

备战十藝節 锤炼精品剧

山东梆子《古城女人》匠心独具看点多

本报实习记者 孙丛丛

在今年4月召开的“十艺节”山东省重点推荐剧目加工提高工作会议上,山东省正式确定15台大戏作为申报“十艺节”文华奖评审的重点推荐剧目。菏泽市地方戏曲传承研究院创排的山东梆子现代戏《古城女人》榜上有名,凭借其厚重的抗战题材、独特的艺术视角和唱做俱佳的表演赢得专家、观众的普遍认可。目前,《古城女人》已演出近百场,今年10月,将参与“十艺节”文华奖的角逐。

剧情跌宕:重温抗战大背景

一座宁静的古城,一个普通的织锦店。日寇的枪声打破了沉寂,织锦店的女店主陶贞兰为完成一个青年人的临终托付,答应替他到城隍庙送怀表。一连串的惊险由此引发……山东梆子《古城女人》悬念迭出、引人入胜。

一开场,剧作者就把人物置于“日寇盘问”的紧张态势中,陶贞兰的慷慨直率、孟赓房的胆怯懦弱、杨树堂的玩世不恭,几个主要人物的性格通过一段设计巧妙的对唱勾勒得十分清晰。接下来的“送怀表”中,编剧又设计了“藏有情报”“乞丐抢表”“日寇截获”等几番转折,一波未平一波又起,环环相扣。当陶贞兰被抓捕时,她面对一个“两难”的境遇,一边是与自己见面的人将惨遭屠戮,一边是自己的良心和责任,如何选择,摄人心魄。剧作中,故事走向扑朔迷离、人物塑造层层深入,就连转场的安排、过场的处理都能看出主创人员的良苦用心。

“戏的矛盾冲突一环扣一环,紧紧围绕‘怀表’展开凶险残酷的斗争。‘怀表’细节设计得很好,情节惊险,颇具传奇性,而陶贞兰从彷徨到坚强,脉络清晰,真实可信。”原中国艺术研究院副院长、博士生导师薛若琳如是评价。

角度新颖:小人物书写大情怀

以“小人物”为视角,从一个普通女

人的思想、情感转变入手,诠释大爱、大悲、大情和民族大义,正是山东梆子《古城女人》最夺人眼球的亮点。

“该剧以抗日题材为背景,通过织锦店女店主陶贞兰一家的遭遇,讴歌了一位平凡伟大的古城女人,写出了普通中国人从无知到觉醒,从漠不关心到成长为一名抗日战士的心路历程;在突出重点的情况下写了一个群体,情节饱满、悬念丛生、视角独特、富有新意。”山东省“十艺节”筹委会第二轮专家评审会给予了《古城女人》高度评价。

谈及选材立意,菏泽市地方戏曲传承研究院院长徐向东说:“抗战题材的戏不好写,但《古城女人》这个剧本让我们眼前一亮,编剧韩枫选取的切入点非常‘另类’,不同于以往‘高大全’式的人物塑造。试想,侵略者凭借快枪利炮都不能让一个柔弱的普通女人屈服,又怎么可能征服一个具有五千年历史的民族,正是基于这点,我们下决心把这台戏立上舞台。”

“一台好戏来之不易,早在2010年‘九艺节’时,我们就专程到广州观摩学习,回来后开始公开征集剧本,最后选定《古城女人》并通过省文化厅组织的专家评审,被列为全省60台重点加工剧目。”徐向东告诉记者,为了把《古城女人》打磨成艺术精品,剧院先后6次组织了专家进行专门的剧本研讨,前后做了7次比较大的改动。据悉,修改后的《古城女人》,一方面,在唱词、念白上更符合山东梆子的风格特色;另一方面,人物形象更加丰满,内心情感的挖掘也更加深入。

班底整齐,新理念催生好作品

为保证二度创作的顺利推进,徐向东告诉记者,“我们让编剧推荐导演,再由导演组织创作团队,整个排练过程‘不看资历看实力’,演员进行了层层选拔,服装、灯光、舞美设计也都进行了大胆创新。”

呈现在舞台上的山东梆子《古城女人》,舞台处理空灵、大气,演员表演细腻流畅,转场衔接行云流水,时代特征和人物特色鲜明,梆子的艺术特色与剧情走向、人物逻辑圆融得恰到好处,整台戏班底整齐、唱做俱佳。对此,导演李永志说:“我们在创作中不搞大制作,场面调度、灯光美术不喧宾夺主,所有舞台手段均为塑造人物服务。比如,为凸显人物的情感变化,我们安排了戏曲中常用的对唱、背躬,还特意安排了‘吹唢呐人’串场,以他的视角带出时代变迁和苍凉之感,所有舞台处理,力求既不游离于剧情又不脱离戏曲艺术的本体。”

在沿袭板胡、二胡等为主要伴奏乐器的基础上,山东梆子《古城女人》在配乐、配器上大胆加入大提琴、中提琴演奏,既保留了梆子腔亢激越的传统特点,又加入阴暗低沉的色彩,两者相得益彰,把人物的情感衬托得恰到好处。为了更好地发挥唱腔特点,该剧作曲高鼎铸充分发挥不同板式的特点,通过独唱、对唱、轮唱、伴唱等多种方式,烘托剧中人物或幽怨、或控诉、或悲伤、或哀

《古城女人》剧照

泣的情绪,像“人坐家中平添乱”“贞兰我纵死干回也绝不低头”等唱段皆情绪饱满、一唱三叹,感人肺腑。

《古城女人》中主人公陶贞兰的扮演者是在《五凤岭》、《谢瑶环》等剧目中有着出色表演的国家一级演员祝凤晨。她坦言,整出戏中,最难把握的是陶贞兰内心情感的变化,“她的抗争是

从‘懵懂’走向‘自觉’的。她不光有民族大义,还是母亲、女人、女主人,是个有血有肉的人物。情感层次如果把握不好,整个故事的表现力就会大打折扣”。为了更好地塑造人物,排练中,剧组还通过邀请专家看“裸戏”(即不加舞美、服装修饰)以及“边演、边录、边看、边改”的办法,及时纠正二度创作中的

一些偏差。“通过录像我看到了自己表演中的不足,也慢慢摸索到了人物的心理轨迹。”祝凤晨说。

据悉,目前《古城女人》一剧正在按照专家意见做进一步加工提升,一些情节、调度、唱腔上的细节问题,正在做进一步打磨,力争以整齐的阵容和高质量的演出全力冲刺“十艺节”。

百年胡琴老店之困

本报驻山东记者 宁昊然 文/图

胡琴老店艰难前行

紧邻济南最繁华的街区有个鞭指巷,传说因当年乾隆皇帝执鞭一问“此为何巷”,宰相刘墉妙答曰“鞭指巷”而得名。杜家的胡琴老店“杜福庄胡琴铺”栖身于这条小巷已有百年,如今杜家第三代依然执着坚守着胡琴铺。

京胡,又称胡琴,是中国的传统拉弦乐器,至今已有200多年的历史,是中国传统戏曲京剧的主要伴奏乐器。

在鞭指巷33号这个十几平方米的小店里,制琴的原材料和修琴的工具摆满了角落。杜文源是杜福庄老人的小儿子,从年轻时候就跟着父亲学做琴。杜福庄老人已84岁高龄,因身体原因,已不再操持店里事务,只偶尔给儿子做“技术指导”。

杜文源放下手中的活儿,给记者介绍老店的历史。“民国初年,我的爷爷杜庆茂从河北衡水老家到北京有名的文盛斋琴铺学习做琴、修琴手艺,大概是学了‘三年零一节’出徒。他的大师兄

马良正在北京创建‘马良正胡琴铺’,二师兄在天津开琴铺,而我爷爷来到济南,杜家的琴铺从此在鞭指巷生根。当时名叫‘北京马良正济南分号’,就是杜福庄琴铺的前身。”

杜文源出生于上个世纪60年代,他印象中,小时候的鞭指巷已没有了往日的繁华。“我父亲50年代从老家来到济南跟着爷爷学手艺,我听父亲说,刚解放那会儿,这条巷子里有好几家琴铺。后来就剩了我们一家作坊式的琴铺留存下来。”据杜文源介绍,杜庆茂两个师兄的店由于种种原因关闭,并且没有继承人。就这样杜家这一枝成了文盛斋琴谱唯一的传承者。

杜福庄胡琴铺一路走来,历经坎坷。解放前后,济南号称“曲山艺海”,曲艺曾一度辉煌,琴铺生意也不错。“文革”开始后,随着曲艺的没落,琴铺也萧条下来。杜文源记得,80年代他刚刚跟父亲学做琴的时候,一个月店里也来不了几个人。80年代末期,京剧慢慢地复兴。杜家精湛的制琴、修琴手艺在票友群里口口相传,来店买琴、修琴的人络绎不绝。2000年,杜文源辞掉工厂的工作,接过父亲手中琴铺的“接力棒”。

恪守传统手工艺

“杜福庄胡琴铺”之所以经久不衰,源自于其精良的品质。从杜庆茂开始,杜家三代人继承祖辈的纯手工制琴工艺,严格遵守制琴、修琴的每一个小细节,保证每一把琴都是精品。

一把琴怎样算是好琴,每个工序应该遵循怎样的标准?杜文源说,父亲做了一辈子琴,要说遵循怎样的工艺才能做出一把好琴,也没法用文字表述,全凭着经验和感觉。

但是杜家的琴用料极其考究,如京胡的筒子一般购自湖南、浙江,弓子购自福建,皮子购自湖北。现在无论是竹子还是蛇皮,都面临着原材料的短缺和价格上涨。“我们用的一般都是福建三年生的竹子,但是现在好多地方两年就卖,很难找到三年生的,差一年,质量就不一样。海南产的一种蟒皮成了国家二级保护动物,不允许捕杀,皮子也稀缺。店里现在用的一些材料还是前几年的存货。”杜文源介绍。

京胡看上去结构并不复杂,但是往往一点小工序都得干半天。杜文源说:“店里挂的样品琴很少,以至于有些外省的票友不远千里找来了这里,都会惊讶于琴怎

么这么少。相比二胡,京胡的制作工艺算是简单一些,做一把二胡需要十几天,一把京胡5天左右能做出来。而像三弦、坠琴就更复杂,所以一般人订货才做。平常忙于修琴,没有功夫做琴。”

杜文源介绍,一把琴的好坏受许多小细节的影响,最关键的一个步骤是蒙皮子。“我爷爷就是以蒙皮子出名的,当年马连良的琴师在济南演出时皮子破了,就找到我爷爷蒙皮子,效果很好。另外,筒子的长短、尺寸,皮子的厚薄都影响琴的质量。不好的琴拉出来根本就沒京剧味儿。”

传统与现实的两难

除了杜文源继承了老店,杜福庄的大儿子杜长江和女婿也各自经营着胡琴铺。胡琴制作工艺既是杜家的传家宝也是“铁饭碗”。

几年前鞭指巷改建,杜福庄琴铺从鞭指巷北首搬到中段,租了这个十几平方米的小门头房,逼仄的房间显然满足不了生意需求。杜文源说,杜家的琴铺在这里已经100年了,一些老顾客就认准了鞭指巷,所以不想换地方。于是就出于经济上的考虑,“纯手工活赚不了多少钱,我们一家三代人都凭着手艺吃饭。指着这个致富还是有些困难。”

“没钱支持赚钱难”,杜福庄琴铺和其他非遗项目面临同样的窘境。前些年有人建议过杜福庄,改变家庭作坊模式,找外加工,扩大生产规模。杜文源也几次跟父亲提起此事,可都遭到老人的反对。杜福庄认为,找别人加工,批量机械生产是能带来经济效益,但是不能保证质量了。在杜福庄看来,赚钱与传统手工艺似乎是不可调和的。宁可像祖辈一样老实制琴、修琴,也不能因为赚钱而冒险砸了杜家百年老店的名声。“卖出去的每一把琴都得对得起杜福庄琴铺的招牌。”

去年9月,杜福庄胡琴制作技艺入选济南市第四批市级非物质文化遗产名录。谈及琴铺的未来,杜文源说,国家越来越重视传统文化,京剧作为国粹一定会有很好的前景。杜家的胡琴制作工艺必须传承下去。杜文源的儿子去年刚上大学,这个从小在胡琴铺里长大的孩子并没有跟着爷爷和父亲学制琴手艺。杜文源考虑着,儿子先要把学业完成,将来杜福庄琴铺还要靠儿子传下去。“就算是难以致富,也要让儿子传下去。传了三代人,绝不能从自己这里断了!”

杜文源在店门前给胡琴蒙皮子

京剧爱好者的乐园

本报驻山东记者 陈丽媛

老师为主导;在社会上,需要京剧界圈内、圈外互相支持和配合。”山东大学文学院教授姜可瑜说。1979年,姜可瑜在山东大学文学院申请创建“山东大学京剧爱好者协会”;1987年至2007年,他又在山东大学开设了全校通选课《京剧》,20年来,选课人数约2000人。姜可瑜表示,山东大学的京剧活动离不开京剧界专业演员的支持和帮助。“京剧表演艺术家张春秋、王玉瑾、鞠小苏、栗敏、郑少华、宋昌

林等人都曾来校辅导,有时山东省京剧院还组织学生到排练厅看排练,让同学们直接欣赏到演员们的本色表演,这都会促使学生中出现更多的京剧爱好者。”姜可瑜说。

“创作出经典剧目、培养新时期的名角儿是京剧院发展的重中之重。我们既尊重京剧艺术约定俗成的习惯和规律,也要给年轻人创造一个新的平台。”山东省京剧院院长郑少华表示,国林京剧社的成立为广大京剧爱好者提供了一个观摩、交流、提升的平台,同时为青年演员与外界搭建了一座沟通的桥梁。“京剧是角儿的艺术,年轻演员一方面要耐得住寂寞,在艺术上以求精进,另一方面要多和戏迷交流,不能关起门来演给自己看。”郑少华说。

值得一提的是,国林京剧院的场地以及日常活动所产生的开销均由

济南市几位爱好京剧的企业家承担。“自清乾隆五十五年,四大徽班进京以来,京剧同其他艺术一样,也面临着窘迫的发展现状,需要更多的关注和鼎力振兴。”企业家代表张海玲说。为了生计,现在我想干点事儿,回头看看自己没白活,这一辈子没白扑棱。”张海玲告诉记者,她虽然不会唱,却是个狂热的京剧爱好者,当看到年过八旬的老艺术家们在剧社舞台上“飙戏”的时候,她特别开心。“这个社会不只有利益,更不能让金钱牵扯一个人太多的目光,开心和健康是用金钱买不到的。”张海玲说。