湘剧《古话雄魂》演出剧照

壮哉！湘剧《古画雄魂》

乔德文

长沙市湘剧保护传承中心创作演出的湘剧弹腔《古画雄魂》(陈义平编剧、黄国强导演)是一台歌颂在抗日战争背景下平民阶层的爱国主义和民族反抗精神的好戏。

无疑,该剧张扬的是强烈的民族意识和国家意识。在反映抗日战争题材的文艺库藏中,我们已经看到很多表现民族精英爱国主义和民族反抗精神的作品,不同的是,本剧所描写的对象并不是那些抗日斗争的大英雄,而是普通中国民众,在民族意识驱使下的自发爱国行为。

中国人受数千年的传统文化教育,无论识字者或不识字者,民族本位意识极强,“民族利益高于一切”已经成为我们的民族之魂,根深蒂固,刻骨铭心。人人从小就立志要当岳飞、文天祥,而决不能当秦桧。这就是深刻影响我国国民特殊人格建设的“气节”说,它已经成为我们民族成员的集体潜意识。历史上,尽管强大的外敌入侵有时能够得逞,但任何外敌又都不可能在精神上彻底征服中华民族,这就是气节观的伟大抗衡力量。在剧中,血竹图隐喻着这种“气节”说所涵盖的民族精神和民族本位意识;而贯穿全剧的钟声,作为一种文化提升和点题,从具象到意象,隐喻着剧作家对现实的呼唤和振奋。本剧正是从历史生活中开掘出普通平民身上存在的“民族大义”品格和家国情怀,以史为鉴,观照现实,警钟长鸣,呼唤着我们民族之魂的归来。

《古画雄魂》另一可贵之处是,编导能够从人物形象入手,由此组织情节,展开戏剧冲突,着力于水天熊、关隘雄、伊藤三个主要形象及其性格的塑造。该剧具有事件、冲突与人物高度集中的创作特点,尤其是集中笔墨刻画与塑造两个主要人物水天熊和关隘雄的鲜明复杂个性,凸显他们的形象与性格的独特性。而在塑造主人公形象的过程中,编导没有因为歌颂爱国而故意拔高人物,而是遵循现实主义创作方法和原则,按照人物应有的本来面貌描写他们,生动细腻地展现主人公性格的成长发展和心理的复杂变化过程。而且因人物身份、教养、性格的不同,水天熊与关隘雄的语言风格(一俗、一雅)、习惯语汇(一民间俚语、一文言官话)亦不同,其中,又特别注重用语言准确地展现他们内心的冲突。两位主人公的人生境界的起点都比较卑微,身上或多或少带有性格或思想缺陷,他们是难解难合的死对头。但在发现一幅国宝古画将从自己的手中转为侵略者晋献天皇的礼品时,在中华民族的“气节观”支配下,他们立刻放弃前嫌,形成暂时的联合。最后一场,两位主人公相互倾诉彼此的认识,成为知心至交,为保护国宝安全转移,二人勇敢地选择了以死求得问心无愧,用杀身成仁来实现各自人生的最高价值。但他们是在沦陷区孤立地抗争,在强大的敌寇统治面前,绝无胜算,等待他们的只能是悲剧的下场,而我们的主人公明知不可为却又必须为之,因此,剧的结局充满了崇高和悲壮,形成强烈的艺术感染力和情感冲击力。编导还调动各种艺术手段,大力渲染他们面对死亡的勇气,浓墨重彩地描画了主人公如何实现人性的自我完善和追求人生的完美境界,并使之上升为艺术的诗化和审美的意境。因此,这对观众来说,不仅有心灵的震撼和感动,而且获得了审美的愉悦。本剧由曹汝龙、汪辉、罗智勇主演,给剧目的成功提供了强大的支撑力量。他们三人不但个个能唱会演,而且塑造形象能力很强,使该剧增添了无形的张力。

本剧在情节和戏剧性场面的设置上也很有特色。事情是发生在敌占区的一次文化性掠夺与反掠夺的斗争,由于不是正面展开的有组织的武装斗争活动,属于非军事范畴,敌我双方更多的是披上一层文化的外衣,在“平和”的环境中进行一场斗智斗勇的博弈,或者说是在彬彬有礼的言行中充满刀光剑影的搏斗,这样的戏自然更有戏剧性的迂回和丰富的潜台词;再加上两位主人公性格与社会地位的差异,他们之间断指之恨的个人恩怨,令剧情发展增加了丰富性和复杂性。该剧情节推进的层次性也十分清晰,这与人物境界提升的层次相重合,而且,在情节推进中,主人公所处的逆境与危机感不断加强,使全剧充满了戏剧性和紧张性。

在水天熊、关隘雄与伊藤的冲突中,反映了中国人民与日本军国主义者之间精神力量、文化意识的对抗和民族意志的较量。日本民族曾经以“菊花与剑”来概括自己的民族精神,但在侵略战争中它被异化为欺骗与暴力,即崇尚军国主义的所谓力与威的“武运长久”;中国民族崇尚道德与智慧,所谓得道多助,有德为大,以柔克刚,智者终胜。在剧中,伊藤自以为只要慑之力,诱之利,加上自己又是鉴纸专家,技术把关有优势;再利用两人生死冤家的矛盾,一定稳操胜券,他的自信是建立在认为凡是人都是贪利怕死的前提下;没有想到在民族气节观的强大精神作用下,两个绝对“相克”者居然会联合起来,敢于运用智慧,以假换真,以死保画。所体现的却是建立在气节说基础上的同仇敌忾、轻利重义、视死如归的民族伦理道德与国民人格精神。本剧表现了势单力薄者在向强大的全副武装的敌酋挑战中,虽然以失去生命和肉体为代价,但却成了这场冲突的最终胜利者。剧情的这个哲理性逻辑推理,使《古画雄魂》在抗日题材作品中别树一帜。剧尾,远处传来观音庙苍凉雄浑的钟声,像不尽的梵音回荡在天地间;又仿佛化为澎湃的心声,在竭力呼唤着我们的民族之魂;钟声重重地撞击着我们的心扉,撼动了我们的神魄……戏散之后,那阵阵钟声依然在人们的耳边回响,剧中人以及围绕他们所发生的惊心动魄的事件,给人们留下无穷的思索和无尽的回味。

(作者系原湖南省文化厅副厅长,著名剧评家)

长沙市湘剧保护传承中心

长沙市湘剧保护传承中心,是由始建于1952年的长沙市湘剧一、二、三、四团,在1979年合并为长沙市湘剧院之后又重做调整,经长沙市人民政府批准,于2012年4月底挂牌成立。中心主要从事湘剧艺术的生产传播,也根据社会需求开展一些综艺演出,是服务长沙市文化建设和人民精神娱乐生活的专业艺术表演团体。2008年,湘剧被收录为第二批国家级非物质文化遗产保护项目后,中心成为国家、省、市三级授牌的湘剧传承机构。

长沙市湘剧保护传承中心,一直是省会专业艺术表演团体的骄子,文学艺术界的湘军劲旅。在推动社会主义文化发展,促进民族艺术繁荣,承接湘剧的传承与创新诸方面,独领风骚,始终走在文化改革的前沿,让具有600多年历史的传统艺术,闪耀着璀璨的时代光彩,焕发出推陈出新的旺盛活力。

上世纪70年代初,《园丁之歌》搬上银幕,长沙市湘剧院名冠九州。1993年创排的湘剧现代戏《布衣毛润之》,获得中宣部第五届全国精神文明建设“五个一工程”奖;1995年湘剧现代戏《铸剑志》,获第四届中国戏剧节文化部颁文华新剧目奖;2007年湘剧现代戏《古画雄魂》,为迎接中国共产党第十七次全国代表大会的胜利召开,受中宣部之邀进京演出,获得中宣部第十届全国精神文明建设“五个一工程”奖;2008年,《古画雄魂》参加长江流域暨中日韩国际艺术节,获优秀剧目奖;2010年《古画雄魂》在中国(广州)第九届艺术节上,又获文化部授予的文华新剧目奖。2010—2011年度,《古画雄魂》首次进入国家戏剧舞台精品工程三十台;2011—2012年度,《古画雄魂》成为国家舞台艺术精品工程资助剧目,参加精品前十台竞选。

长沙市湘剧保护传承中心,为文化大繁荣大发展不懈努力,以多出艺术人才保证事业的传承,以生产传播戏曲争取事业的发展,以打造湘剧精品将传统艺术发扬光大。

《古画雄魂》获奖一览

2006年首次参加湖南省艺术节,一举摘得“田汉大奖”和八个单项奖;

2007年荣获第十届全国精神文明建设“五个一工程”奖,并应文化部邀请作为湖南唯一的剧目代表进京向党的“十七大”献礼演出;

2008年参加第三届长江流域戏剧节获“优秀剧目奖”“优秀编剧奖”和两个“优秀演员奖”;

2010年参加第九届中国艺术节荣获文华优秀剧目奖;荣获第十三届中国文化艺术政府奖暨文华优秀剧目奖,同时,黄国强、宋纪刚获文华单项奖导演奖,曹汝龙获优秀表演奖。

2009—2010年度,2010—2011年度,连续两次入围国家舞台艺术精品工程三十台。

德艺双馨,领航湘剧传承创新

——记国家一级演员、长沙市湘剧保护传承中心主任曹汝龙

本报驻湖南记者 文 述 通讯员 殷 婷

在长沙市劳动广场西南角妙高峰下,有一条古色古香的小巷名叫青山祠,长沙市湘剧保护传承中心就坐落在这里。

在这里我们见到了《古画雄魂》主演,国家一级演员、长沙市湘剧保护传承中心主任曹汝龙,他坚实的身板、魁梧的身躯,和一张刚毅的面孔,一举手、一投足,很难让人相信这是一个年届花甲的人!

荣誉等身,梅花香自苦寒来

曹汝龙自小痴迷湘剧表演艺术,9岁从事湘剧事业,至今已辛勤耕耘51年。

他先后涉猎花脸、小生、老生等各种行当,在湘剧舞台上曾塑造过“张广才、洪常青、毛润之、诸健”等神形兼备、性格迥异的舞台艺术人物形象。是湘剧界首屈一指的串演古今、唱念做打都很全面的艺术家,也是我省唯一文华奖、梅花奖双得主、全国非物质文化遗产湘剧传承人。其独创的科学发声法解决了湘剧高腔久唱易破音的问题,自成一派的舞台表演风格在各类艺术大赛中大显身手、屡获殊荣。

1993年,曹汝龙在湘剧《布衣毛润之》中成功塑造了中国戏曲舞台上的第一个毛泽东艺术形象,受到媒体、专家高度赞扬,一举夺得文化部第四届文华表演奖;1995年在湘剧《铸剑志》中饰诸健一角荣获中国第十三届戏剧梅花奖并同时获中国第四届戏剧节优秀表演奖;2000年,曹汝龙荣获全国德艺双馨艺术家称号;次年他主演的现代花鼓戏《秋天的花鼓》获中国第十届文华新剧目奖。

曹汝龙主演的湘剧《古画雄魂》2009—2010年度、2010—2011年度,连续两次入选“国家舞台艺术精品工程三十台”。荣获第十届精神文明建设“五个一工程”奖、近期受中宣部邀请作为湖南省地方剧目进京汇报演出。

殚精竭虑,春蚕到死丝方尽

身为长沙市湘剧保护传承心主任,曹汝龙以高度的责任感和事业心为中心的发展振兴四处奔波。在他的带领下,长沙市湘剧保护传承中心各项工作稳定有序,全面实现出人、出戏、出效益。

剧目建设方面,曹汝龙坚持传统剧目和现代戏创作两手抓的方针。在传统的基础上传承,在发展的基础上发扬。一方面积极挖掘、整理优秀的湘剧传统剧目。每年都恢复和投排一批折子戏,已有10多个折子戏收入到长沙市精品节目库。另一方面,狠抓现代剧目的创作排演,近年来,涌现出一系列“专家叫好”“观众叫座”的作品,如《布衣毛润之》、《铸剑志》、《人间知己》、《亲亲社区》、《古画雄魂》、《酒村长》等。自演出以来,屡获殊荣,好评如潮。

曹汝龙上任后十分重视人才队伍建设,尤其是对中青年演员的培养,舍得花时间、下功夫。配备专门的老师传帮带,先后推出3名青年演员获得全省芙蓉奖,在各种戏剧竞赛中获得数十项全国性和全省性的单项奖,涌现出周帆、曹威治、宋纪刚等一批在舞台上能挑大梁的青年演员。

他采取灵活多变的策略,开拓进取,使演出市场有了很大的起色。湘剧保护传承中心与兄弟剧团合作演出、与票友联谊演出、排练歌舞专场演出、广场演出等,赢取现代观众。他们还敏锐捕捉艺术教育市场,与省广播电视大学合作首创了湖南省唯一由剧院主抓的五年制艺术大专班。经过几年实践,大专班不仅精心培育出4名获得全国小梅花奖的学员,为中心储备了艺术人才,并且年收入达到40多万元。2008年,他带领中心主动出击,把湘剧送进了长沙市各大高院,取得了极佳的社会效果和热烈反响。2009年,与湖南信息职业技术学校、曙光路小学开展合作,建立了两处非物质文化遗产传承基地——“湘艺基地”和“湘剧实验基地”,为湘剧的传承开辟了又一块沃土。

品德楷模,一片冰心在玉壶

从艺50多年来,曹汝龙从未停止过对艺术的追求,他把每一个荣誉和进步都当作自己奋进的起点,勇于挑战自我,追求更高的境界。

2001年,他临危受命跨剧种出演现代花鼓戏《秋天的花鼓》。这对一个主攻湘剧从未演过花鼓戏的人来言,其难度可想而知。但曹汝龙却没有退缩,而是凭着对艺术的一腔挚爱,以及自身的悟性、灵气,迎难而上。他反复对比两个剧种的区别、研习花鼓戏表演,整天哼着花鼓调念着花鼓腔,连睡觉做梦都在琢磨。经过几个月的辛苦排练和摸爬滚打,终于取得了丰盛的成果:《秋天的花鼓》一举荣获全国“五个一工程”奖和文华新剧目奖,并入围全国戏剧精品工程剧目。曹汝龙在剧中的精彩表演,更是获得了花鼓界同行的一致赞赏。

2003年,曹汝龙再度挑战自我,在同一时间里于两个剧种中分饰两个形象、性格完全不同的角色。为生动刻画人物形象、科学合理安排时间,曹汝龙白天晚上轮番作战,为熟练两个剧目的台词、唱腔,他甚至连上厕所的时间都不放过,时刻带着录音机,反复哼唱曲谱,琢磨剧情。正是这股锲而不舍的钻研劲,他成功地把两个艺术特征完全不同、反差极大的戏剧人物刻画得生动传神、惟妙惟肖。2003年,这两个戏同时参加湖南省首届艺术节并荣获佳绩,曹汝龙拿下了两个戏的优秀主演奖,名列艺术节榜首。

曹汝龙视艺术为生命,以单位为家,爱岗敬业,从不计个人名利得失。自改革开放以来,受多种文化元素冲击,戏曲市场走向低迷,许多演员为利益趋动纷纷跑场子赚外快。作为湘剧界名角的曹汝龙更是有多家娱乐场所高薪聘请。当时,他的家庭经济条件并不宽裕,虽然是国家一级演员,由于湘剧保护传承中心是差额单位,一直没能领到全额工资。母亲重病在床需请人陪护、岳母年事已高需要赡养,小孩就读中学开支颇大。可他还是凭着对戏曲事业的执着追求、婉言拒绝了娱乐场所的高薪聘请,以一位艺术家的责任感,一心一意带好剧院、做好事业。在他的努力下,湘剧的传承工作突飞猛进。2008年,长沙湘剧成功申报国家级非物质文化遗产保护项目,曹汝龙成为国家级非遗项目代表性传承人。长沙市湘剧保护传承中心也多次荣获“文明单位”“工作业绩优胜单位”等称号,成为文化湘军中一支引人注目的队伍。

德艺双馨的曹汝龙

网络热议《古画雄魂》

编者按:长沙市湘剧保护传承中心创排的大型现代湘剧《古画雄魂》近期受中宣部邀请,将参加10月下旬在北京举行的“迎接党的十八大胜利召开,全国获奖剧目展演”。6年来,《古画雄魂》在三湘大地及北京等地上演200余场,数十万群众观赏了该剧,我们从网络上的热评中摘取了点滴,以飨读者。

著名戏剧评论家胡安娜认为:“看《古画雄魂》,就如同听易中天‘品三国’,有一种意外的发现。还能这样讲历史,听历史?还能这样写抗日?没想到一段气壮山河的抗日史,被一支细腻而绚烂的笔写得如此哀婉动人,跌宕起伏,再现了抗日救国的历史,但又没有正面表现那场战争,而是剑走偏锋,把焦点聚集在小人物的命运上,但它却折射出战争的一个侧面,让人们看到了抗日在另一条战线上的生死较量。 因此,《古画雄魂》的成功,首先得力于题材切入的角度别有新意。同时还得力于导演、表演、音乐等营造的舞台呈现。”

“以前住在长沙不觉得,离开长沙后才体味到湘间湘情难离,所以只要有湖南的戏到北京,我总是来韵韵味。”北京观众中许多是冲着湘剧艺术而来的,他们对长沙的花鼓戏、湘剧非常想念。50岁的湘籍李女士带着孙子来看戏,她非常动情地说:“《古画雄魂》故事写得好,引人入胜,演员唱得好,特别是三个主演,唱得都不错,湘剧好听,真的好听啊!”

湖南商学院李教授:“平时很少看戏,湘剧更是没机会看。没想到《古画雄魂》这么大气,放弃了湘剧惯用的高腔,而选用了弹腔,这一选择不仅促使人物演唱更符合形象塑造,也丰富了人们对湘剧的认识。这是一曲‘身卑未敢忘国忧,壮怀激烈志不休’的英雄赞歌,很感人,自己看得很投入。”

长沙理工大学女同学小马说:“戏曲是中国传统的、民族性的戏剧艺术。同学们在紧张的学习之余,了解到中国伟大的戏曲艺术的内涵,丰富了自己的文化知识。希望学校能够经常举行一些关于中国传统艺术的活动,从中感受戏曲艺术的独特魅力。”

68岁的唐伯纲是铁杆湘剧迷,“第四届湖南艺术节”期间,他不仅专程去长沙湘剧保护传承中心拜会了主演曹汝龙,晚上更是早早来到湘江剧院。他送来了一块匾祝贺演出并对《古画雄魂》给予很高的评价:“故事主题思想好,从小故事写民族大义;演员演得到位,声情并茂;唱得好,这出戏唱的是弹腔,弹腔我听得少,更感觉到别有风味。”

■《湖湘文化周刊》编辑部地址:湖南省长沙市韶山北路39号维一星城楷象座1303室 中国文化报湖南记者站 邮政编码:410000 传真:(0731)84899989 新闻热线:(0731)84196372
本报所付稿酬包括作品数字化和信息网络传播的报酬 网址:中国文化传媒网 http//www.ccdy.cn 本报广告经营许可证号:京西工商广字第8131号 订阅:各地邮局