上配一排竖串珠,并扎各色绒球和珠花绒球,共计三排大小不同的绒球依次排列(在20世纪五六十年代,有三排小依次递进的大绒球和三排小绒球组成,结合现今舞台已经优化改良),每层七个,间配蝴蝶形亮片亮珠。额两侧挂睡帽(有说为“吞口”)造型的珠穗,戴时插双翎雉尾,常用于扮演女帅,如《杨门女将》中的穆桂英,《樊江关》中的梁梨花,《梁红玉击鼓战金山》中的梁红玉等,也可用以扮演狐怪仙姬,如《白蛇传》中的白蛇、《川洞观剧》中的白鲢仙姑和《花仙剑》中的芙蓉花仙等。

2023年7月27日

纪念阳友鹤先生诞辰110周年作

□李德书

艺名筱桐凤,大师阳友鹤。鹤与凤同类,展翅高鸣曲。川剧旦角书,传承与教学。蜀都川剧院,党员领头作。卓越艺术家,声名不断续。振兴川剧起,领导小组组。正待展宏图,不幸染沉疴。适才七旬过,艺星即陨落。桐凤出彭州,仙鹤天上乐。

川剧信息荟萃

观众知心朋友

传承文化遗产

推进川剧振兴

川剧與觀衆

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印
主编:杜建华 郭勇 副主编:熊英 编辑部主任:林琳
2023年8月第8期 总第374期
内部资料 免费交流
四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018 号

第六届中国黄河流域戏剧红梅大赛圆满收官 四川青年戏曲演员获得佳绩

陆洪涛表演《西厢》

7月19—24日,第六届中国黄河流域戏剧红梅大赛在内蒙古呼和浩特特市举行。本次大赛参赛作品共涉及京剧、昆曲、豫剧、川剧、秦腔、二人台、漫瀚剧、蒙古剧、吕剧、河北梆子、曲剧等近30个剧种,来自黄河流域的15个省、市、自治区及新疆生产建设兵团的近140名参赛选手,在为期4天8场的比赛中进行了精彩角逐。

由四川省戏剧家协会组织、遴选、推荐的9名青年戏曲演员在比赛中大放异彩,表现优异。最终,四川省川剧院的王梦男、黄海威,成都市京剧研究院的杜思奇,广元市戏曲发展中心的陆洪涛等4人获得一等奖;成都市川剧研究院的罗芳、攀枝花市文化艺术中心的贾雯琳,成都市京剧研究院的魏路明,自贡市川剧艺术中心的

现代戏《红漫巴山》亮相 第三届四川艺术节

由四川省川剧院与南江县文化广播电视和旅游局联合出品,四川省川剧院与南江县光雾山文化艺术中心共同创作演绎的大型现代川剧《红漫巴山》于7月29日、30日亮相第三届四川艺术节精品剧目展演。

四川艺术节是全省最高水平的综合性文化艺术活动,每四年举行一届。本届艺术节以“艺术的盛会、人民的节日”为主题,以成都为主会场,在南充、绵阳、巴中、宜宾、德阳、凉山等地设分会场,举办开闭幕式、剧目展演、文艺评奖、成果展览、演艺博览会、专业艺术赛事、区域交流活动、艺术走进生活等系列等30多项活动,组织演出包括四川省文华奖参评剧目在内的优秀剧目55台,还将推出系列惠民文化艺术活动,开展“百县百戏”“万众看戏”“大众评戏”等活动。

(四川省川剧院)

近期,四川省艺术研究院国家级非遗项目“川剧音乐艺术调查”项目组赴泸州,自贡进行调研。项目组先后走访了川剧“泸州河”“资阳河”有代表性的资深鼓师、琴师和作曲家等,对两个流派各自的艺术和表现,特别是音乐上的独特技艺和艺术特色,以及历代传承、发展、现状等方面,作了较为详尽的口述资料收集记录。

为有效保护传承和普及推广国家级非物质文化遗产川剧,四川省艺术研究院联合四川省川剧理论研究会音乐专业委员会专家团队和专业机构,对川剧河流派的音乐艺术特色展开调研工作,为川剧音乐理论研究留下珍贵资料。据悉,该项目作为系统工程,已成功开启两届。(晓翎)

泸州市非遗所馆藏的“泸州川剧”调查时期演出剧目部分光碟

王佩,四川艺术职业学院的梁浩龙等5人获得二等奖。演出现场,各剧种演员同台竞技,充分展示各自剧种的独特艺术魅力,为广大观众倾力呈现了一场场着力弘扬中华优秀传统艺术和彰显时代精神的戏曲艺术盛宴。

作为黄河流域最具影响力的戏剧盛事之一,中国黄河流域戏剧红梅大赛自1997年首次举办以来,已经成功举办六届。大赛聚焦灿烂的黄河文明,以戏剧艺术的形式讲好中国故事,弘扬中华优秀传统文化,通过舞台艺术的交流与碰撞推动传统中华戏曲文化的传承与发展。7月24日晚举行了隆重的颁奖晚会和会旗交接仪式。第七届中国黄河流域戏剧红梅大赛将于2024年在甘肃举办。

(四川省戏剧家协会)

7月27日上午,四川省剧目工作室(四川艺术基金管理中心)组织召开“四川艺术基金2024年度资助项目申报动员培训”视频会。各市(州)文化和旅游局基金工作负责人以及来自省内文艺院团、艺术类高校、民营文化机构、社会

四川艺术基金2024年度资助项目申报动员暨2023年度资助项目立项培训视频会议召开

匹配资助和社会资金进入,不断激发艺术机构和艺术工作者开展艺术创作活动的积极性。把握时间节点,查漏补缺、全力以赴、精心打磨,切实提高申报质量,实现基金申报数量和质量上的“双提升”。

当日下午,省剧目工作室(四川艺术基金管理中心)组织召开了四川艺术基金2023年度资助项目立项培训视频会议,73个资助项目的负责人、财务负责人及相关人员参会。会上介绍了四川艺术基金2023年度立项资助情况,强调立项不是终点,而是创作生产、传播推广和培育人才的起点,一要严格落实主体责任,切实履行合约;二要充分发挥财政资金使用效益,保障项目后续推进;三要高度重视绩效评估工作,做好绩效自评和配合做好第三方绩效评估,加大基金资助项目的宣传推广。(四川剧目)

团体艺术工作者等300余人参会和观看会议直播。

会议指出,从2020至2023年,全省共有325个项目获得立项资助,撬动市(州)财政及社会资金投入超9000万元,极大地激发了全省艺术创作与艺术活动的积极性,充分发挥了基金的孵化、引领、示范作用。同时,会议要求一是高度自觉,严格把关。各市(州)文化和旅游局要建立健全对项目申报、监管、宣传的工作机制。二是认真研究申报,重立项、重结项。2024年四川艺术基金在资助额度、申报条件等方面做了相应调整。三是以政策文件规范地方。

四川艺术职业学院举办外国川剧学生教学公开课

腔选段以及戏曲舞蹈等节目。白爱伦是四川大学访问学者,现美国威斯康星大学博士在读。白爱伦在川大听完传承人肖德美的公益讲座之后,主动向他拜师学艺。学习川剧之后,白爱伦更是将其博士论文拟定为以《白蛇之变》,意在以川剧《白蛇传》为例,研究川剧剧本地方文学特色。白爱伦也是继苏珊·马克、白灵芝后第四位到川艺拜师学艺的外国友人。汇报演出结束后,出席活动的领导及专家还专门进行文化交流座谈,对如何发挥艺术高职院校文化传承创新功能,推动川剧艺术交流传播等进行了积极探讨,进一步提升了教学公开课的意义。

(四川艺术职业学院)

四川省剧协制订培养戏曲“小梅花计划”

7月21日,由中国戏剧家协会、安庆市人民政府主办,《中国戏剧》编辑部、黄冈市文化和旅游局承办,黄冈艺术学校执行的第二届“中国戏剧小梅花人才培养与发展研讨会”在湖北省黄冈市隆重召开。中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉,中国剧协副主席、秦腔表演艺术家、二度梅花奖获得者柳萍,中国剧协分党组成员、副秘书长王春梅,中国文联戏剧艺术中心副主任王之茵与中国剧协相关部门负责同志、全国省级剧协负责同志出席会议。四川戏剧家协会秘书长杜林、副秘书长周竟江参加了此次会议。

中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉对会议进行了总结,他充分肯定了中国戏剧小梅花相关工作的开展情况和各省市分享的人才培养经验,并对下一步“小梅花”相关工作进行了指示和部署。

(四川省戏剧家协会)

四川省戏剧家协会秘书长杜林发言

在寓教于乐中展示川剧的独特魅力。沈铁梅告诉孩子们:“艺术成长之路有苦有甜,重要的是不能畏惧困难,要坚守、坚持、保持定力”。是金子总会发光,她希望孩子们在川剧的艺术空间里提升美学素养,打开想象之门。

《给孩子们的大师讲堂》是中国宋庆龄基金会与腾讯共同打造的一档面向青少年的知识扩展类公益项目。栏目着眼于供给优质科普内容,围绕科学技术、卫生健康、历史文化、美术艺术和体育运动五个方向,连接科学家、艺术家、时代楷模等名家名家,为青少年讲科学故事、谈艺术文化、分享成长经历,树立正向、多元的人生榜样,激发他们对不同领域的兴趣和向往。自2021年9月1日启动以来,目前已制作和收录国内外81位名人名家,共计139集讲堂内容。

创造美。在美丽的时代领略“艺术中国”。

在“台上台下,体验川剧艺术的多维美学”单元中,沈铁梅带孩子们欣赏川剧,讲述川剧的衬托之美、跌宕之美和“寓悲于喜,以喜传悲”等表现手法,详解“川剧三气”:人气、猴气、仙气。

(重庆市川剧院)

“泸州河川剧”元素 闪耀西博会

“泸州河川剧”元素 闪耀西博会

6月29日至7月3日,“中国新时代·西部新征程”第十九届中国西部国际博览会在四川成都举办,省级非物质文化遗产代表性项目“泸州河川剧”艺术文创产品在泸州主题馆展出。

大会现场,富含泸州地方元素的川剧唱机、蝴蝶画、油纸伞、书本灯等非遗文创产品吸引了众多国内外参观者驻足欣赏,通过讲述泸州故事,展示泸州传统非遗技艺,为观众增加互动体验,对外宣扬泸州多彩的人文魅力和深厚的文化底蕴。此次活动以展为媒,不仅为泸州非遗文创开发拓宽了宣传渠道,扩大了市场潜力,更进一步激发文旅消费新动能,助力融入成渝地区双城经济圈建设。

(泸州市非遗所)

沈铁梅开讲《给孩子们的大师讲堂》

川剧,是巴蜀文化重要的组成部分,具有极高的艺术鉴赏价值。传承川剧技艺,弘扬巴蜀文化,对于我们川人坚定文化自信,厚植家国情怀都有着极其重大的意义。今年,是省委提出“振兴川剧”的第 41 个年头,近年来,我省文化部门与相关艺术团体组织开展了多种形式的川剧全国巡演、川剧比赛、川剧文化展览,让川剧的影响力不断扩大,对川剧的传承发展取得了很好的宣介推广效应。无论是《目连救母》(玉替记·秋江)《白蛇传》等传统剧目,还是《巴山秀才》《死水微澜》《草鞋县令》全新的编演演绎后,也取得了优秀的奖项与良好的大众口碑。当前,随着时代的快速发展,文化环境也日趋多元化。不同文化领域的跨界融合逐渐成为了一种文艺新“潮流”,这种文化现状因其紧密结合时代发展与当下年轻群体的审美观,逐渐受到了不少年轻观众的青睐与追捧。从某种程度上讲,这种创新形式对于大众对传统文化的关注度能够起到一定的推动作用。

然而,对于川剧的全面振兴,仅举办“宣推活动”也难以存在扬汤止沸的“膨胀热度”风险,对于长远传承与弘扬优秀传统文化不能从根本上解决问题。且随着演出条件的不断完善,各类宣推演出场所多见于“大剧院”“音乐厅”等高端艺术场所,宣传形式也多是通过电视媒体、互联网等媒介,而街头巷尾、田间地头等民间场所很难寻觅到川剧的踪影。这种现状不但不利于川剧艺术在民间的广泛传播,反而

振兴川剧应以民众视角为出发点

□张大卫

让川剧和大众产生了无形的距离感。与此同时,随着川剧艺术的不创新,传统川剧表演剧目与形式也面临着日渐流失的问题。长此以往,新派川剧在取悦新观众的同时,传统川剧剧目的传承与发展必然会在这种“新潮流”的冲击下逐步弱化,与此同时产生老观众流失的问题,这些问题都值得引起广大川剧工作者的高度重视。昆高梆弹灯,唱出世间百态;生旦净末丑,演绎喜怒哀乐。川剧,来源于民间,也更应该回归到民间。千百年来,川剧艺术以其独特的“接地气”的艺术魅力深受川渝百姓的厚爱。换句话说,艺术的流传离不开群众根基,只有广大人民群众喜欢的艺术作品,才是真正的好作品。传统戏曲的振兴离不开广大文艺工作者的努力,更离不开广大人民群众的支持与厚爱。川剧艺术需要传承,川剧观众同样也需要传承。如今,川剧不仅需要“进学校、进社区、进企业”,还应真正正地走进老百姓的日常生活当中。川剧工作者无论在艺术创作,还是日常演出中,一方面需要与时俱进,持之以恒采用多种形式传承弘扬川剧文化;另一方面,应提升自身文化素养,在台上,“唱念做打”奉献精彩剧目;在台下,“俯下身子”了解戏迷需求,以广大老百姓的生活为出发点,传承并创作出老百姓喜闻乐见的好剧目,把“戏台子”真正搭建老百姓的家门口,既培养新观众,又留住老戏迷,让千万川剧爱好者近距离领略川剧这门传统艺术的风采,切实让“川剧振兴”实现“川剧全民振兴、全面振兴”。

现手法,增强观赏性及审美效应。但该剧最令人眼前一亮的,当属小生褶子及旦角绫子功法的运用。剧中,遇裴、玉碎、鬼怨、幽会、放裴、惩奸等几个重要情节,皆是展现川剧技艺演剧的精妙之处。精湛的表演技艺,随着剧情发展而巧妙变换,故事情节的跟随人物情感层层递进,观众在凄婉高昂的舞台表演时空中,体味一出富有民族大义的爱情剧作。

以“褶”述情

川剧老艺人常讲:“戏无情不感人,戏无理不服人,戏无技不惊人”。这句话充分说明了程式技巧在川剧表演中的重要性,也道出了川剧小生褶子功的表演特点。在《遇裴》这段戏中,裴禹与慧娘初次相遇,二人情投意合,裴生出了川剧小生褶子功的表演特点。在“遇裴”这段戏中,裴禹与慧娘初次相遇,二人情投意合,裴生出了川剧小生褶子功的表演特点。在“遇裴”这段戏中,裴禹与慧娘初次相遇,二人情投意合,裴生出了川剧小生褶子功的表演特点。

“《红梅记》剧情介绍的是,南宋末年,权臣贾似道垂涎逃难女子李慧娘的美色,欲纳为妾,慧娘不从,与偶然相遇的书生裴禹一见钟情。贾似道怒而将其杀害,并蓄意谋杀裴禹将其诬入府中。李慧娘一心挂念裴禹,死后化作鬼魂与裴禹相会,并救他逃离贾府。由于情理中保持各人物角色的个性特点,剧中有意运用如川剧绝活变脸、藏刀、魔烛等演技表

细腻传神 借动河山 ——新创川剧《还我河山》中秀嫂子、颜三慎形象浅析

□李文廷

大幕开启,王天祥及众人在朝天门码头遭遇日军空袭,乐池里鼓声阵阵模拟着炸弹的声音,台上烟雾弥漫,众人卧倒,剧场瞬间陷入一片黑暗,原本有些失落的情绪被炸弹声和浓烟驱散,一下子对这部戏来了兴趣。一个多小时下来,我的情绪一直随着剧中人物起伏,甚至几度热泪盈眶。《还我河山》整部剧无论从舞美设置、服化道还是表演、配乐等方面都很出色,但我在这里想谈谈其中的两个主要人物的塑造——秀嫂子和颜三慎。

先说秀嫂子。秀嫂子本名王余秀,是盐商王天祥(王四爷)的妻子,抗日青年王染海的母亲,一位泼辣坚韧、精明干练的女性。在遭遇丧夫之痛和儿子背母从戎抗日一系列事件之际,秀嫂子独立支撑起王四爷留下的天祥堂,卖地、卖盐井,誓要筹款买飞机炸鬼子,为夫报仇、为国家雪恨。秀嫂子的扮演者曾宁,甫一出场就让观众感受到这个角色

的干练与沉稳,与颜三慎在退井事宜的周旋,充分显示出角色爽直的气质。后来得知丈夫遇难,演员所展现出来的悲痛之情通过表情、声腔、身段全方位展示给观众,尤其是与亡夫隔空对话的一段戏,唱腔圆润细腻,情绪把控精准,从悲恸到愤怒,再到毅然决然誓要抗日报仇的情绪变化,全在一段段唱词中展现,让观众同角色一起悲、一起怒、一起热血沸腾。后来,在与胡查理(胡光大)和众盐商关于经商和爱国论的争论以及售卖河山井的过程中,秀嫂子又展现出明事理、懂变通、识大体的巾帼风采,依旧显示出干练沉稳的气质。曾宁凭着自己精湛的演技,让秀嫂子成为该剧的一大亮点,其人物形象饱满而极具张力,赢得了观众的掌声。

李慧娘,廖尽忠三追三赶戏时,运用端梳、蹲步弹棒等技巧表现裴生惊慌失措、恐惧的心态,并以褶子配合慧娘的绫子,将剧情发展

精湛技艺 深蕴情理

——评川剧《红梅记》

□尹德锦 朱睿雯

推向高潮。裴禹和慧娘在剧中多次呈现双人舞蹈造型,淋漓尽致地体现了二人至死不渝的忠贞爱情。

演员在情理中表现技巧,将褶子与身体和情感化作一个整体,并由这个整体呈现舞台表演。看似在炫技的同时,每个动作都符合剧情发展,符合人物性格,使得技巧与情理互相包合又互相衬托,根据故事情节的递进,有序地表现出了川剧小生繁复的褶子功。

活“绫”活现

剧中李慧娘属于川剧旦角中的鬼狐旦。鬼狐旦是独具川剧特色的角色行当,川剧舞蹈技巧的运用都集中体现在这一行当中,鬼狐旦集中表现人物的妖气、仙气和灵气。周慕莲先生曾指出,鬼三娘的演在于五个字“快、灵、惊、诈、疑”。灵是指节奏,惊、诈、疑是指神态。邓树先先生总结鬼狐旦的表演特点是“处处猜疑步步惊”。由于鬼狐旦特殊的角色身

再说颜三慎。一位民国时期的盐商,其名字就暗含玄机。“颜”谐音“盐”,而《论语·述而》曾说孔子有“齐,战,疾”三慎,“齐”在这里通“斋”,因此“三慎”是指:慎重对待斋戒、战争、疾病。颜三慎的形象也正是围绕这“三慎”进行塑造的。作为盐商,颜三慎的身上充满了商人唯利是图的特点,这与“慎”的精神似乎有些矛盾,但他丧妻后一直不另娶,一心培养爱护自己的独生女丹桂,这不正是“慎齐(斋)”的表现吗?颜三慎一心想通过河山井大赚一笔,不料人算不如天算,七年死活不出油的河山井在退井后大放异彩,气得颜三慎大病一场,从此心态产生了微妙的变化,此乃“慎疾”。颜三慎一开始就是彻头彻尾的商人,然而经历丧女之痛后,他的心态再次发生变化,从吝嗇抠门唯利是图,变成了和秀嫂子一起同仇敌忾、誓死抗日。颜三慎从不信日军会轰炸到自责,从对捐款抗日抵触,到坚决抗日、慷慨解囊的转变,正是“慎战”的表现。扮演者刘开逸抓住了颜三慎的几次思想蜕变,用他扎实的川剧功底,塑造了这样一位民国盐商的形象,油滑奸狡在商言商,对女儿丹桂的无限宠溺,面对大是大非的幡然醒悟,每个阶段刘开逸都用不同的表情、动作和腔调,展现出颜三慎不同的心绪和情感变化,使颜三慎这个角色丰满地立在舞台上,让观众看到了一个慈父、一个商人、一个爱国仁人的形象。刘开逸将颜三慎得知山河井出险后的气恼懊悔表演得细腻到位,通过眼神和一些细微的肢体动作来表现其对女儿丹桂深沉的爱,特别是在丹桂遇难后,刘开逸用凝重的步伐抱着女儿走下台阶,与女儿展开隔空对话,那种悲恸和愤怒与秀嫂子如出一辙,眼神、唱腔、身段无不精准到位,同样也让现场观众一片唏嘘,暗自垂泪。

《还我河山》剧名具有双关隐喻性,既是剧中自贡一口名为“河山”盐井的直接体现,又以精忠报国的岳武穆事迹暗喻了自贡人民奋起抗日、保家卫国的决心。剧作本身则立足四川本土地域(自贡)文化,用原汁原味的川剧搭配现代化的舞台效果,为观众呈现出一出饱含爱国情怀的现代川剧大戏,是传统与时代的有机结合,体现了现代川剧的传承与创新,从演出的效果来看,得到了广大观众的认可和喜爱,是一部不可多得的现代川剧大戏。

部表演,使得鬼魂形象神态逼真。后到“放裴”戏,李慧娘回身叩门,刀花转身,双绫飞舞,再结合身韵拧、腆、空腰的变化,急速回身,四处查看周围有无前来追赶之人,更强调了鬼魂的惊、诈、疑。之后,李慧娘、裴生与廖尽忠三追三赶的部分更是精妙,演员没有台词,仅是通过做功展现——绫子配合舞蹈动作与各式技巧,演员以精湛稳固技巧功底推动剧情发展,使人物形象更加鲜明立体。

《红梅记》将戏曲歌舞化的审美基因完美传承,从编排、唱腔、程式等各方面入手,结合川剧本身极强的舞蹈性将其完美展现并加以提升。遇裴、玉碎、鬼怨、幽会、放裴、惩奸等多个重要的部分,都是对戏曲歌舞化的创新发展,既渲染了全剧的情境意象,又体现出了川剧美之精华。特别是“幽会”和“放裴”两场中的程式技巧和人物情感的巧妙融合,更充分展现了李慧娘与裴禹悸动的内心和无法压抑的情感,故事情事越是临近高潮部分,程式技巧越是精湛亮眼,不仅将人物刻画得细腻入微,也在情理中突出了川剧小生和旦角的程式动作和身段。

《红梅记》通过对念白、唱词、程式、舞蹈的合理编排,对音乐、舞美、灯光、服装设计精心打造,谱写了一首人鬼情未了、缠绵又婉转的浪漫诗。

川剧信息荟萃 观众知心朋友 传承文化遗产 推进川剧振兴

《川剧人生》征文 成果累累

1988年3月,曾祥明从凉山昭觉县调回了他的祖籍江北区(今渝北区),也改行到政协从事文史工作。对川剧的熟悉,使他开始了戏剧小品和曲艺的创作。由于他有川剧的涵养、对舞台熟悉、文学功底扎实,所以出手不凡,刚开始创作的“吃得杂”“踩得烂”的人(二)——曾祥明印象记

20多年来,曾祥明共撰写、发表、出版了川剧评介文章60多万字,他把这些文章编辑为《曾祥明川剧文论》上中下三辑(《粉墨风采》《想到就说》《梨园论道》),存进电脑。近年来,曾祥明又在研究川剧传统剧本,开始撰写《川剧传统戏剧漫谈》(在《重庆文化》与《川剧与观众》报上陆续刊载。要是把他从1977年起,所写作、创作的各种文体的文字总和起来,电脑统计多达260万余字,可以说是成果累累。

他还应川剧名家夏庭光先生举荐,为重庆市川剧院院长中青三代演员,逐字逐句串讲川剧经典剧目。业余川剧爱好者为专业演员讲专业课,搞倒了没有啊?没有!这更能展现曾祥明的两笔财富:文字功底与熟悉川剧,他就是“吃得杂”“踩得烂”人啊!(原文有删减)

王魁 我吩咐之事,你就不要多管了!(下) 王中 这!唉,我家相公平日说话言语温柔,今天怎么面露不悦之色……啊!中状元了! 【内传来迎亲喜乐声。】【四彩旗执旗引相府总管上。】 总管 老院哥请了。 王中 请了,何事? 总管 奉了丞相命,来接新姑爷。 王中 状元府堂上无客,你们新姑爷不在此处。 总管 哎呀,老人家,我们新姑爷就是你家状元公。 王中 (惊)啊!你没有弄错吧?我家状元有夫人了呀! 总管 是呀。你家状元与我们小姐成亲,自然是有夫人了,没错,没错。 王中 你家小姐是谁? 总管 丞相的金童。 王中 何人为媒? 总管 白行高大人做媒。 王中 何日完婚? 总管 接完元府,明日完婚。 王中 难道相府千金甘居妾位? 总管 什么七位八位,我不懂你你说的。 王大喜帖在此,请状元收拾上轿。我们在府外等候!(掀帖与王,率众下) 王中 (惊呆,红脸掉地,向来人追去,复回身拾帖,百感交集)帮【一枝花】走板)霹雳一声震晴天,浑身颤抖心发寒。(帮后重唱)难道说相公真把良心变,一旦富贵忘饥寒。(放腔)到书房问他个水清石现, 【王中“过场”,王魁观书上,与王中相遇,二人对视。锣鼓“大分家”。 王魁 老哥哥。(帮)你为什么怒满胸间? 王中 (冷冷地)哼呀,相公,好笑话呀。方才韩相府差人到状元府来接我们的新姑爷过府成亲,还留下大红喜帖,相公你看。(呈帖与王魁) 王魁 啊!(接帖看)来人还说什么? 王中 今日接过相府,明日就完婚。 王魁 (喜形于色)原来如此。 王中 (观王魁神情后)相公,这新姑爷是谁呀? 王魁 你猜。 王中 我猜不着。我倒要问问相公,这新姑爷究竟是谁? 王魁 我刚才不是说有一桩天大的喜事吗? 王中 相公,我身子硬朗,不怕……

义责王魁 (高腔)

张崇林根据吕仲原原著改编

人物 王中、王魁、张千、总管、四彩旗

【幕前曲喜庆欢欣。】 【幕启。张灯结彩,红光满台。“状元府”匾额在高处闪现。屏风横贯,一桌二椅。】 【中兴高采烈地端茶上。】 【内锣声三下,呼“状元回府”!王中急位位出迎。】 【四彩旗前导,王魁头插官花,身着红袍,跨黄良马,十分矜持地上;王中迎,魁下马入内,四彩旗下。】 王中 (端茶)相公高中头名状元,今天来拜过宗师大人了吗? 王魁 (饮茶)拜过了。(高兴地)老哥哥,你知道宗师大人是谁? 王中 是哪一位? 王魁 就是当朝宰相韩均老大人! 王中 嗨呀!相公满腹经纶,又得宗师大人提携,从此青云直上,前途无量。真是大喜呀!大喜呀! 王魁 (更得意地)这还不算,还有一桩天大的喜事,落在我王魁的头上哟! 王中 啊!相公,还有什么天大的喜事呀? 王魁 这!(猛然警觉)少时对你言说。现在,我要去书房写封书信。你去与我呈三百两纹银来。(下) 王中 是。相公一定是去与焦桂英夫人写信,接她来京团聚。我也快去收拾一下,好到莱阳去接焦夫人。(下) 王魁 (持书信银包)张千快来! 张千 (上)叩见状元爷。 王魁 我此有书信一封,纹银三百两,速去莱阳,照书投递。快去速回,不得停留! (交信和银两与张千) 王中 遵命!(接书信乘马上) 王魁 (持银、包袱、雨伞上)相公,三百两纹银在此,快把书信交我,我去莱阳迎接焦夫人。 王魁 我已取银三百,将书信交张千送莱阳去了。 王中 相公,你怎么叫外人去呀? 王魁 你年纪大了,难经风霜之苦。 王中 相公,我身子硬朗,不怕……

5月24日晚,作为英才学子的我有幸来到成都理工大学观看经典川剧《死水微澜》。我小学曾接触过几年川剧舞蹈,一别多年,当我再次踏入剧场观看一场完整的川剧后,我的认知完全被颠覆了。川剧不是古板生硬、晦涩难懂的,反而是生动鲜活的,让人眼前一亮,足以让在场的观众与剧中角色产生共鸣。我感叹于演员轻盈灵巧的绝活,令人身临其境的表现力,当然,还有每一幕对气氛恰到好处烘托。令我印象深刻的不只是它精彩的剧情,演员优秀的演绎,以及这个剧目背后所折射的时代缩影,但愿我得以窥见一二。

关于“死水微澜”,我有三个层面的解读。 第一是罗德生这个人物在遇见邓么姑这个角色时情感的转变。罗德生是“哥老会”的袍哥,也是个常出没于烟花柳巷的“风流之徒”。剧中他自述,他见过很多不同的姑娘,泼辣的、乖顺的、刻薄的,可却没有一个能使他动心。关于情感,他自己也说“我不喜欢女人,我只喜欢钱”,如同死水一潭。可后来在和邓么姑的相处中,他发现自己对邓么姑产生了别样的情感,如同枯木逢春一般,这是我于“死水微澜”的第一层理解。

接着,这道“波澜”便是邓么姑了。王中 什么,过去之事不要再提了?(激动、冷静、委婉劝说)相公,想想过去有好处呀!(音乐间奏起)你说你不肯失信于韩丞相,可你就失信于那焦桂英。你在海神庙里就对菩萨盟誓,难道你连鬼神也要失信吗? 王魁 我没对菩萨说什么。 王中 你说了的。 王魁 我说什么? 王中 (唱)你说道—— 【前台切光,后区灯亮,“状元府”幻作“海神庙”三字。王魁与焦桂英(替身演员)对神盟誓的“剪影”。 王中 (唱)王魁若是无情汉,下对厚土上对天。高中若把良心变,五雷劈顶尸不全!你亲口对着菩萨说,噫,你不怕报应在眼前呀! 【音响效果,一声霹雳。后区切光,台定点亮。王魁惊骇,吓瘫状元帽,跌坐于地下。 王魁 (帮)神目如雷电,不倾心自爽…… 【王魁惊骇,胆怯,思考,心横“横发过场”(低音锣,“阴锣鼓”由小转大)。(唱)海神只把泽国管,哪管人间女和男。青楼妓女出身贱,怎作夫人伴状元? 王中 (唱)既知桂英出身贱,当初为何又不嫌? 王魁 (唱)我当初为活命才委身伴,我与她无非是逢场作戏玩一玩! 王中 (唱)千言万语劝不转,横了心肠黑了肝。是你这等无情汉,(帮)千年万载骂名传! 王魁 你敢骂我?我要赶你出去! 王中 啊!赶我出府?(一把抓住王魁)王魁呀,王魁!你当初穷困潦倒无人照管,我才苦苦相随。为了你,我不知受了多少苦难?若来若去才苦出今天这个状元来呀!要不是我和那个焦桂英相助于你,你哪能有今天这个状元呀?(帮唱于地) 王魁 (拾起帽)你这老奴才反了! 王中 啊!奴才?我虽是奴才身份,可我的心却是堂堂正正一个人!你虽然戴乌纱、插官花,衣冠楚楚,可你却是一个衣冠禽兽。你的灵魂、心肝才是真正的女才!(揭下头上之帽,唱哟哟伴奏的“昆腔”)苍松翠柏有血性,胜过卑鄙状元身。衣帽脱下来与你……(脱下衣帽抛于地下,怒骂王魁)(白)把衣帽捡起来!你穿上它去相府拜堂成亲!(合帮唱)奴奴才摇尾乞怜!(定格) 王中 (大笑)哈哈哈哈哈…… 【幕落,剧终。

相思难表 梦魂无据 惟有归来是

□成都英才学校高一(二)班曹原睿

罗德生这个人物的反抗精神,以罗德生为代表的反抗清政府、抵抗洋人并试图为旧中国寻找出路的抗争者。清政府腐朽软弱,鸦片侵害百姓身心,八国联军打入紫禁城,民间人心惶惶,官吏作威作福,邪教渗透人心,中国半殖民地半封建程度空前加深。在这样的时代背景下,有像顾天成这样的“墙头草”,也有罗德生这样的民族英雄。只可惜社会的枯朽是百年血英人下各社会阶层共同作用的结果,这样抛头颅、洒热血的反抗也成为死水一潭中震荡而生的波澜,后又归为一片死寂,等待着新生力量掀起更大的波澜。

王中 原来是你。相公呀!你身入朝廷,岂能伴妻再娶?倘若韩丞相知道,其罪非轻吗!相公,你还是赶快退亲吧! 王魁 退亲?你是老糊涂了吗?若要丞相的金小姐,这是多少人想攀都攀不上的好事,你怎么会叫我退亲? 王中 那么焦桂英来了,你用什么回答? 王魁 你说那个焦桂英,她不会来了。 王中 你差张千送去家书一封,纹银三百,她怎会不来? 王魁 这!我给你明说了吧。那不是家书,我写的乃是一封休书! 王中 (大惊)休书?!相公,你这一封休书,三百两纹银,只怕要逼出人命来啦! (小锣鼓,帮唱“前腔”)(帮)一封休书天外传,(唱)桂英热望化冰川。柔肠百折寸寸断,恐她自尽把梁悬。(转快)我将张千来追转,收起覆水好重圆。(欲走) 王魁 (唱)张千乘马已去远,莫作愚人自纠缠。 王中 (唱)我向媒人亲口谈,切莫错把红线牵。状元家乡有家眷,速速退婚免着难! 王魁 (挡住王)白他是好心啊。 王中 (唱)说什么好心一片,那焦桂英许配在先! 王魁 (唱)你不知官场风险,祸与福一念之间。既允婚岂能改变?(白)老哥哥——(放腔)我也是势成骑虎两难! 王中 (帮)说什么两下难,道什么有风险。你分明是借水行舟把船当。(大锣鼓快转慢,大转小)(唱)莫忘焦桂英待你情不浅,莫忘了吗呵卷他整整养活了你这三年。莫忘了风雪中她救你危难,莫忘了喂汤药她烟榻而眠。衣不蔽带不解将咱陪,朝求神晚祷焚香哀告苍天。(前台灯暗,天幕影出焦桂英焚香求神情景。由替身演员作剪影表演)(帮)天啊…… 【王魁似有触动,低头沉思。 王中 (唱)盼相公奋志磨穿铁砚,她伴你苦攻读夜不眠。劝相公应把这是非明辨,须知道滴水恩当报涌泉。似这等贤德女世间少见,你何忍下绝情割断琴弦?求相公(向王魁跪求,放腔)再思量呀。(帮吼)山崩红!腔)心回意转! 【王中跪求,王魁思虑,王魁决意不听,王中愤然起身。 王中 (唱)切莫学负义人惹人笑谈! 王魁 过去之事不要再提了!