

南国的琼花

——漫谈祝希娟的银幕形象和表演艺术

□陈犀禾

祝希娟是一个当年电影观众非常熟悉的名字。1960年,当她还是上海戏剧学院一名学生的时候,她因主演《红色娘子军》中的吴琼花而一炮打响,吴琼花成为风靡大江南北、家喻户晓的典型银幕形象,而她本人也因此跻身中国最优秀的青年演员之列。之后她出演了多部影视剧,但她塑造的红军女战士吴琼花的形象仍然是她演艺生涯中最为成功的银幕形象,并为人们所长久怀念,成为中国电影史上的经典。

吴琼花的形象代表了一个时代。那是一个对社会主义新中国充满纯真信仰的时代。祝希娟以其朴实的形象、对人物自然准确的把握、充满激情的表演,生动地再现了一个为不再承受三大山压迫而奋起反抗、为广大被压迫人民解放而英勇战斗的红军女战士,令人信服地表现了她的成长和成熟道路,有力证明了无产阶级革命和解放事业在中国历史上的正当性、必然性。

十七年时期,新中国电影出现了一系列优秀的、令人难忘的银幕形象,吴琼花是其中最光辉的形象之一。相比于另一个当年风靡全国舞台和银幕的女性形象《白毛女》中的喜儿,吴琼花的形象不但具有革命性,并且具有现代性。如果说诞生于歌剧舞台上的“喜儿”以其在旧社会的悲惨遭遇唤起观众对她的同情以及对地主阶级的仇恨的话,那么吴琼花由受地主压迫的女奴成长为红军战士,则代表了中国民主革命历史环境下革命的、成长的、成为主宰自己命运的“喜儿”。她身着军装,为自己、也为所有受压迫者和受剥削者的解放事业而奋斗,去创建一个光明的新社会。

而且,吴琼花并不仅仅是旧社会受压迫阶级的代表,她也是受压迫的最底层——妇女的代表,因而她个人的成长和解放也代表着中国妇女的解放。如果说喜儿的苦苦等待最终迎来的是男性英雄(战友)的拯救,那么吴琼花作为女性自己解放自己代表的则是对彼时历史环境关于男女平等、妇女能顶半边天等女性解放观念的时代话语的历史证明,是女性自立、自救、自强的先锋和榜样。这也是吴琼花这一银幕形象历经几十载毫不褪色,并且在新的历史条件下仍为国人所铭记的重要原因。吴琼花为新中国电影史提供了一个为数不多、具有现代意义的典型革命女性形象。从一开始对地主南霸天的憎恨,初入红军队伍时的鲁莽、一心只想报仇仇,到之后成长为冷静果敢的无产阶级革命战士,祝希娟细致地、富有层次地表现出吴琼花人物性格、思想的变化、发展和成熟。首次担任电影主角的祝希娟为了更好地塑造角色,白天参加军事训练,体验娘子军生活,晚上学习历史,她将初生牛犊之气带入角色,赋予了吴琼花鲜明而突出的性格特征和个人印记,让观众牢牢记住了吴琼花那火一样的眼神和坚毅的神情。

祝希娟1938年出生于江西赣州的一个知识分子家庭,后举家迁往上海。1950年,上初中的祝希娟在昆仑影业公司的影片《为孩子们祝福》中饰演一个小角色。尽管只有一两个镜头,但首次触“电”的经历却让她对表演愈发有了兴趣,后顺利考取上海戏剧学院。1959年,当祝希娟还是一名上戏表演系学生的时候,便被导演谢晋选中出演《琼岛英雄花》的女主角吴琼花。影片后更名《红色娘子军》上映。凭此一出,祝希娟成了新中国第一位“百花”影后,以及1962年新中国“二十二大电影明星”中最年轻的人选者。

《红色娘子军》之后,祝希娟拍片不多,更多活跃于戏剧舞台,尝试扮演各类角色,锻炼演技。她于1963年参演电影《燎原》,在这部讲述刘少奇领导的安源大罢工事件的影片中扮演单纯善良但有着悲剧命运的秋英。1964年在赵丹主演的影片《青山恋》中扮演伐木场的“假小子”山雀。“文革”期间,祝希娟拍摄了《无影灯下颂军旗》这部讲述医学界的思想斗争问题的影片,并成功扮演了勇敢、正直的女医生李志华。

改革开放初期,祝希娟重返和愿师谢晋合作,在影片《啊!摇篮》中饰演解放军指导员李楠。此时的革命战争题材影片开始关注战争中的人情、人性。因此虽然这部影片和《红色娘子军》一样重于写人,但相较于吴琼花,编导更为侧重对李楠这一人物的情感和性格的刻画,她既有情感的前后变化——从一开始对护送保育团儿童这一任务的抱怨,到后来将孩子们视为己出,也有着更为丰富的内心戏——表面是严肃果敢的指导员,内心却潜藏和隐忍着曾受封建理念毒害的痛苦记忆,这些记忆时不时地在脑海中浮现。扮演该角色时的祝希娟已年且不惑,多年在戏剧舞台上的磨炼使她成功地把握住了这一复杂角色,显示出更为成熟的演技。如果说喜悦怒于眉间的感情表达方式符合吴琼花这一人物身上所具备的青涩、无畏的气质和《红色娘子军》整部影片的风格,那么祝希娟在处理李楠这个人物时则更注重其内心体验,因此表演沉稳内敛,怒不动气,哀而不伤,完全贴合了这一人物的性格特征,细腻地表现出人物的感情变化,是其电影生涯中塑造的又一重要形象。

1983年,深圳在成为经济特区之初,人才奇缺,对外招聘,祝希娟以此为契机举家南迁,以娘子军的坚韧精神投身于深圳电视台的筹建工作。1984年深圳电视台诞生,祝希娟担任电视台副台长,并临时客串主持人。同时她多次邀请谢晋、陈荒煤等文艺界友人,为深圳的文化事业发展出谋划策。1984年底,深圳影业公司在陈荒煤等人的帮助下正式成立。

之后祝希娟的重心一是放在投拍影视剧。1989年深圳电视台艺术中心成立,祝希娟任中心主任,7年间完成20多部电视连续剧。其中既有讲述“深圳速度”、深圳人民奋斗创业和深圳生活的影视剧,如电视剧《爱在酒家》,电影《特区男性公民》,纪录片《深圳,深圳》(后改名《年轻的城市》),也有关注中国人在美国生存实况的电视剧《百老汇100号》等。从电视台的建立到影视剧的创作,祝希娟可谓是深圳影视行业的重要开拓者和奠基人。同时,她仍坚持出演电影、电视剧和舞台剧,不断塑造新的角色,其后期拍摄的作品大多是弘扬社会正能量,反映社会主义现状的影视剧。在《红色恋歌》《井冈山恋歌》《忠诚卫士》《暗算》《大明王朝1566》等影视剧中都可见到她的身影。2018年,已80岁的祝希娟仍奋斗在拍摄一线,有《浴血广昌》《那些女人》《大雪冬至》三部电影上映,其敬业和奉献精神可见一斑。

祝希娟作为新中国自己培养的较早一批电影演员,将其一生都奉献给了影视行业,创造出诸多银幕形象,而娘子军吴琼花作为其塑造的经典角色也将永远闪耀于中国影史。2018年金鸡百花电影节将终生成就奖授予祝希娟等三名老艺术家,便是对这位新中国第一个“大众影后”的肯定和礼赞。今天,人们已经习惯于把祝希娟和吴琼花联系在一起。琼花生于南国,每年四、五月间开花,花大如盘,洁白如玉。祝希娟恰如一朵人间的琼花,历经岁月的考验而保持其感人的魅力。

19世纪法国文豪维克多·雨果的小说《悲惨世界》,以不同的版本被多次搬上银幕,后来又改编成同名音乐剧于东西方多国舞台上演,深受广大观众喜爱,影响深远。就在2019年岁末,中国福利会上海儿童艺术剧院里的马兰花剧场,一部儿童版《悲惨世界》不动声色地横空出世,惊艳了上海的大小观众。这是上海儿艺继《泰坦尼克号》《巴黎圣母院》之后打造的第三部经典文艺作品,通过经典儿童版系列,传递出普世的人文品质与艺术魅力,引导孩子们更好地走进世界经典文学之门。

编剧杜邨、总导演蔡金萍避开了原著《悲惨世界》历史背景的厚重,只选取了主人公冉阿让——一个越狱的苦役犯和追踪他的警探沙威的故事,以及方汀母女的遭遇编排剧情,以狼、羊、猎犬、鹅、狗和独角兽等动物进行拟人化的生动演绎,童趣盎然。

向善向上的积极主题

编导给舞台上的动物们注入了灵性,赋予了它们人类的思想与情感。全剧在时针的嘀嗒声中,12个造型不一的动物在大红幕布内摘下面具,伴随着梦幻般的音乐进入了森林,一场假面舞会拉开全剧的序幕。突然一声凄厉的狼嚎声穿透音乐,一头狼闯入,两只绿眼睛露出凶光,只见它衣衫褴褛,显得极度饥饿与疲惫,它就是冉阿让。看到人们惊恐的反应,冉阿让唱出了自己的身世与对世界的仇视:“你们躲什么?因为我衣衫褴褛?你们跑什么?因为我浑身散发着臭味?我知道,你们都高高在上,你们从骨子里瞧不上我,排斥我,厌恶我,因为我是一个浸在泥水里,跪在烈日下的苦役犯。我只是为我那年幼的快饿死的妹妹偷一块肉吃,就被你们抓去服了苦役……对我而言,这是个悲惨世界。”他向人们乞讨一口吃的,刚才还在翩翩起舞的动物们一见这个闯入者立即四处逃散,没有人愿意帮助他。“给我一条活路吧!”就在冉阿让彻底绝望的时候,一个改变他一生的重要人物出现了,这就是以大白鹅形象出现的米里埃主教。他把冉阿让带回了家,把他当尊贵的客人款待,让管家拿出银餐具、银烛台,为他专门去买了肉、铺了床。冉阿让从来没有受到过这样的款待,第一次被当作一个人来尊重,这让他备受感动。然而半夜的狗叫声,让他本能地爬起来逃命,这是作为逃犯的一种条件反射。慌张中他推倒了桌子,弄倒了银餐具,犹豫了一下,他还是禁不住诱惑,把餐具裹在桌布里逃走了。在善恶之间,恶念还是占了上风。

然而,第二件发生的事情却真正改变了冉阿让。这就是第二天一早,两条猎犬警察架着冉阿让站在主教家门口,一条猎犬手上还拿着冉阿让装银器的那个背包。人赃俱获,冉阿让的下场可想而知。不料,米里埃主教说这些银器是他送给冉阿让的,他还拿出那个银烛台说这也是送给他的,问冉阿让怎么没有拿走?冉阿让简直不敢相信自己的耳朵,仁慈的主教非但没有告发他,还用善意的谎言拯救了他的命运,这让冉阿让羞愧得无地自容。主教的善意从此改变了冉阿让的一生,善念支配着他的一言一行,他记住了主教的话:相信他会做一个诚实、坦荡的好人。

冉阿让变卖了银餐具,用来搞技术发明,改变了蒙迪埃小城羊群的生活,市民们欢天喜地,选举他为市长,并亲切地叫他马德兰市长。警探沙威追踪而至,他目睹了马德兰市长在运草车侧翻时力大无比地搬起草垛,救出了压在下面的方汀时,怀疑马德兰市长就是当年的苦役犯冉阿让。正当沙威步步紧逼之际,传来了外省抓捕到冉阿让的消息。本来冉阿让可以高枕无忧地生活下去,但是,他带回了备受虐待的方汀的女儿珂赛特,把她和银烛台放在主教家门口后,赶到法庭,当众承认自己才是真正的冉阿让。当沙威给冉阿让戴上手铐时,不解地问他已经有了替罪羊,可以更加轻松自在地做市长,为何要这样做,从市长变成一个苦役犯?冉阿让回答道:“若是让一个无辜的人去代替我受苦役,我会不得安宁。现在,是我的身体去受苦役,如果我不这么做,我的心将受苦役。”这就是大爱的力量,爱,让这个苦役犯选择了善,选择了诚实与担当。

上善若水,水善利万物而不争。说的是至高的品性像水一样,泽被万物而不争名利。冉阿让以水洗涤污浊,追求大爱之美,诚实坦荡,义无反顾地担当起自己的罪责,最后赢得了大家的尊敬。动物市民们不停地呼喊:冉阿让!冉阿让!唱起了《心坦荡荡才坦荡》之歌。歌词中这样唱道:“你的诚实让你变得高尚,你的勇气让你显得悲壮。心坦荡荡才坦荡,行走的路才会宽敞。”人们从一开始见到冉阿让如见鬼神般逃散,到现在全体到场用歌声为他送行,说明了冉阿让、沙威和市民们都在成长、改变。只要从善如流,心中有爱,生活与世界将会变得更好。上海儿童版《悲惨世界》的能指意蕴宽博深厚,宣扬大爱而淡化了原著中的关键词“悲惨”,这是符合孩子们的审美心理的。

“歌声唱响中国”——最美城市音乐名片发布

12月20日,由中国音协、人民日报媒体技术股份有限公司联合主办的“歌声唱响中国”——最美城市音乐名片发布仪式在雄安新区举办。《太阳岛上》《太湖美》《北京颂歌》《吐鲁番的葡萄熟了》《呼伦贝尔大草原》《春天的故事》《浏阳河》《请到天涯海角来》《请茶歌》《鼓浪屿之波》入选“歌声唱响中国”——最美城市音乐名片十佳歌曲;《八廓街》《大地飞歌》《少林少林》《天鹅之城》《天下营口人》《北京欢迎你》等24部作品入选“歌声唱响中国”——最美城市音乐名片优秀歌曲。

据悉,“征集推选活动自今年5月启动以来,得到众多词曲作家、歌唱家、音乐爱好者的积极响应。推

湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》亮相北京

2019年12月17日至18日晚,由湖南省花鼓戏保护传承中心创作的湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》在全国地方戏曲演出中心巡演两晚。这是该剧作为国家艺术基金2019年度滚动资助项目“二改”后在北京首次亮相。

《蔡坤山耕田》是湖南省花鼓戏保护传承中心近年来精心打造的首部新编古装“喜剧”题材作品。该剧由吴敬君编剧,韩剑英执导,陈耀作曲,衡州花鼓戏非遗传承人朱贵兵饰演蔡坤山,中国戏剧梅花奖获得者叶红饰演白李花,文华奖获得者宋谷饰演正德皇帝,花鼓戏表演艺术家田既安、任寿云分别饰演胡府和文师爷。该剧已两次获得国家艺术基金资助,讲

理的。

充满童趣的舞台表现

光给孩子们送来世界经典还不够,儿童剧离不开童趣,童趣是吸引小观众的第一要素。夸张、幻想等成分,往往可以满足并发展孩子们探求未知世界的好奇心和想象力。戏一开始,森林里奇妙的化妆舞会和突然闯入的饥饿的大灰狼,给孩子们营造出先扬后抑的紧张心理,以及对冉阿让这头凶巴巴的大灰狼命运的期待。他后来被带入大白鹅主教先生的家,那从天上铺展下来的羽毛在暖色调的灯光下闪烁着七彩的光芒,给人一种温暖祥和的感觉。主教的女管家鸭妈妈风趣幽默,她对冉阿让抱有偏见,不赞成主教对冉阿让如同上宾一样的对待,特别是冉阿让愿将仇报,偷了他们的银餐具逃跑后,她更是生气地大声

意蕴宽博深厚的儿童剧《悲惨世界》

□刘明厚

——只要从善如流,心中有爱,生活与世界将会变得更美好。上海儿童版《悲惨世界》的能指意蕴宽博深厚,宣扬大爱而淡化了原著中的关键词“悲惨”,这是符合孩子们的审美心理的。

叫嚷,时不时表现出一惊一乍的夸张样子,从而巧妙地反衬出米里埃主教的沉稳、和蔼与仁慈。

在羊车间的一场戏里,编舞赵吉设计了一群小羊的踢踏舞,她们跳得整齐划一,跳得优雅欢快,跳得小观众也在座位上跟着节奏动起了小脚。然而,就在这开心一刻,一封信从方汀身上掉了出来,被同伴们发现了她有一个私生女的秘密,舞台气氛立即变得严肃起来,方汀受到了同伴的排斥,失去了工作。为了养活寄养在狐狸旅店里的女儿珂赛特,这位被乱始终弃的男人抛弃的柔弱、善良、无助的羊妈妈,不得不在寒冷的冬天为亲爱的女儿剪去了全身的羊毛,换来一笔钱寄给那对贪婪无比的旅店主狐狸夫妇。当小观众们看到这位单亲妈妈最后一边呼喊着珂赛特的名字,一边在贫病交加中死去的时候,他们含泪的眼睛里充满了对羊妈妈方汀的同情。

羊妈妈方汀的悲剧,以及最后马德兰市长在法庭当众承认自己就是那个苦役犯冉阿让的举动,给小观众们带来了思考。全剧没有一句说教,关于道德和心理判断的能力,以及审美能力和想象力,就在孩子们观赏《悲惨世界》的过程中,得到了培养。

儿童版的《悲惨世界》首演获得成功,被孩子们认可和喜爱,除了编导演的倾力合作与才华之外,离不开这部戏的舞美设计者兼服装设计师谢尔盖·拉茨尔的努力。谢尔盖来自于俄罗斯,他与中福会儿童艺术剧院合作过《泰坦尼克号》《巴黎圣母院》。他在这部戏里的舞美设计灵动、唯美,简洁而不失趣味,比如,以十多条垂直下来的玻璃纤维管子象征森林;用大量的大片羽毛层层叠叠装

设计是灰白相间的、带有铜钉的短裤,深色的灯笼长裤和沾着狼毛的褐色皮鞋,显得干净、精神。这一服装设计设计与冉阿让完成了他的自我救赎,以焕然一新的精神面貌去接受法律的制裁相辅相成。主教则以大白鹅的服饰出现,演员的鼻子部分被涂上了大红颜色,一直涂到面颊,突出了大白鹅嘴部的特征。他以羽毛为装饰,衣服设计追求蓬松感,似梨形造型,以白色、黄色为主色调,脚上穿着翘头的亮铮铮的咖啡色漆皮鞋,看起来笨拙可爱。警探沙威是猎犬造型,他的头发和小腿、小臂上的绒毛很浓密,显得他健康而精力充沛,他戴着一顶铁锈红大礼帽,咖啡色大衣上配有同色的铁锈红披肩式领子,看起来帅气而机敏;沙威有一个习惯性动作——嗅,为此,谢尔盖在演员的人中处贴着两片白色贴片,以凸出类犬的面部特征。群羊是一群穿超短裙的女孩,她们手上戴着装饰性白色绒毛的半截手套,脚腕也套有一圈类似的白绒毛,穿着有限的凉鞋,看起来与羊蹄子有几分相像,也使羊儿们跳起踢踏舞时踏地有声,这一切均显示出谢尔盖在细节上的用心,为这部《悲惨世界》增添了不少童趣。

儿童版的《悲惨世界》首演获得成功,把人的情感与思维投射到动物身上,它之于孩子,易于引起兴趣,激发起他们的想象和理解的欲望。经典、童趣、原创性和国际性,是中福会上海儿童艺术剧院的不懈追求。因为爱孩子,他们才会精心打造每一部儿童剧,把原本沉重的故事用生动、活泼的形式带给小观众,从而引起小观众的共鸣和思考。润物细无声,鼓励孩子们走进世界经典名著,这是他们的终极目的。

12月8日,由中国文联曲艺艺术中心,江苏省文联,中共张家港市委、市政府联合主办的首届“张家港精神和新时代城市文化担当”论坛在京举行。张家港高度重视文化建设,成功创建首批国家公共文化服务体系示范区、中国曲艺名城、中国民间文艺之乡等。特别是在曲艺文化建设方面,坚持把繁荣曲艺文化作为提升城市软实力的重要抓手,曲艺文化设施覆盖城乡,每年开展曲艺文化演出超过3000场,国际幽默艺术节周、全国少儿曲艺展演两大品牌活动长期落户张家港。张家港如何更好担负起新时代文化使命?对此,与会专家围绕张家港精神塑造与文化建设发展、曲艺艺术如何让城市更有魅力等话题作精彩发言,共同把脉文化建设与城市发展的关系。

专家们认为,文化是城市的灵魂,是城市塑造的重要根脉,是城市发展的精神支撑,是城市竞争的核心力量,这在张家港这座新锐之城的发展进程中,亦可得论证。张家港人懂曲艺、爱曲艺,关心支持曲艺艺术的发展,曲艺业已成为张家港的文化品牌,也为提升张家港的知名度和城市魅力作出了重要贡献。全媒体为城市文化传播提供了全新的视域、便捷的手段、多样化的平台。与会专家建议,张家港要抢抓全媒体时代新机遇,在城市文化传播方面作出新篇章。

12月7日晚,第七届全国相声小品优秀节目展演——“奋进新时代”张家港市曲艺专场在民族文化宫举办,包括曲艺小品《生日聚会》、评弹《一串河豚籽》、快板《三打白骨精》、河阳宝卷《送给远方的礼物》等11个作品,形式多样、内容丰富,展现了近年来张家港曲艺艺术创作的丰硕成果。(许莹)

首届「张家港精神和新时代城市文化担当」论坛在京举行