

用艺术个性创造民族审美境界

□王 旭(中国艺术研究院戏曲研究所所长、研究员)

中国艺术研究院戏曲研究所在67年学术传统中,向来推重理论联系实际,一直致力于中国戏曲表演理论体系的艺术积累与理论总结。戏曲研究所承担的中国艺术研究院院设课题“中国戏曲新流派系列研讨”,就是这种理论构想的具体体现。此次对金不换豫剧牛派丑行表演艺术和中国戏曲喜剧精神的研讨,从一位优秀艺术家的表演角度,探索一个流派的艺术传承,继而深入研究中国戏曲的喜剧精神,这是对独具民族审美趣味的戏曲表演艺术进行的总结和研讨,是理论与实践相互联系、相互推进的良好范例。作为新流派课题的重要组成部分,此次研讨必将为豫剧乃至中国戏曲丑行表演艺术的总结带来更好的契机。

中国戏曲是崇尚行当表演的艺术样式,在诸多行当中,丑行具有不可或缺的重要地位,梨园行有“无丑不成戏,无技不成丑”的说法,正显示出丑行在戏曲艺术体系中的特殊性,也显示出丑行所承载的主体的角色形象总是偏重于表现滑稽、幽默、开朗、明快的喜剧型人物,承载了中华民族在饱经忧患的社会变迁中始终昂扬乐观的民族精神。丑行艺术在中国众多戏曲剧种中都有极其精彩的呈现,戏曲丑行在历代艺术创造中塑造过众多让人经久难忘的艺术经典。这是中国戏曲艺术遗产中至为宝贵的内容。在当前的艺术创作中,丑行表演渐趋零落,丑角形象也渐趋边缘化,特别是喜剧艺术在戏曲新创中凤毛麟角,这是让人备感遗憾的。

牛派与“金牛派”

□贯 涌(中国戏曲学院教授)

50岁的豫剧名丑金不换是一位成熟的艺术家,却也成为已经定型的演员。金不换师承牛得草创立的“牛派”,其舞台艺术以牛派为根,以牛派为本,牛派依然是今日金不换表演风格的主体,但也确实形成了专属于金不换的崭新特色。

金不换全盘继承牛派剧目,诸如《审诰命》《卷席筒》《三愿意》《做文章》《拾女婿》等,还是那个腔,还是那个道白,还是先生定下来的身段和调度,却又可以清楚辨别金不换与牛得草两者的差异:论唱,牛得草低沉绵软,金不换高亢脆亮;论念,牛得草松弛挂味,金不换清晰有韵;论做,牛得草简略随兴,金不换繁复严谨。总体来看,金不换与牛得草已经各自产生出不同的

豫剧牛派丑行艺术用最具人民性的生活语言、最具人民性的情节故事,表达出了民间情感、民间智慧、民间思想以及民间趣味,展现了中国戏曲千百年来立足民生、扎根乡土的艺术理想。金不换是牛得草的亲传弟子,长期以来,扎根鹤壁,坚守基层,深入传承牛派经典剧目和艺术品格,精益求精,让牛派名剧《唐知县审诰命》在长期演出中更具当代质感;同时,深入吸收京剧、昆曲艺术,创作大量保留剧目,拓展了牛派艺术的剧目库存和形象类型,也让具有草根特质的牛派艺术同时具备了表演精准、唱腔优美、风格谐趣的更加阔大的艺术格局。前代经典是戏曲前辈数十年坚守舞台过程中,经过时代和观众选择来加以延续。金不换用自己的“芝麻官系列”,赋予前辈经典艺术和个人保留作品以独特的个性风采,形成“牛派”、“金韵”的艺术分野,走向了更加个性化的凝练。金不换在艺术传承和艺术拓展上做到了精准传承、合理发展,把握住了创造的前提和创造的规律。通过对金不换牛派丑行表演艺术的理论总结和研讨,戏曲理论界应该对戏曲丑行表演艺术和中国戏曲的喜剧精神引起高度重视,用切实的理论建设来引领并提振丑行艺术,激发对于戏曲创作风格多元化的理论自觉。

审美特征。牛得草的表演随心所欲,如同狂草而具自由奔放之美。金不换的表演挥洒自如,恰似行书而具飘逸灵动之美。金不换与牛派同中有异,已经形成他自己的特色,也许可以叫做“新牛派”,或不妨叫做“金牛派”。

“金牛派”的风格特点,以声腔演唱为强项,以正面角色为代表,以戏路宽阔为优长,特别在新编剧目中展现出新气象、新风貌、新水准。“金牛派”对于豫剧的贡献在于:开拓了剧目,丰富了形象,提升了演技,推动艺术品格发展到一个新的历史阶段,使以河南农村审美趣味为主体的丑角艺术,发展成为立足中原大地、面向全国城乡,适应中老年,接近青少年,具有鲜明时代性和普遍性美感的表演艺术。

金不换对“牛派”艺术的传承

□刘景亮(河南省文化艺术研究院研究员)

豫剧“牛派”是牛得草先生创立的丑角艺术。在众多豫剧派别中特色鲜明,深受观众喜爱。金不换深得牛派精髓,是传承牛派艺术的带头人。由于金不换及其同门艺术家的传承和传播,牛派艺术得到了发扬光大。

金不换对牛派的传承是整体的传承,不仅重视对牛派艺术特色、具体艺术手段的继承,而且注重对牛派艺术精神的传承。牛派的艺术精神体现着中国喜剧精神,这种精神的本质是中华民族特有的乐观自信的文化心理,是一种对仁爱正义的推崇。在艺术表现上,把崇高与滑稽有机统一起来,用“笑”(滑稽)的艺术形式塑造正面形象,歌颂仁爱正义。金不换等传人不仅继承了牛得草鼻腔共鸣的声音特点,继承了流派的经典剧目,而且在众多新剧目中,同样坚持用“笑”的形式塑造正义、善良的人物形象。

金不换对牛派艺术的传承是具有创新性、创造性的传承。金不换在保证对牛派艺术本真地、整体地继承的同时,也在不断发掘豫剧丑角艺术传统的表演手段,学习其他剧种丑角艺术的长处,借鉴当代相关艺术的表演语汇,转化吸纳,为

我所用,使金不换的表演艺术,是牛派的,又是具有个人特点的。与牛得草先生相比,金不换的唱腔更高亢一些,语汇更丰富一些,表演也更规范一些,是牛派艺术在传统轨道上的与时俱进。

金不换对牛派艺术的传承是在传播中传承。他在传承中把最大的力气用在传播上面,在多渠道的传播中,传递了牛派艺术的魅力,扩大了牛派艺术的社会显示度,增强了观众对牛派艺术的审美需求,从本质上提升了牛派艺术的生命力和传承能力。

在当前的流派传承中,如何在新创剧目中保持流派风格、流派味道是一个难题。金不换虽然由于条件的限制没能在本团建立稳定的包括编剧、导演在内的创作班底,但他很有见识地组建了相对稳定的编外创作团队。相对稳定的班底、明确的艺术追求,保证了新创剧目的牛派风格,保证了牛派艺术的不断拓展。

在总结牛派传承成就和经验的同时,希望金不换努力创作出雅俗共赏、能够进入流派传统、成为戏曲经典的新剧目,把牛派艺术推向新阶段。

对牛派丑行艺术的开拓与发展

□李小菊(中国艺术研究院戏曲研究所副研究员)

在当前戏曲丑角行当整体式微、喜剧作品极度匮乏的创作背景下,金不换对豫剧牛派丑行艺术的长期坚守和传承、发展,具有特别重要的价值和意义。作为牛得草的亲传弟子,金不换继承牛派标志性鼻腔发音的唱腔特点,通过牛派经典剧目的长期演出保持牛派在观众中的持续影响;作为一位拥有良好嗓音条件的演员,他充分发挥自己的唱腔优势,丰富了牛派唱腔艺术,形成自己的唱腔风格;作为一位积极上进的演员,他拜京剧丑行名家钮骠、朱世慧为师,在身段表演、气质品格上吸取京剧丑行表演艺术优长,规范、丰富并提高了牛派丑行表演技艺,形成自己无动不舞又干净利落的丑行表演风格。作为鹤壁市豫剧牛派艺术研究院院长,他以牛得草先生创造的“芝麻官”形象为立足点,邀请京剧教育家贯涌为他编剧、昆曲导演沈斌为他量身定制属于自己的剧目《唐知县斩诰命》,

充分展示他在唱腔和表演上明显区别于牛得草又深得牛派精髓的独特表演个性,成为“牛派金腔”的代表剧目,借助标识性流派剧目人物彰显个人风格,成为流派传承发展双线并进的成功个案。他还创作出一系列“芝麻官”题材戏曲作品,巩固这种推动流派发展的模式和成就。金不换不但以一年一部喜剧作品的要求坚持戏曲创作,而且非常注重通过电影、电视媒体传播牛派艺术,他主演的剧目成为中央电视台戏曲频道点播最多的剧目,在全国培养了大批戏迷。

作为一名人民艺术家,他长年率团在基层城乡演出,视老百姓为衣食父母,在广大群众中拥有极佳的口碑。他深刻体察老百姓的审美需求与审美趣味,以喜剧的方式娱乐观众,以正面的形象引导观众,以积极的思想影响观众,以幽默的形式劝诫观众,真正体现了中国戏曲寓教于乐的社会功能和艺术功能。

传统戏曲艺术与时俱进的成功个案

“金不换豫剧牛(得草)派丑行表演艺术与中国戏曲喜剧精神”学术研讨会综述

9月14日,“金不换豫剧牛(得草)派丑行表演艺术与中国戏曲喜剧精神”学术研讨会在京召开。

中国艺术研究院副院长王福州、河南省委宣传部副巡视员赵钢、河南省文化厅副厅长李霞、鹤壁市委宣传部部长于燕、鹤壁市文化局局长刘炳强以及著名豫剧丑行表演艺术家金不换与会,来自全国的戏曲专家和代表性丑行表演艺术家等20余人围绕金不换和牛派表演艺术进行了深入探讨。

金不换是豫剧牛派创始人牛得草先生的亲传弟子,长期以来坚持传承演出牛派经典剧目,同时结合自己的表演特色坚持进行“芝麻官”系列新剧目的创作,形成了属于自己的鲜明而独特的“牛派金韵”。金不换是鹤壁市豫剧牛派艺术研究院院长,长期坚持带团在基层城乡演出,在广大群众中拥有良好的口碑;他还非常注重借助电影、电视等媒体进行传播和推广,在全国都有非常广泛的观众群体。

中国艺术研究院副院长王福州表示,金不换在大量的演出实践中,结合自己的个性与创造,将牛派的《唐知县审诰命》进行了精准传承;同时创作出“芝麻官”系列新剧目,演出于舞台,拍摄成影视剧,让牛派艺术具有了更新的时代感。从牛得草到金不换,从《唐知县审诰命》到“芝麻官”系列,鲜明体现出了戏曲流派艺术持续发展所具有的创造力,这种持续的艺术实践正暗合着习近平总书记提出的“创造性转化、创新性发展”的文化使命,是传统戏曲艺术与时俱进、不断再创造的成功个案。

河南省委宣传部副巡视员赵钢认为,牛派艺术是豫剧的一个重要流派。牛派艺术在创作上体现人民性,在表演手法上注重“丑而不丑、丑中见美、美中取乐、乐中回味”,因此极具观赏性,深受人民群众喜爱。金不换嗓音得天独厚唱念俱佳,表演诙谐不俗,具有较高的艺术性,在长期的表演实践中形成了自己独具的艺术特色。从事舞台艺术表演工作34年来,金不换为传承弘扬牛派艺术作出了重要贡献,提高了豫剧在全国的知名度和美誉度。

河南省文化厅副厅长李霞说,牛得草先生所开创的牛派丑角艺术是豫剧的重要流派,牛派丑角大胆突破角色限制,用丑角扮演正面人物,以机智取代卑琐,以诙谐幽默取代低俗搞笑,以独特的唱腔身段塑造正面人物,具有鲜明的艺术特色。

金不换对豫剧牛派丑行艺术的传承与发展

京剧表演艺术家、戏曲教育家钮骠回顾了金不换拜他为师以及他帮助金不换排新戏的过程,他谈到,金不换的唱工条件优厚,嗓音高亢响亮,能唱豫剧多种流派的唱腔,这是他的优长和强项,金不换也在他的戏中尽情地展示了自己之所长。金不换化昆、京技艺于豫剧,始终没有脱离豫剧本体之美,坚守着豫剧特色,这点是可贵的。希望金不换能自强不息,开拓创新,用健康向上的戏不断给观众带来欢笑。

中国戏曲学院原院长周育德认为,金不换继承和发扬牛派的传统,完成了“芝麻官”清官系列的创排,深受广大观众的喜爱。牛派丑角塑造的正面人物,都是有筋骨、有温度、接地气的。当代中国的戏曲舞台呼唤喜剧艺术。喜剧的创作和演出,特别需要智慧、需要胆略。牛派艺术家做出了榜样,提供了经验。

上海昆剧院导演沈斌认为,金不换自幼师从牛得草先生,得到牛派真传,又拜钮骠先生与朱世慧先生为师,吸收昆昆表演艺术的精髓,丰富了牛派表演艺术,在博采众长中逐渐形成了自己独特的表演艺术风格。牛派艺术有着顽强的艺术生命力,期望“金牛派”能够早日确立。

河南省文化厅巡视员董文建认为,金不换从艺数十年来,领衔主演了近30部以丑行为主角儿的大型剧目,极大地丰富了豫剧和中国戏曲的丑角戏剧目,为豫剧和中国戏曲丑行的发展作出了重大贡献。

剧作家齐飞称金不换为“梨园耕牛”,他说金不换有“三忙”:忙演出、忙对牛派艺术的传承和发展、忙新剧目的创作。以金不换今天的艺术功力、社会影响和拼搏精神,希望他今后能推出一部好戏、叫得响、留得住、传得开的牛派作品。

剧作家陈涌泉认为,金不换是当今丑行当之无愧的领军人物。从“审诰命”到“斩诰命”,他继承并发展了牛派表演艺术。他创造了“七个最”:保留剧目最多、央视戏曲频道播出最多、拍摄的戏曲电影最多、最接地气、最有活力、最受观众欢迎。他对金不换提出两点期望,一是能排出数量更多、质量更高的艺术精品;二是多收徒弟,薪火相传,把牛派发扬光大,进而早日创造属于自己的“金派”表演艺术。

中国戏曲学会常务副会长龚续华认为,金不换是河南豫剧的一面旗帜。他继承了牛得草先生的艺术与传统,开创了以豫剧丑行挑班的胜景。他主演的豫剧《七品芝麻官》不仅给观众带来笑声,更呼应着百姓伸张正义的审美需求。一年近400场的演出不仅让河南老乡爱上了豫剧,也让全国的观众知晓了豫剧的丰富多彩,为豫剧成为全国地方戏第一大剧种作了卓越贡献。

河南省文化艺术研究院院长吴亚明认为,当前豫剧丑角艺术除牛派以外普遍式微的原因有四:一、豫剧整体上“阴盛阳衰”;二、从事丑行,对演员有较特殊的要求;三、丑角生存发展的土壤和条件不佳;四、剧目生产环境的制约,导致目前豫剧丑角剧目较少。传承和发展豫剧丑角艺术,应该以豫剧丑角派的优秀弟子金不换和以金不换为首的鹤壁牛派艺术研究院为切入点,推出一批豫剧丑角牛派优秀新创剧目,培养一批牛派艺术青年人才,搭建一个全国丑行艺术交流展演平台,利用新媒体扩大豫剧丑角艺术的影响力。

金不换牛派丑行表演艺术与中国喜剧精神

中国艺术研究院戏曲研究所原所长王安奎认为,河南豫剧之所以受到观众欢迎,与它各个行当齐备有关。从牛得草到金不换所代表的丑角艺术是不可缺的行当。它体现了中国戏曲的喜剧精神。在西方戏剧美学中,悲剧与崇高联系在一起,而喜剧是与滑稽联系在一起的。中国戏曲不是这样,喜剧能够在滑稽中表现崇高。“优孟衣冠”以来,形成了宝贵的传统。金不换演出的“芝麻官”系列,剧中的丑角喜剧人物,都具

有高尚的品质和崇高的精神。用丑角塑造的这些人物的淳朴平易,幽默有趣,有乡土气,接地气,不会出现“高大全”的状况,因而更受观众欢迎。

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁认为,金不换豫剧牛派丑角艺术形成了戏曲艺术领域最有草根精神、百姓情怀和喜剧感觉的标志性演出,构成了中国当代喜剧文化的主要板块和重要色调。牛得草、金不换师徒的“七品芝麻官”系列,将中国戏曲的喜剧传统从吝啬鬼形象演进为正义官吏形象,体现出悲天悯人的情怀,以喜剧的荒诞延续了关汉卿“将贪官污吏都杀坏”的现实主义精神,这就是豫剧喜剧最为轻松自在也最为严肃正义的新开拓。金不换牛派艺术喜剧的立体传播,在中国戏曲史上绝无仅有,标志着中国喜剧学派的勃兴。

中国艺术研究院戏曲研究所研究员马也认为,金不换的《七品芝麻官》及其系列喜剧有两个问题关系到对喜剧美学的思考:一是喜剧创作问题,今天大众喜欢喜剧,但是优秀的喜剧作品奇缺;二是中国戏曲喜剧精神的独特性:中国喜剧中的“丑行”未必是被批判嘲讽的对象,有时反而是正面歌颂的主角(英雄),甚至可以称之为“歌颂喜剧”。这与西方喜剧有很大的不同,是中国喜剧的“新创造”、“新叙事”、“新智慧”。

中国传媒大学教授徐旭升认为,对于喜剧艺术来说,既需要有品格、品质、品位,更需要经得起品鉴和品味。一、喜剧(尤其是戏曲丑角戏)虽属下里巴人,用意在于逗人一乐,但是笑自有“品”,豫剧牛派丑行艺术之笑其实是让人能够深深品味的,有嚼头、有内涵。二、喜剧有真品和赝品之别,真品之喜剧,为老百姓所喜闻乐见;赝品,也就是假喜剧,往往只是宣传品而非消遣品。从牛得草到金不换都深得观众喜爱,显示其

喜剧属真品无疑。三、喜剧是精品还是次品,是营养品还是麻醉品,也就是“品”之高低。这既涉及品格、品位,也关乎喜剧之品质。牛丑艺术无疑属于精品,创造喜剧精品更是金不换永恒的艺术追求。

中国艺术研究院戏曲研究所副所长郑雷谈到,无论是中国还是西方,对于喜剧的认识和研究都远远不够。传统戏曲中丑行角色在演出中往往只处于陪衬地位。新时期以来,牛得草演出的《唐知县审诰命》以丑角挑大梁,表明新时代对人的重新认识达到了一个新的高度,现代喜剧新样式和喜剧精神已重新确立。金不换继承牛派丑角艺术并加以发展,他的艺术实践正与戏曲的现代精神相吻合。只要他积极利用好自身的优势,进一步打磨旧作,推出新作,留下更多的舞台精品,未来前景必大有可观。

金不换与牛派经典剧目的艺术特色

江苏省昆剧院院长李鸿良表示,《七品芝麻官》是一部很接地气、老百姓喜闻乐见、雅俗共赏的好戏,这出戏诙谐幽默却不低俗,展现了中国官场上文人的智慧。不论是一个剧种还是一名基层艺术家,都应该积极响应习近平总书记倡导的传统表演艺术要为人民服务的宗旨,一切以人民喜爱的审美风气为导向,一切为老百姓服务,真正体现文化惠民的精神,这样的艺术,其社会效益和价值才不可估量。

中国艺术研究院戏曲研究所副所长孔培培认为,金不换塑造的经典舞台艺术形象,具有如下艺术特征:一、巧妙利用故事的悲剧性铺陈与丑角的喜剧性表演之间的矛盾,完成戏剧思想表达。二、充分利用对人物外形的丑化塑造与对人物内心的崇高表现之间的反差,丰满人物形象。三、通过不断突破行当表演局限、拓展丑角表演手段,完成个人艺术风格的确立和流派的传承发展。

与会专家还对传统喜剧与京剧、外国喜剧等相关问题进行了探讨。此次研讨会比较全面深入地探讨了金不换及牛派丑行表演艺术,中国喜剧美学精神进行了总结和研讨,也对金不换未来的创作发展提出了建议和期待。同时,此次研讨会也是中国艺术研究院戏曲研究所新流派研究的重要成果。