

曲艺喜剧《茶壶就是喝茶的》品味百态人生

欧阳中石题

总第136期
本期组版 王勇慧

近期,济南市委常委、宣传部长谭延伟在山东省财政学院观看了曲艺喜剧《茶壶就是喝茶的》,他在观后接见演职人员时说:“该剧讲的是济南的事,说的是济南方言,展现的是济南的精神。下一步,我们将给予该剧一定的政策支持。希望大家积极听取观众的意见,本着边演出边修改的原则,努力将该剧打造成一部反映济南地域特色的舞台艺术精品。”

济南市委常委、宣传部长谭延伟观看演出后接见演员并合影

《茶壶就是喝茶的》剧照

曲艺与喜剧有着千丝万缕的关系,但它毕竟是两种不同的表演形式,当得知济南市曲艺团将《茶壶就是喝茶的》剧目定位为曲艺喜剧的时候,我所想到的可能是将“张三”与“李四”硬捏合在一起。看罢演出方知我判断失误:它是曲艺的喜剧,更是喜剧的曲艺。细细咀嚼回味,心灵收获了一种难得的沉稳与安宁。夜,已经很深,瞰着窗外的星空,我不停地问自己——

这是谁家的一把壶?

《壶》剧采用的是“悲喜剧”的招数。乍一看是借曲艺的表演技巧,手段叙述了一段新编《墙头记》,即金钱导致儿女丧失人性的故事:山东琴书艺术大师玉琴仙

的,一定是侯宝林留下的那句话:观众是我们的衣食父母。

这是为谁泡的茶?

若将曲艺比喻为“茶壶”,这场戏便是壶里的茶。《壶》剧是济南市曲艺团“借壶传情”,以反哺于衣食父母,为大多数百姓奉献的一杯精神养目之清茶。它没有追求那种一般意义上的逗乐或搞笑,而是让观众在轻松、快乐与不知不觉中走进佳境,故事及其人物的命运悄悄地牵着观众进入一个广阔的空间,从而引导我们由此及彼地观照现实,思考人生。这种认知,是我透过这个戏中一个貌似不经意的细节所体味与感悟到的:那位鉴定“大彬壶”的专家,闻听这把壶来自山东琴书大师玉

的是观众对它五花八门的褒扬,这种参与热情是我这些年看戏所罕见的。观众见仁见智源自《壶》剧传达、释放的信息:

首先,这把“壶”蕴藏着热情。没有对生活在常态下最普通大众关注乃至至热爱的情感,就不会对一个既不“宏大”又不“时尚”的话题——“茶壶就是喝茶的”生发创作与生产的热情。而这种热情背后则显现出当代文化人难能可贵的忧患意识与勇于担当的使命感、责任感。

其次,这把“壶”饱含着冷静。只有冷静的眼睛,才可以从平常中发现不平常。因为创作者冷静,才有可能在浮躁导致社会普遍忘本的时候,通过一个新寓言式的故事,“言前人所未言,发

前人所未发”,启迪观众对事物的本来面目与本质规律的回归或再认识,从而实现思考、品味、悟识、冷静。

其三,这把“壶”凸显了创新。《壶》剧的成功告诉我们,曲艺没有必要去创造非此即彼的绝对模式约束自己,因时制宜、因人制宜、因地制宜、因团制宜——这才是济南市曲艺团这些年发展的根本,亦是宝贵的创新经验。面对人才青黄不接,缺少“大腕儿”领衔的现状,现任团长慈建国审时度势,与在济南市曲艺团工作过多年的总政话剧团一级编剧王宏不断沟通、交流,将其对“母团”的了解与关注转化成一种艺术创造与生产的资本。无疑,从前些年获全国多项大奖的轻喜剧《泉城人家》,到今天受到观众青睐、欢迎的曲艺喜剧《茶壶就是喝茶的》,济南市曲艺团已经收获了创新的成果。

认定《壶》剧的曲艺喜剧之身份,我的依据似乎并不完全来自剧场效果,更多的则是缘于它对曲艺创新价值的思考。

(作者系山东省曲艺家协会主席)

专家评论选登

刘兰芳(中国文联副主席、中国曲艺家协会主席):
泉城人家刚落幕,玉壶传奇又推出。和煦春风来齐鲁,艺友粉丝俱惊讶。
优秀传统文化心底,踏上探索创新路。泰岱精神壮筋骨,曲山艺海展宏图。

姜昆(中国曲艺家协会书记、副主席):济南市曲艺团继曲艺喜剧《泉城人家》大获成功后,再次把这种将曲艺和戏剧结合的尝试搬上舞台,他们新创作的《茶壶就是喝茶的》,使用了诸多戏剧表现手法,又不失传统曲艺的神韵,通过新形式、新手段、新面孔,不断提升艺术表现力、感染力,获得业内人士广泛赞誉。我们曲艺人应找准自身定位,发挥自身特点,服务基层群众,在群众的欢笑中体现自身价值,在立足当前的基础上面向未来,努力创作出符合时代特征的优秀作品。

王翎(北京人艺演员队队长):首先这部戏很好看,剧本写得很成功。它反映了一个很普遍的社会问题,是每一个家庭都可能遇到的问题。这个戏的立意、主题很好:贵在情上,贱在钱上,它提醒着人们,在营造物质文明的时候,精神文明应该如何营造。我相信这部戏能一直演下去。

这个作品二度创作也很成功。导演在舞台、舞美等方面创造了新的形式,通过琴书串起了整部戏,效果很好。曲艺喜剧这个新的戏剧样式能够进一步往下走。这个戏当中的每一个人物都贴近生活。演员表演很自然,没有程式化表演,让人感觉都很真实,不虚假。

崔伟(中国剧协理论研究室主任):对于观众来说,这个戏提供的是一种非常有韵味的艺术享受,对于专业的文艺工作者来说,它提供了一个新的艺术形式,这两方面的成功都是很有意义的。首先,这个戏贴近观众,满足了大多数观众的欣赏习惯。在

舞台上,济南市曲艺团的曲艺工作者把这种很严肃的主题表达得很轻松、很灵活。剧名很出色,让观众感到平易近人。从作品本身的艺术价值来看,它是曲艺向戏剧的靠拢,把曲艺艺术的鲜活、生动带到了戏剧结构之中,看似灵活,但灵活下有规范。台词生动,在轻松中体现作者深厚的文化功底。演员的表演本色,出色地表现了人物的情感。

王寿仁(总政话剧团导演):看完戏后,我感触很深,第一感觉就是本子写得很好。虽然是曲艺的艺术形式表现的喜剧,但是主题思想有深度、很厚重。这个作品通过一把壶揭示了社会深刻的价值观,时代感很强,和现代价值观的对应很好,给简单的故事赋予了新意。

而且,这个戏舞台呈现简约而不简单,简洁而不简陋。导演通过对舞台表现的处理,使这部作品在没有失去曲艺最本质东西的同时,融入了很多戏剧的东西。同时,我更加折服于其中的曲艺演员,他们把人物处理得很好,特别是两个主要演员,在把握人物的基调上非常准确,台词的功力很扎实。如果有时间的话,这个戏还可以再张张扬、再荒诞些,把曲艺那种张弛的艺术魅力呈现得更深刻些,表演上再往喜剧上靠拢些。

宋德全(北京周末相声俱乐部秘书长):这个戏是近年来很出色的曲艺佳作,对于今天曲艺艺术的向前发展,对于曲艺市场的培养来说都很难得。山东琴书这一曲种在这部戏中的作用很突出,通过这部戏,让人们牢牢记住了作品的主旋律。这是济南市曲艺团把曲艺精髓的东西提

炼后呈现给人们的。这个戏的基础很好,发展前景值得人们看好,值得我们把它做成一个曲艺精品。

戴宏森(中国曲协理论委员会主任):戏剧和曲艺向来是分不开的。现在,以曲艺和戏剧相结合的形式出现的作品很多,对此曲协是否应当统一一下名称,以形成整体的竞争力?此戏很有时代感,以往很多曲艺作品也运用得很好,和戏剧的技巧结合得很到位。比如把曲艺的“创着使”和“捂着使”结合起来。前半段是“创着使”,做得很成功,后半段“捂着使”,一揭开,剧场效果就出来了。

马小平(山西省曲协主席):观看这部戏,对于全国各地的曲艺工作者来说是一个非常好的学习机会,我专门注意了观众的反应。这部戏的剧情有起伏,又很紧凑,能够吸引观众始终坚持下去,并最终报以热烈掌声,这就说明这部戏是一部很成功的、受到观众欢迎的作品。

杜家福(文艺报社副总编辑):这个戏的剧本是完整的,导演构思、舞台呈现很好,演员表演也很到位,可见这部作品在曲艺领域中的探索是成功的,是曲艺与戏剧结合得比较好的佳作。这个戏经进一步加工后,是否可以吧山东曲艺更多的精髓吸取进来,是不是能让演员跳出来表演一段曲艺但又不能离开剧情,如何和戏剧更好地结合?这些还要进一步思考,从而让这部作品更上一个新的台阶。

剧情简介

1948年春天,济南大观园书场,小窑工王小三为谢琴书大师玉琴仙一曲之恩,将一把紫砂壶送给了他。

1976年春天,济南某医院急诊室里,玉琴仙病入膏肓。弥留之际,收曲艺团看门人、琴书票友周思泉为徒,并将紫砂壶传与周氏。

2009年夏天,已是花甲老人的周思泉,欲与同是琴书票友的老街坊冯小霜结为夫妻,在收拾新房时,周思泉的儿子周涛无意中找出了那把尘封几十年的紫砂壶。票友姜梦禹是收藏协会的秘书长,他一口咬定这是一把价值连城的名壶——大彬壶,价值在200万元以上……

由此开始,一场“大彬壶”之争,在周家拉开了序幕。

女儿周波一家从海外飞来……
儿子周涛以命相逼……
飞贼深夜造访……
贩子不期而至……

一把原本是喝茶用的茶壶,转瞬之间变成了向周思泉追魂索命的无常厉鬼。

于是,周思泉与冯小霜被棒打鸳鸯、劳燕分飞。

于是,周思泉设计审壶、判壶、摔壶。

于是,周思泉“鬼魂附体”,突然疯癫……

然而,茶壶就是喝茶的,当尘埃落定、波澜平息之后,留给人们的还是那人间真情、悠悠琴声、壶中岁月。

一出“壶审人”——讥弹世态匡人心的悲喜剧

赵雪梅

温家宝总理在一封信中写道:我喜读池北偶先生的讽刺诗,也爱看华君武、丁聪先生的漫画。他们针砭时弊、讥弹世态的诗画,给人们以深刻的启迪,也给时代留下鲜明的印记。他们的目光是尖锐的,爱憎是鲜明的,在嬉笑怒骂中表现出对国家和世界命运的关注,体现了对社会的责任感。

温总理对池北偶先生的讽刺诗,华君武、丁聪先生的漫画的评价,揭示了讽喻性艺术作品的共同规律,肯定了这些作品独具特色的审美价值,这正是由济南市文化局、济南市曲艺团联合打造的曲艺喜剧《茶壶就是喝茶的》其深刻立意和审美价值所在。该剧作为中国文联、中国曲协组织的庆祝新中国成立60周年“向祖国汇报”——精品曲艺展演周系列演出的压轴大戏,于9月10日进京演出,获得了业内专家和观众的广泛好评。这出深深打动观众的,正是其讥弹世态匡人心的深刻内涵和以壶审人,以壶构戏的独具魅力的审美架构。

剧作以步步深入、层层导引的情节设计,循着制壶、传壶、夸壶、争壶、藏壶、盗壶、骗壶、梦壶、审壶、摔壶、鉴壶的故事发展线索,把主题思想从展开推向多侧面的表现,从一个层次导入另一个层次,从初步凝练引向深入反思,最终形成以“讥弹世态匡人心、警世时代树正气”为核心的深刻的思想意蕴。

该剧阐述的是曲艺团退休老传达周思泉有一把他从师傅那里传下来的茶壶。由于一个偶然的机缘,这把壶被认定为价值200万元的“大彬壶”,于是乎,这

家人正常的生活秩序被打乱,全家人突然陷入癫狂和混乱中。周思泉的女儿,在国外给儿子当陪读的周波一听说这把壶的事儿就迅速回国,自此,周思泉、周波、周思泉的儿子周涛三人迅速卷入到金钱与道义之争中。周波与周涛争的是金钱,他俩既要向父亲那里争,又要彼此争,在争夺之中,道义与人伦被抛在脑后,亲情与关爱不见了踪影,甚至干出了种种荒唐可憎的事情,最突出的莫过于盗壶与骗壶闹剧的上演。小小的一个争壶情节其实非常典型,它用夸张的手段,描摹的正是商潮流行时代的一幅拜金主义图。跟丁聪的很多漫画有异曲同工之妙。而周思泉则代表了时代

的主流,他要争的是道义。对这把天价壶,他以一颗朴素善良之心,首先想到的是要在报上登广告,寻找师傅的后人,以便把壶传给他们。面对儿女对这把壶丧失道德、不顾亲情的争夺,他设计“审壶”,实际是借审壶而审人,以使儿女能迷途知返。见无效果,再设计一计“摔壶”,希望这把壶的碎裂能结束儿女之间的战争,茶壶掷地的金石之声能把儿女从金钱的梦中唤醒,而儿女却一味处于对壶碎的痛惜之中。为此,周思泉“疯”了,他在舞台上做出一系列可悲可笑的疯子的表情、动作。至此,拜金主义、人情冷漠让人们看到了最令人痛心的后果。正是这一悲剧性的结尾,尖锐地批判

了甚嚣尘上的拜金主义,揭示出其对人性的戕害,对人们美好生活的扭曲。

本以为剧作留下了这样一个令人回味无穷的悲剧警醒性结尾,可以结束了,然而,出人意料的是,剧作又陡生波澜、高潮再起。儿女面对“疯父”难免痛心,儿时父爱场景时时映现眼前,其良心一点点被唤起,终至回归正常的人性、人情,“疯父”见时机已到,遂露真情,原来是装疯,那把摔碎的壶也是假的,听的还留着一家人转忧为喜。这一情节对主题建构的意义在于,它为剧情增添了亮色,为我们这个时代的主流思想唱了赞歌,树立了战胜拜金主义的信心。此后,剧情再次登高,出现了最后一个出人意料的情节:经鉴定,这把曾被看做是价值200万元的名贵茶壶只不过是一把普通茶壶。这一充满喜剧性的结尾把人们为其争斗的荒诞可笑暴露出来,是对被某些人奉为金科玉律的金钱至上价值观的讽刺与质疑,由此引导人们对人生价值、人生意重新做出全面的衡量与思考。

为时代铸造一把“曲艺大壶”

——观曲艺喜剧《茶壶就是喝茶的》想到的

孙立生

弥留之际将一把紫砂壶传给了刚刚认下的弟子,30多年后,当被专家走眼误认为是价值连城之“大彬壶”的时候,一对亲生儿女与生父之间的纠葛、冲突由此而生……诚然,这把壶的确是故事发生的由头,所有的情节与冲突都是围绕它展开推进,让各色人等灵魂受到拷问。

我个人的感受是否与《壶》剧创作者们的追求一致,不得而知;但《壶》剧的舞台呈现,却凸显出他们熟悉、了解今天曲艺观众欣赏的“脉门”:将曲艺多种元素化解为“似与不似之间”,从而使其不留痕迹地与整个剧情表达融为一体,在轻松与诙谐之中给人以启迪和引领。剧中不仅巧妙借用了许多中国戏曲写意、程式化的表演方式,甚至用被人们早已遗忘的“水牌”替代了时尚的电子屏幕……创新为了适应,所有的“新”都是为了更有利于与今天曲艺观众的真情交流,有利于其更轻松、更自然、更舒适的欣赏,而绝不能盲目屈从于某些专家的“规矩”。

我想,贯穿于“壶”之始终,从而使其形式与内容有机融为一体

琴仙之手的时候,“名人效应”立刻让这位学者风范的专家心气浮动。无疑,“浮躁”成为这个专家乃至整个社会“走眼”的注脚,使其由偶然变为必然。

“茶壶就是喝茶的”本是一句废话或者说白话,可当“包装”“炒作”及其“超前消费”成为一种社会时尚,“一夜暴富”成为一种普遍梦想,很多人一起朝着“超常”使劲儿,“忽悠”成为这个年代一种流行语的时候,“茶壶就是喝茶的”便成了叮咛人们不可忘本的警世箴言。

中国人自古就是以“家”为中心,所谓齐家治国平天下,家庭的秩序和关系正常与否,会直接影响到社会。“茶壶就是喝茶的”自然是说给那些平常人家的平常心听的,而这些平常人家的平常心恰是曲艺艺术真正的知音——可惜,似乎很久听不到曲艺家用这样温馨的家常话与大家交流了。由此,我才对《壶》剧有一种久违了的亲切,乃至偏爱。

这把壶里装了啥?

走出剧场的一路,充斥于耳

《茶壶就是喝茶的》剧照