

“京剧名家+当地班底”走市场

本报记者 王晋军

“哟,好!”“再来一段!”近日,座无虚席的河北霸州李少春大剧院场内不时爆发出一阵阵喝彩声,气氛热烈,场面火爆。来自北京、天津、哈尔滨等地的戏迷在欣赏完由国家京剧院龚派老旦名家吕昕和天津裘派花脸名家康万生担纲主演的经典名剧《遇皇后·打龙袍》后激动不已,纷纷围到台前,强烈要求两位名家返场。在观众的欢呼声中,两位名家又加唱了《赤桑镇》选段。

这种火爆热烈的场面,在当今的京剧演出中并不多见。一出以老旦、花脸行当为主的京剧,竟然具有如此轰动的演出效果,其背后的原因令人深思。

“异地组合”与“跨团合作”

当记者来到后台,看到这样一幕情景:尚未来得及卸装的主角吕昕正向每位演员道“辛苦”。据吕昕介绍,这场演出大部分演员来自河北京剧院。原来,这场演出是国家京剧院、天津京剧院的班底和河北京剧院的班底共同完成的。这种“名角儿”与班底的“异地组合”“跨团合作”是京剧走市场的一种新探索。

据主办方介绍,在目前京剧演出市场上,一个剧团要在地演出,往往倾团出动,从主演到道具,都由一个院团负责。这种演出模式因成本高、收益小,因此很少有院团能够长期在外地流动性演出,这不利于京剧艺术的传播。如今大部分京剧名家集中在京津沪等大城市,与此同时,部分省市虽有各自的京剧院团,但缺乏具有市场号召力的名家。在此情形下,他们探索了这种京剧走市场的新模式,京剧名家与当地院团合作演出,通过演出资源的优化配置,节约京剧异地演出成本,既提升了名家在各地巡演的便捷性和流动性,又保证了演出票房,满足了各地戏迷的需求。

“名家挑班制”重新激活

在京剧业内人士和专家看

来,这种“京剧名家+当地班底”的新探索,正是京剧鼎盛时期的“名家挑班制”在现代演出市场的重新激活,与当前的文化体制改革方向和要求完全吻合。

一些专家指出,要想提升艺术质量,普及京剧艺术,就必须撬动“市场”这根杠杆。回眸历史,京剧当年作为民间艺术,由“名角挑班”——主角、头牌为班主,组成戏班在市场中谋生。“谋生”使旧时代艺人的生活充满艰辛,但生存压力也使他们在艺术上不断进取,面对社会需求的变化“以变求生”,充满活力。“名角挑班制”既锻造出了一个光彩夺目的京剧流派,又培育了全国各地的京剧戏迷。其中的奥秘就在于“名家挑班制”符合京剧演出市场的内在规律。当前国家大力提倡的文化体制改革,正是撬动“市场”的杠杆,要求各种演出资源在市场运作中不断优化配置,从而能够起到锻炼人才、培育市场、扩大影响、繁荣艺术的巨大作用。

“名角儿”是关键

在“京剧名家+当地班底”新模式中,“名角儿”是关键。“凡有名角的演出,票就格外好卖,票房也高。”李少春大剧院售票处的工作人员如是说。确实,京剧艺术的发展传承中形成了“角儿”这一独特的“品牌”,近日,文化部艺术司司长董伟说:“文化部出台了《国家重点京剧院团保护和扶持规划》,重点提出加强京剧人才的培养,比如继续支持国家重点京剧院团实施青年演员培训计划、推新人展演活动、青年演员参与创作剧目;适时对5年内有3台以上新创剧目中担任领衔主演的中青年演员给予资金扶持等。”可见,国家出台了一系列政策措施来培养新人,打造“角儿”,这对于京剧艺术的发扬光大起着举足轻重的作用。

此次是吕昕、康万生二位名家首度携手合作,舞台上实力相

当的激情碰撞带来了唱念做俱佳的艺术享受,把戏迷观众们耳熟能详的名剧演绎得堪称完美。尤其是吕昕一再出现的“一口气”唱法的大腔,不仅是龚派传统演唱技法的根本和精华、衡量正工老旦的最为重要的标准,也是整个京剧演唱技法中最见功力的技法之一。

传统经典剧目是成功的保证

在“京剧名家+当地班底”新模式中,传统经典剧目是成功的保证。至今,中国京剧发展已有200年,在当下文化大发展大繁荣的环境下如何更好地传承和弘扬下去,这成为当今京剧人最值得思考的问题。

近年来涌现出一部部新编戏,且不说其艺术水准如何,就其大投入大制作便会引起一片哗然。新编戏的不断编排,是否对京剧的传承发展起着强大推动作用,还不能武断地下结论。我们

不能否定新编戏的创新意识,也不可否认很多年轻人被新编戏的现代美感带进剧场。但相较而论,传统戏经历了几代人的打磨和考验,是流传已久的文化艺术产品,因此,恢复多年未见的传统戏、常演经典传统剧目,对于京剧的传承和吸引更多观众走进剧场起着至关重要的作用。

戏迷爱京剧,爱的就是京剧的古典美和传统文化的独特气质。问卷调查中,无数戏迷网友急切呼吁各艺术院团多上演传统戏,不要让“老祖宗”的东西淹没在时代大潮中。而恢复传统戏不仅需要京剧人有这样的意识,更重要的一点在于京剧演员自身的演唱和表演功力亦要追求完美。可见,传统戏的恢复发展也是需要“万事俱备”的。

新媒体助力新模式

中国京剧艺术网利用自身受众优势,充分调查了解到戏迷观

众的需求,并针对戏迷观众、听众对吕昕演唱艺术的酷爱和追捧,开展了龚派唱段学唱活动,点击链接“京剧龚派老旦吕昕演唱专辑”已超过10万人次,网友学唱唱段下载量近50万人次。那么,有了像吕昕这样被戏迷认可的名家,在选择剧目的时候便更有意识地将《遇皇后·打龙袍》这样一出骨子老戏呈现出来,将传统名剧与京剧名家的完美结合作为一种探索的尝试,这一尝试在霸州的演出中取得了成功。

为了进一步探索和打造具有创意、符合时代发展的京剧走市场的新模式,中国京剧艺术网将“名角挑班制”与现有文化制度相结合,在充分调查分析京剧市场的情况下,开拓出一条新穎的发展道路。经过洽谈,与京剧名家吕昕达成共识,一起成立中国京剧艺术网吕昕工作室,将“角儿”的艺术以专业的宣传模式、演出方式等,共同为京剧艺术的弘扬贡献一份力量。

《董生与李氏》剧照

杂拌儿糖与一棵菜

——看中国戏曲学院毕业创作剧目有感

毛小雨

北京人过去过年过节,总喜欢买二斤杂拌糖,其优点就是价格不高,品种不少,但又可以满足客人与客人的不同口味,真是一举数得,惠而不费。

中国戏曲剧种繁多,从古至今,如果观众想在一场戏中看到不同声腔、不同剧种演出,一般都是在一些特殊情况下进行的。元末明初,当北曲不再受到南方观众的喜欢,于是就有了南北曲合套而进行演出的尝试;当一些重要节日需要助兴时,也会有两个或两个以上剧种杂糅进行演出的情况,戏曲界的行话称为“两下锅”或“三下锅”,但这一般纯属玩票性质,在大型正式演出中并不多见。而日前中国戏曲学院多系联合演出的《董生与李氏》,可以说是把这种演出推到极致。

《董生与李氏》是福建剧作家王仁杰的作品,取材于尤凤伟现代农村题材短篇小说《乌鸦》,被改为古装戏。它讲的是富户彭员外临终之时,恐其妻李氏移情再醮,密嘱邻董四畏暗中监管,不料在“监管”中两人暗生情愫,最终冲破世俗的障碍结为夫妻。该剧从1993年首演到现在一直在不断地被改进、被打磨,从情节到每一个动作都精益求精。“十年磨一剑”,现在这部戏已经可以说是比较优秀的作品了。其摆脱人性枷锁、追求美好生活的主题符合国人的审美情趣,也是该剧常演常新的重要原因。《董生与李氏》人物不多,故事紧凑,特别适合此次由导演系学生为主的演出。

全剧共有6场:临终嘱托、每日功课、登墙夜窥、监守自盗、书信惊梦和坟前舌辩,通过富有传奇色彩的情节和演员们一系列连贯而鲜明的表演,把男女之间正常的感情作为美好的事物进行肯定,同时对所谓的正统的封建礼教进行了否定和批判,生动地展现了古代社会生活和下层人民对合理、幸福生活的憧憬及追求。前4场分别是黄梅戏、豫剧、越剧、粤剧,后两场则由京剧表演研究班担纲男女主演,5个剧种,汇于一台,并且演出的是新创剧目,戏曲音乐要进行创作,不像传统戏那样临时拼凑,同时,由于动作、置景、化妆风格统一,演出并没有让人感到生拼硬凑、支离破碎。

了解中国戏曲学院发展历史的人都知道,中国戏曲学院当年是以一批京剧表演艺术家为班底

组建而成的,虽然,几十年的发展也培养了一些编剧、导演、舞美、音乐等人才,但给人印象最深的还是从这个学校成长起了一大批优秀的京剧表演艺术家。中国戏曲学院的院名使人感觉有点实不符,因为大量的地方剧种演员大多出自各省的艺术学校或院团,由于中国戏曲学院在地方剧种教学方面的短板,使不少中国地方戏的优秀演员在进一步深造方面与中国戏曲学院失之交臂。而近年来,中国戏曲学院改变了京剧表演一家独大的局面,在地方剧种人才的教育方面进行了大胆的开拓,设置了地方戏表演的系科,为培养地方戏的人才搭建了一个高端的平台。

这次演出也证明,中国戏曲学院在地方剧种人才的教育方面着力行动是正确的。譬如说该剧一至四场都是导演专业而非表演专业的学生完成的,但把董生的迂腐以及李氏的勇气与大胆塑造得生动到位。剧中李氏每每想到自己正值青春年华,却要这样没有任何希望地过完一生,是何等的悲哀。她对一直暗中监视自己的董生暗生情愫,同时又发现董生也愿意于自己,于是李氏觉得生活又有了新的希望。但董生却一直没有采取行动向她表白,李氏索性设计了一计使董生就范。第三、四场中李氏明知董生在墙外偷窥,就故意在院中弹琴吟诗,并移灯西厢,造成与人通奸的假象,她知道董生受彭员外所托,一定会来查看。果不其然,待董生冲进屋内发现只有李氏一人后,羞愧难当,正要离去,李氏大笑一声,对董生一阵讽刺,一番挖苦,然后一诉衷肠。以上几个地方剧种的演员把李氏这个聪慧、泼辣、叛逆、敢于大胆追求爱情的人物拿捏得恰到好处。反观京剧表演,由于行当的规范训练,尽管演员唱功扎实,但很难脱出行当表演之外刻画人物,将一个有活力的人物演得老气横秋,与生动的地方戏人物形象形成强烈反差。这不由得让人感叹,京剧真应该向地方戏好好学习了。

这次演出,演员、职员主体是学生,但音乐舞美等方面的创作,不少教授上阵,并且还动用了地方戏曲院团的力量,大家不分先后,不争名分,体现出了戏曲界的“一棵菜”的精神。这种提携后进、薪火相传的精神,正是戏曲艺术传承所需要的。

长期以来,在人们的印象中,音乐会的灯光就是全场大白光。不少人认为,舞台照亮了,能看见人就行。或者,最多让天幕上有些色彩变化。其实不然,舞台灯光的变化都是随着音乐的旋律而进行的,与音乐组成了一部和谐的“彩色音乐”,给观众带来更多美好的享受。

作为一名舞美工作者,近年来笔者参与了一些音乐会的灯光设计。如根据音乐家华彦钧的二胡曲《二泉映月》改编的二胡协奏曲《二泉映月》在舞台上演出时,笔者就用灯光的色彩浓淡及空间的设计,伴随乐曲的旋律,努力营造曲中表达的旧时光:当大幕徐徐拉开,舞台灯光被浅蓝色的光铺满,天幕上一轮残月高挂,一束冷色调的追光照在二胡独奏演员

的身上。随着其手中弓弦的抖动,凄凉哀怨的音乐把人们带回到那个黑暗的时代。乐曲如同一个老艺人,在坎坷不平的人生道路上徘徊、流浪,倾诉着自己所承受的痛苦与哀痛,以及充满坎坷的一生。此时,蓝色调的舞台灯光运用得恰到好处,既表现出时代背景,又融合了音乐的内涵。我们仿佛听到作曲者从心底发出的愤怒到达极致的呐喊,那是对命运的抗争,也是对美好生活的向往和追求。伴随着昂扬的结束乐曲,舞台先被红光照亮,随后全场

音乐会未必都用大白光

杨海滨

的大好河山历历在目。第二乐章《烽火操》中,演区灯光随着音乐的节奏快速转换成红光,让观众仿佛置身于炮火连天的岁月。第三乐章《忠魂祭》中,演区灯光随着音乐渐渐转为深蓝色,气氛便由暖转向冷。变化节奏平缓,与音乐完美融合。这样的灯光变化过程,加上音乐的哀婉、沉重,形成了一股悲愤的情绪,让人们缅怀先烈、祭奠英灵。第四章《遥望乐篇》中,乐曲达到高潮时,随着乐队指挥的手势,演区灯光全场灯光明亮透彻,让观众感觉到祖

国的大好河山历历在目。第二乐章《烽火操》中,演区灯光随着音乐的节奏快速转换成红光,让观众仿佛置身于炮火连天的岁月。第三乐章《忠魂祭》中,演区灯光随着音乐渐渐转为深蓝色,气氛便由暖转向冷。变化节奏平缓,与音乐完美融合。这样的灯光变化过程,加上音乐的哀婉、沉重,形成了一股悲愤的情绪,让人们缅怀先烈、祭奠英灵。第四章《遥望乐篇》中,乐曲达到高潮时,随着乐队指挥的手势,演区灯光全场灯光明亮透彻,让观众感觉到祖

国的大好河山历历在目。第二乐章《烽火操》中,演区灯光随着音乐的节奏快速转换成红光,让观众仿佛置身于炮火连天的岁月。第三乐章《忠魂祭》中,演区灯光随着音乐渐渐转为深蓝色,气氛便由暖转向冷。变化节奏平缓,与音乐完美融合。这样的灯光变化过程,加上音乐的哀婉、沉重,形成了一股悲愤的情绪,让人们缅怀先烈、祭奠英灵。第四章《遥望乐篇》中,乐曲达到高潮时,随着乐队指挥的手势,演区灯光全场灯光明亮透彻,让观众感觉到祖

国的大好河山历历在目。第二乐章《烽火操》中,演区灯光随着音乐的节奏快速转换成红光,让观众仿佛置身于炮火连天的岁月。第三乐章《忠魂祭》中,演区灯光随着音乐渐渐转为深蓝色,气氛便由暖转向冷。变化节奏平缓,与音乐完美融合。这样的灯光变化过程,加上音乐的哀婉、沉重,形成了一股悲愤的情绪,让人们缅怀先烈、祭奠英灵。第四章《遥望乐篇》中,乐曲达到高潮时,随着乐队指挥的手势,演区灯光全场灯光明亮透彻,让观众感觉到祖

国的大好河山历历在目。第二乐章《烽火操》中,演区灯光随着音乐的节奏快速转换成红光,让观众仿佛置身于炮火连天的岁月。第三乐章《忠魂祭》中,演区灯光随着音乐渐渐转为深蓝色,气氛便由暖转向冷。变化节奏平缓,与音乐完美融合。这样的灯光变化过程,加上音乐的哀婉、沉重,形成了一股悲愤的情绪,让人们缅怀先烈、祭奠英灵。第四章《遥望乐篇》中,乐曲达到高潮时,随着乐队指挥的手势,演区灯光全场灯光明亮透彻,让观众感觉到祖

福建京剧院创作的新编历史剧《北风紧》,以深刻细致的笔触着力塑造了主人公施宜生——宋金时期一位充满仁爱之心而又勇于担当责任的悲情英雄形象。经过几年的打磨后,该剧参加2008年第五届中国京剧艺术节荣获一等奖并获得中国戏曲学会奖、第九届中国艺术节文华大奖特别奖、全国“五个一工程”优秀作品奖,2009年至2010年度国家舞台艺术精品工程资助剧目。

该剧的唱腔和音乐很成功。音乐大气、质朴、简练而风格鲜明,与唱腔的结合也很妥帖。而唱腔的特点则更为显著。本人是该剧的导演之一,就该剧的唱腔部分作重点分析研究。随着戏剧矛盾的层层展开,主人公施宜生的唱腔通过不同的层面,由表及里,由浅入深渐次向观众展示了他丰富的情感世界。他的唱腔大体可归纳为3个层面:第一,领命话别。第二,馆驿惊变。第三,痛陈肺腑。在第一层面中,首先是施宜生领命出使宋朝,在回家途中唱的西皮厚板。头两句唱词“一番审议和为上,喜圣上终采纳议和主

张,”行腔奔放而流畅,其间或兼以高亢(“和为上”的拖腔),或垫以衬字(“主张”后加衬字“呃”加强语气),这样,一开始便把他欣喜得意、充满希望的神情生动地勾画出来。接下来,“肩正使赴临安重返故土,回到那生我养我梦绕魂牵旧故乡,”行腔由激情而渐入委婉,其中,“梦绕魂牵旧故乡”唱腔尤为动情。“感圣恩不由得翩翩联想”,于此得意之时,不由回想起10年前落魄之际得逢奇遇,从此峰回路转。唱腔在“翩翩联想”处,旋律下行,并糅进了一点马(连良)派腔的旋律,听起来显得既飘逸潇洒,又美好,施宜生得意洋洋的模样逐渐在观众面前清晰起来。唱腔在回忆之后节奏逐渐加快转入《流水》“今朝又把重任降……辱使命谢君王,”音调铿锵,字字着力,表现了他踌躇满志完成使命的决心。第二个层面中,馆驿这场戏,是施宜生内心情感矛盾逐步发展,进入高潮的阶段。他的唱腔主要包括《西皮流水》、《西皮二六》、《二黄成套唱腔》以及四句昆腔等。施

浅谈京剧《北风紧》唱腔音乐

金千赞

仅是了却心愿,也是对自己心灵最好的抚慰。谁知自己竟成了向非的隔膜与惆怅。这段《西皮流水》便反映了他的失落感。虽然“且喜和谈事已谐”,不枉此行,但其中“失群孤雁合群难”,腔中透出苍凉,拨动着观众的心弦,它似乎也预示着未来的坎坷与波折。之后的《二六》,是在会见齐侍郎之后所唱。在昔日故友面前,他外表强作得意,而内心失落。唱腔在低沉而缓慢的过门中弱起,充满了沉郁的气氛。这种低沉压抑的情绪也正给后面的惊变衬以强烈的反差。下面的《二黄成套唱腔》便是他从装酒的皮囊上发现了妻子写下的警报,大惊失色时所唱。《二黄成套唱腔》是表现施宜生思想情感矛盾冲突最复杂、强烈的一段唱。因此,它也是主人公最重要的核心唱段。作为议和使者,来到敌国,完成议和使命不

仅是了却心愿,也是对自己心灵最好的抚慰。谁知自己竟成了向非的隔膜与惆怅。这段《西皮流水》便反映了他的失落感。虽然“且喜和谈事已谐”,不枉此行,但其中“失群孤雁合群难”,腔中透出苍凉,拨动着观众的心弦,它似乎也预示着未来的坎坷与波折。之后的《二六》,是在会见齐侍郎之后所唱。在昔日故友面前,他外表强作得意,而内心失落。唱腔在低沉而缓慢的过门中弱起,充满了沉郁的气氛。这种低沉压抑的情绪也正给后面的惊变衬以强烈的反差。下面的《二黄成套唱腔》便是他从装酒的皮囊上发现了妻子写下的警报,大惊失色时所唱。《二黄成套唱腔》是表现施宜生思想情感矛盾冲突最复杂、强烈的一段唱。因此,它也是主人公最重要的核心唱段。作为议和使者,来到敌国,完成议和使命不

仅是了却心愿,也是对自己心灵最好的抚慰。谁知自己竟成了向非的隔膜与惆怅。这段《西皮流水》便反映了他的失落感。虽然“且喜和谈事已谐”,不枉此行,但其中“失群孤雁合群难”,腔中透出苍凉,拨动着观众的心弦,它似乎也预示着未来的坎坷与波折。之后的《二六》,是在会见齐侍郎之后所唱。在昔日故友面前,他外表强作得意,而内心失落。唱腔在低沉而缓慢的过门中弱起,充满了沉郁的气氛。这种低沉压抑的情绪也正给后面的惊变衬以强烈的反差。下面的《二黄成套唱腔》便是他从装酒的皮囊上发现了妻子写下的警报,大惊失色时所唱。《二黄成套唱腔》是表现施宜生思想情感矛盾冲突最复杂、强烈的一段唱。因此,它也是主人公最重要的核心唱段。作为议和使者,来到敌国,完成议和使命不

是两段二黄;也有表现她性格刚烈、敢于直言的一面,如在金帝面前勇为丈夫剖明心迹、奋力辩争所唱的《西皮快板》,可谓淋漓畅快,掷地有声。她的两段二黄唱腔,在结构上亦颇有特点,它们均采取了[四平调]与[二黄]相融合的方法,对[四平调]的优美灵动与[二黄]的深沉委婉有机地结合在一起,达到了理想的效果。特别是第二段,其中包含了对唱、清板及伴唱。层次分明、色彩丰富,于舞台上给人以情景交融的感觉,十分动人。最后还值得提到的是,该剧的首尾伴唱(分别为男[生]、女[旦]声独唱),均运用了吟唱的表现方法。这种类似散板中吟板的唱法,在戏曲唱腔中并不多见,一般多用于深沉低回之处。但在这里,它的吟唱功能(亦即语音的表现功能)得到了更为充分的强调与发挥,将之融入伴唱,其效果便更为强烈、鲜明,也更为厚重,故十分醒目。听起来语调深沉,意蕴悠长,引发人们对主人公命运的关注、感叹与深思。这是值得肯定的。

是两段二黄;也有表现她性格刚烈、敢于直言的一面,如在金帝面前勇为丈夫剖明心迹、奋力辩争所唱的《西皮快板》,可谓淋漓畅快,掷地有声。她的两段二黄唱腔,在结构上亦颇有特点,它们均采取了[四平调]与[二黄]相融合的方法,对[四平调]的优美灵动与[二黄]的深沉委婉有机地结合在一起,达到了理想的效果。特别是第二段,其中包含了对唱、清板及伴唱。层次分明、色彩丰富,于舞台上给人以情景交融的感觉,十分动人。最后还值得提到的是,该剧的首尾伴唱(分别为男[生]、女[旦]声独唱),均运用了吟唱的表现方法。这种类似散板中吟板的唱法,在戏曲唱腔中并不多见,一般多用于深沉低回之处。但在这里,它的吟唱功能(亦即语音的表现功能)得到了更为充分的强调与发挥,将之融入伴唱,其效果便更为强烈、鲜明,也更为厚重,故十分醒目。听起来语调深沉,意蕴悠长,引发人们对主人公命运的关注、感叹与深思。这是值得肯定的。