

评 点

从话剧《遥远的乡土》看如何讲好中国故事

□文 豪

由步川编剧、傅勇凡导演、江西省话剧团演出的话剧《遥远的乡土》(以下简称《乡土》)是一部诚恳、扎实、耐人咀嚼的作品。

余墨林是编剧浓墨重彩塑造的主要人物。在他的身上,集中体现了中国古代优秀知识分子刚强弘毅、担当道义、拯济天下、克己牺牲的崇高精神,这些闪烁著历史光辉的品质,正是中华优秀传统文化中最主流、最宝贵的东西。余墨林是戏剧人物画廊中崭新的“这一个”。这一人物形象的成功塑造宣示了:讲好中国故事要始终坚持弘扬中华民族的价值取向和精神追求,在对中华民族精神世界的艰苦探寻和独特塑造中与读者和观众产生强烈共鸣。

中华文化价值观念始终强调个人对他人、对社群所负有的责任,体现出强烈的责任意识与担当精神。余墨林居庙堂之高敢以一己之力独承过失,救下50多条人命;处江湖之远能总理义庄,带领乡民们战胜水患饥荒,他的身上充盈着的正是“以天下为己任”的担当精神。

历史并没有给予余墨林站上时代潮头叱咤风云的机会,他只是时刻牢记著母亲梅太夫人“事无巨细唯在做,官有大小只是名”的教导,日复一日做著一件件琐事、实事、难事、烦心事。全剧结尾,余墨林因救灾有功,被朝廷擢升为山西河工道。“惨痛未去,坟土犹新”,他来不及及沉淀失去母亲的巨大悲痛,又毅然前往山西,和那里的百姓一起“吃饭、做事、谈讲”……他朴实,平凡,但他的大悲悯、大担当,使他无愧于大丈夫、大英雄的称号。英雄是民族最闪亮的坐标。歌唱祖国、礼赞英雄从来都是文艺创作的永恒主题,也是最动人的篇章。剧终幕落,经久不息的掌声证明了:余墨林激荡起了观众们内心的英雄主义情怀。

文学即人学,写人是戏剧的中心任务。而戏剧要写好人,关键是要着力描写人物的命运、人物的情感。故事的跌宕起伏,本质上源于人物命运的悲欢离合和人物情感的喜怒哀乐。该剧十分注重通过人物命运的叙写来塑造戏剧人物。余墨林、梅太夫人、六公公、余九皋、梅自芳、张县令、杨固、老鬼叔,个个栩栩如生,令人过目难忘。由此可见:讲好中国故事要始终聚焦于“中国人”典型形象的塑造,在精彩人物命运的展示和丰富人物情感的抒写中与读者和观众产生强烈共鸣。

剧中,余墨林父亲百川公从未在舞台上出现,然而编剧以木刻刀一样极简的线条,生动勾勒了百川公令人唏嘘的命运:他本为饱学之士,早中功名,但为了救民于水火,他毁家纾难,与同道创建了与百姓生计息息相关的义庄——广仁庄。为了经营好义庄,他忍痛关闭了心爱的书坊,一次次拒绝了朝廷的委任。当朝廷的委任第三次送到余家志孝堂,他累得只剩最后一口气。百川公的样貌,观众不得而知;但百川公舍弃功名和个人兴趣“保一方和睦安泰”的精神,不但激励著舞台上的梅太夫人和余墨林,也让观众难以忘怀。

由文化部艺术司、北京市文化局共同主办,宽友(北京)文化交流有限公司承办的“2017年全国小剧场戏剧优秀剧目展演”将于9月在京举办。《罗刹国》《秘而不宣的日常生活》《丁西林民国喜剧三则》等21部参演作品将于9月1日至30日在国家话剧院小剧场、国话先锋剧场、北京人艺实验剧场、北京9剧场(行动剧场、TNT剧场)、繁星戏剧村(壹剧场、贰剧场)、剧空间剧场陆续上演。这些作品中,小剧场话剧有12部,戏曲有9部。它们题材广泛、内容丰富,反映了近年来小剧场戏剧创作发展的整体态势,展现了小剧场戏剧工作者积极探索、勇于创新的不懈追求,呈现出小剧场戏剧蓬勃发展的态势。

据主办方介绍,本届小剧场戏剧优秀剧目展演体现了关注现实和当下生活、多种形式的融合和创新、历史题材和经典文本焕发生机、小剧场戏曲彰显时尚魅力四个特点,特别是9部小剧场戏曲入围成为此次展演的亮点。近年来,小剧场戏曲成为小剧场戏剧不可或缺的重要组成部分。展演作品中,京剧《惜奴》让沉寂数年的“小剧场京剧”重归大众视野;实验京剧《浮士德》在京剧音乐的基础上融入现代电子音乐;京剧《谁共白头吟》既承袭了荀派京剧的表演精髓,又以现代视角对爱情、婚姻、名利乃至人性进行了反思;昆曲《望乡》整理改编自传统南戏《牧羊记》,以全新的舞台设计、更加紧凑的剧情节奏和一流的主创阵容再次演绎苏武牧羊那段传奇的历史公案;实验昆剧《椅子》改编自荒诞派戏剧之父、法国剧作家尤金·尤内斯库的同名代表作,在保留原著关于人类存在意义和命运叩问的现代精神基础上,进行了中国化与昆剧化的全新创作;河北梆子《牺牲》讲述了杨开慧在坚守中的抉择,在炼狱中的升华,极端写意,跳出叙事,直指心灵;越剧《心比天高》取材于易卜生名剧《海达·高布乐》,探索戏曲的心理剧表现形式,把西式的戏剧张力与中国的戏曲美学相结合;章回鼓书《古城暗战》大胆地将京韵大鼓、河南坠子、铁片大鼓、梅花大鼓、北京琴书等多种北方鼓曲巧妙衔接串联,在传统的鼓书表演形式中融入了舞台剧元素,讲述了中国共产党领导的平西情报站及北平城情报小组英勇斗争的故事。

据悉,展演期间,还将召开小剧场戏剧创作发展研讨会以及开展多种形式的公益活动,多方位多角度地促进小剧场戏剧全面发展。

(徐 健)

艺 谭

鲜明个人风格的唱腔,是戏曲流派形成的前提条件。20世纪80年代,山西省新绛蒲剧团旦角演员武俊英相继推出《送女》《苏三起解》《西厢记》等剧,突破传统旦角唱腔高亢激昂、慷慨奔放的音乐边界,对蒲剧旦行唱腔艺术进行大胆改革,为旦角唱腔增添柔婉、清丽之气质,与当代观众审美品位相对接,其唱腔被誉为“俊英腔”。之后,梆子腔又出现了晋剧“转转腔”和上党梆子“爱珍腔”,三种新腔以新颖的声腔风貌,展现出古老梆子腔既古典又现代的韵味,引起了戏曲界的关注。“俊英腔”的形成与流播,让我们看到了古老地方剧种在新时期转型过程中对创作主体创造力的需求,武俊英及其创作团队的创新精神和具体实践,可以为当下地方剧种如何激活自我创新活力提供参照。

“俊英腔”是蒲剧旦角唱腔史上的第三次变革,她的声腔创造推动了旦行女腔艺术在当代的成熟与完善。在武俊英之前,蒲剧女腔曾有过两次蜕变。第一次是20世纪20年代蒲剧女伶的出现,改变了之前以男旦为主的唱腔格局,女伶冯银娥入班学戏,开始登台演出。蒲剧与京剧不同,京剧的旦角唱腔用假声来唱,即小嗓,而蒲剧旦角唱腔则真假声结合,即男扮旦时,大小嗓混着用。冯银娥的女腔传承自男旦师傅那里,有时粗犷,有时细腻。第二次是上世纪50年代,在新中国成立后,国家剧团体制改革,原来由艺人承担的音乐唱腔部分,开始由专职的音乐作曲者来担任。在这种新环境下成长起来的女王秀兰、杨翠花、傅秀云等女演员,其唱腔既学自传统男旦师

由一位演员名字命名的唱腔“俊英腔”：

蒲剧旦行唱腔艺术的创新性发展

□谢雍君

傅,又向京剧等其他旦角艺术汲取精髓为己所用。武俊英的声腔改革属于第三次,发生在新时期。改革开放带来的艺术审美变化,影响了她声腔美学的变化。因她的启蒙师傅是筱兰香和宋荣廷,两位均为男旦演员,她的声腔又符合传统旦角唱腔法则,富于蒲剧韵味。传统与创新,在俊英腔里都有所体现,只不过与传承相比,她的创新显得更为突出。如果说王秀兰等人的旦角声腔改革,是蒲剧传统唱腔风格内的变化,依然是豪放派的话,那么,武俊英的声腔唱法已经有别于传统旦角,具有了鲜明的个性化特征,属于婉约派。

“俊英腔”,还是蒲剧史上第一次由一位演员的名字来命名的唱腔,但其最终形成,是她个人的创新意识与周围创作团队集体智慧融合后产生的溢出效应。武俊英何其幸运,幸运在少年时代遇到了好师傅筱兰香和宋荣廷,因为这个年龄段的孩子,正是人生观、价值观逐渐形成之时,这两位老师的创新思想提点和熏陶了她,为她后来的创造性工作打下思想基础。

筱兰香,蒲剧著名小旦,他将旦角《卖水》中的“表花”段落移植到蒲剧《火烙印》“卖水”里,为自己所饰演的丫环梅英创作了一套表现各种花卉的身段造型,丰富了蒲剧小旦的行当表演,提高了此戏的审美价值。筱兰香曾说过,他表演上不照搬前人的技艺,在做工上狠下功夫,每出戏都有一点与别人不一样的新玩意儿。武俊英摘取1982年山西省最佳青年演员奖戏的《送女》,正是由筱兰香传授。此版演出本,比其他名旦演出本多了一大段从初一到三十的唱词,被武俊英传承下来。宋荣廷,蒲剧青衣,师从名家筱艳秋,他在继承筱艳秋“闪、拉、顿、点、按、放”的唱法基础上,做出新的调整 and 变化,注重以声传情,以情带戏,形成节奏鲜明、轻重适中、拖腔有力的唱腔特点。年轻的武俊英深受启发:戏曲唱腔,不能只停留在学习的层面上,还要根据自身的条件创造,出新,唱出自己的风格。武俊英没有辜负两位老师的辛勤栽培,在重新演绎《送女》《苏三起解》《西厢记》等戏时,赋予传统蒲剧旦角唱腔以新的生命力。

除了筱兰香、宋荣廷,在武俊英的盛名后面,还链接着一连串编剧、导演、音乐设计、音乐配器、舞美设计等创作者的名字:韩树荆、郭宝森、高中秋、李井岗等,他们对新编剧目的剧情、人物进行打磨和重塑,并根据武俊英的嗓音条件创造新腔。《苏三起解》原为蒲剧传统戏《玉堂春》里的一折,演出时,

观众反响一般,改编时,韩树荆有意强化了苏三和崇公道之间的关系,将传统戏里女犯与解差的普通关系,做了戏剧化的处理,先将他们置于矛盾冲突中,然后矛盾逐渐消除,最后到两人成为父女关系,在两人关系的变化过程中,凸显旧社会底层人物的人性光芒。此剧经过韩树荆改编,加上武俊英唱腔的渲染后,成为了蒲剧的经典作品,可与京剧《苏三起解》相媲美;“青丝带身边”一段唱腔,流行广泛。唱腔设计者李井岗、高中秋注意到,蒲剧传统唱腔高音区唱腔多,情感激烈、强悍,并不能很好地渲染出苏三受侮辱、受伤害时的无助和哀伤。他们就没有采用原剧音乐,而是另起炉灶,有意识地发挥武俊英“中音区的唱腔优势,避免过多的激越跳进,使旋律在有韵味、有节制的平衡起伏中进行”(李井岗、高中秋《〈苏三起解〉音乐创作体会》)。舞台上,武俊英唱到激愤时,慷慨激昂,唱到柔情时,轻声慢气,很好地塑造出一位既柔弱又坚韧,既有追求爱情的自主意识,又无法摆脱悲惨命运的底层女性形象。

“俊英腔”是具有鲜明个人唱腔风格的戏曲声腔,这种柔美、恬淡的唱腔风格,在《送女》中初露锋芒,在《苏三起解》中有所发展,在《西厢记》中臻于完善。新时期以来,随着改革开放的逐步深入,观众的审美心理发生显著变化,以邓丽君为代表的抒情歌曲的流行,反映出听众对中断30多年的现代音乐美学中的阴柔美、人性美的渴求与希冀,武氏的《送女》《苏三起解》《西厢记》正应和了观众这种审美需求。“俊英腔”吸纳了豫剧、黄梅戏、越剧、民族音乐、通俗音乐等艺术音乐的表现方法,运用气声、轻声、弱声、断音等唱法,糅进了颤音、滑音、顿音等装饰音,使唱腔产生轻重、缓急、浓淡之变化,既富有现代音乐的韵味,又不失蒲剧特色,充满强烈的艺术感染力。

气声的表现方法大多用于慢速的轻吟浅唱歌曲中,尤其在表达柔情、缠绵、温存的情感时,运用气声唱法,能使感情呈现得更为真实、真切、真挚。武俊英在演唱《送女》中“余郎夫且息怒”一段和《西厢记》中“西厢人去心悲怆”、“我好悔啊”等唱段时,为了将人物情感细腻地表达出来,通过灵活控制气息的流速、流量,将每字每句清晰地送达至观众耳边,以情带声,声情并茂,动人心魄。武俊英新腔中对气声唱法的创造性的吸收,推动了蒲剧音乐的现代化发展。

与西方美学精神重在写实不同,中华美学精神重在写意。“美在意象”是中华美学精神的真谛。《乡土》中有一场戏令我印象颇深。余墨林罢官回乡后,得知母亲身患重病,想到自己在朝为官的这些年疏于对母亲的关心,惭愧难当。此时,余墨林跪在母亲的病榻前,舞台背景是星星点点的灯光,蛙声和虫鸣隐约可闻,月光在屏风上洒下斑驳竹影。那一刻观众仿佛置身于“竹月风窗弄影”的意境之中,思乡念亲之情油然而生。

“手拿发捶四角方,鲁班许我上正梁。”在高、矮木匠充满激情的唱赞声中,在众村民恢弘的喝彩声中,长达十几米的大梁徐徐升起,形与意水乳交融,全剧气氛被推向顶峰,深层的文化意蕴借助气势恢弘的舞台场面撞击人心,中国气派、中华韵味扑面而来。观看《乡土》,那些最中国的场景、最乡土的语言时时在提醒我们:讲好中国故事要始终植根于中华优秀传统文化的丰厚土壤,在对中华文化面貌和风神的全息书写中与读者和观众产生强烈共鸣。

该剧写的是江西,却并没有我们通常所看到的陶瓷、茶叶这些江西文化的标签符号,然而又无处不江西,无处不文化。戏的开头有一个细节,一个村妇把自家煮死的牛偷偷拿到圩上去卖。村妇前后迥异的表现,梅太夫人令人拍案叫绝的处理方式,活脱脱写出了那方水土,那种风物、风情。再比如,六公公去看高、矮木匠,手里提了一篮麻饼,这麻饼是哪里来的呢?原来是村里一个调皮的伢崽在风水林中砍了根竹子做钓竿,六公公按族规罚伢崽的家里给全村男女每人买一块麻饼。据我所知,这种保护风水林的村规民约,正是江西那里的独特做法。你说这有多“文化”。在《乡土》一剧中,这种充满了文化意味的情节、细节比比皆是。文化是血肉,融在戏剧冲突、戏剧矛盾之中,不可能人为地抽离,不能像一件衣裳,随时穿上又脱下。

全国小剧场戏剧优秀剧目展演九月启幕

广告

主办单位:
宁波市文联
宁波日报报业集团

2017年
第9期目录
总第226期

文学港

译诗:斯奈德诗选 …… 董继平译

散文

在场 补课 …… 千亚群

音乐课 …… 敬一兵

郎骑白马来 …… 刘 辉

家乡散记 …… 西湖雨

风雨跑马楼(外一题) …… 叶晨曦

故乡那条通往海口的路 …… 王兰飞

甬城笔记专栏

诗经里的莼菜(续篇下) …… 柯 平

评论

名家刊评 观察世情,酝酿风暴 … 李德南

甬上作家 心怀悲悯,贴地而行 … 流 泉

宁波市文学期刊联盟优秀作品选

丝路新旅日记(散文) …… 竺惠明

地址:宁波市江东区昌乐路143号14楼 邮编:315042

投稿邮箱:Leimo1979@sina.com(小说),2861182167@qq.com(诗歌)

164197166@qq.com(散文),wxgzixin1010@sina.com(期刊联盟)

电话:0574-87312087

月刊 定价:12.80元 全年价:150.00元

宁夏文联主管主办 朔方 2017年 第八期要目

短篇小说专号

短篇小说

城市之下 朱 敏

我想一个人去割芦苇 …… 剧涉文

黄金海岸的郁金香 …… 冷 芸

药 吟 许 吕

枸杞花开 …… 吕 吕

海表叔的心事 …… 王秀玲

亲属证明 …… 王玉中

巴厘虎 …… 王 墨

救济 …… 董永红

波浪涌起 …… 董永红

豆蔻惹人 …… 汤景白

东二楼 …… 杨 霞

杂耍 …… 黄 鑫

男孩与猫 …… 鲁兴华

英子 …… 卢 永

望樟 …… 李淑妮

狗东西 …… 殷 妮

不问 …… 殷 妮

秘密 …… 翠 玲

拒绝 …… 翠 玲

听见 …… 曾 凯

明月前溪后溪 …… 杨军民

当前短篇小说创作文化价值趋向及其问题 …… 蓝 雁

谈《朔方》第8期“短篇小说专号” …… 兼 牛学智

地址:750004宁夏银川市文化东街59号 月定价:10.00元

邮发代号:74-2 电话:0951-3971035

延安文学 接地气 重写实 有暖意

社长:魏建国 主编:侯波

2017年第5期 要目

小说工场

扶贫手记 / 谭澄

哥俩好 / 程多宝

爱做梦的花朵 / 宁明

槐林寺 / 朱百强

我还在爱着 / 杨康

秀芳的理想 / 刘爱玲

红色记忆

赵通儒文稿选录(连载二)

赵通儒 遗著 魏建国 辑录

魔芋搬家 / 陈武成

龚逢春略传 / 秦晋

西北散文

· 陕北作家作品专辑

隐形的翅膀 / 马静

陕北素描 / 张晚润

钉秤人 / 李光泽

林则徐与榆林 / 破破

诗谈本

我的歌 / 羊子

大休之城不了情 / 张如意

邮发代号: 52—91 定价: 15.00元 邮编: 716000

地址: 陕西省延安市新区为民服务中心7号楼A501室

电话: 0911-2162530 邮箱: yawx1979@vip.163.com

西湖 2017年第八期要目

新锐 贾晋萱小说二题

父亲摊故事 …… 王占黑

父亲在自己的夜晚 …… 王安庆

水中星 …… 樊熙奇

曹多勇小说二题 …… 曹多勇

孙昌建的诗 …… 孙昌建

郑亚洪的诗 …… 郑亚洪

戴来的玩性 …… 魏 微

喂喂喂 …… 戴 微

《野外》吾友 …… 飞 康

在“野外”寻找什么 …… 胡 人

自传与公传:一九八三(二)

董学仁

文珍小说集《柒》读后 …… 崔 健

“苏轼办公”及其他 …… 陆春祥

与行为艺术研究中心创始人唐佩贤博士的对谈

…… 采访、整理:曾不容

栏目主持:邓禹彬

第六届“西湖·中国新锐文学奖”

暨“西湖·中国新锐文学