

编者按:大型传统京剧《孙安动本》,是按照中央有关领导的要求,在第四届中国京剧优秀青年演员研究生班即将毕业之时创排的几台重点优秀传统剧目之一。该剧由中国京剧艺术研究所赵景勃、张关正两位老师主抓,聘请国内知名作曲家续正泰等人参加主创,吉林省京剧院院长,如今唯一活跃在舞台上的第三代高派传人倪茂才担纲主演。自2007年创排以来,曾经连获三奖;2008年获第五届中国京剧艺术节一等奖;2009年倪茂才获第二十四届中国戏剧梅花奖;2010年倪茂才摘得第二十届上海白玉兰戏剧表演奖“主角榜首奖”。而今这部剧目又刚刚获得了国家舞台艺术精品资助剧目奖,同时活跃在吉林乃至全国的艺术舞台上。

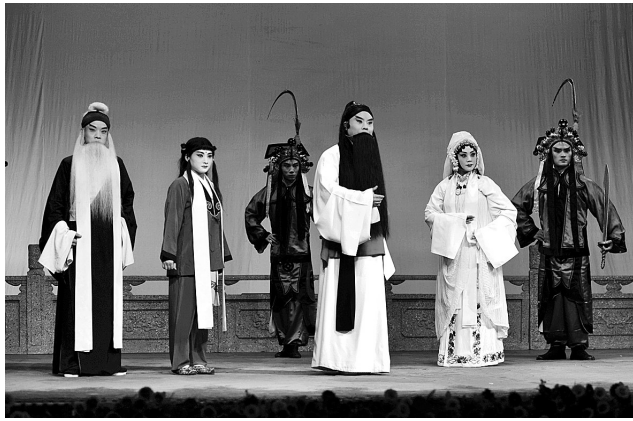
剧照一

剧照二

剧照三

剧照四

京剧《孙安动本》： 力铸国家舞台艺术精品

常雅维 张小娟

8月20日至24日,作为第二届东北亚文化艺术周文艺演出中的京剧演出,大型传统京剧《孙安动本》在吉林省东方大剧院上演。

吉林省文化厅副厅长苏威告诉记者:“我们不希望看到倾注心血报排的剧目,在获奖以后就刀枪入库,马放南山,特别是这台传统廉政文化题材的京剧《孙安动本》,我们希望它发挥独特的现实教育作用,所以排演6年以来,一直活跃在吉林乃至全国的舞台上,并深受欢迎和喜爱。”

记者走进东方大剧院,与广大观众一起感受了这场经典传统剧目,观众不仅被“孙安携妻儿抬棺上殿为民请命”的剧情所感动,更是被倪茂才激越挺拔、响彻云霄的唱腔,富于激情的念白和节奏强烈的表演所震撼,演出过程中掌声雷动,高潮迭起。

据悉,9月17日,第二十四届中国戏剧梅花奖得主倪茂才还将携高派名剧《孙安动本》再度进京,参加由中国文联和中国戏剧家协会举办的“梅花奖三十周年庆祝展演”活动,与众多梅花奖得主齐聚北京,再度掀起“梅花飘香”的热潮。

内容上:在大悲大喜中演绎反腐倡廉的主题

演出结束后,观众依然意犹未尽,津津乐道地谈论着。一位票友对记者说:“以前看过一次《孙安动本》,剧情很感人,对贪官是一种警醒,而对百姓则是一种振奋!”

《孙安动本》讲述了明代万历皇帝登基以后,被贪官太师章从挟持,而曹州知府孙安不畏贪官的淫威和皇上的怯懦,参奏章从吞没赈粮、花巨资私造陵寝且杀人灭口的故事。为了整顿朝纲,以正风气,孙安豁出全家性命冒死进谏,孙安的恩师黄义德身为朝中转本御史,对贪官独霸朝纲敢怒不敢言,在孙安的一腔正气感染下,黄义德一改懦弱挺身而出,请出国公徐龙上殿保本,配合孙安获取章从谋权篡位的罪证,使皇帝幡然醒悟。此剧情节跌宕,在大悲大喜中发人深省,演绎了反腐倡廉的主题。

吉林省文化厅直属机关党委专职书记张志强看完这部京剧对记者说:“《孙安动本》虽是古装戏,但有着极强的现实意义。孙安刚正不阿,在大是大非面前,敢为天下苍生挺身而出,体现了不与贪官污吏同流合污的为人官准则,我们共产党人更应该严于律己,善以为民”。

艺术上:形神兼备完美呈现高派特色

《孙安动本》是高(庆奎)派代表剧目,作为京剧众多流派中的一支,唱腔高亢、特点鲜明,不但多有激越挺拔、响彻云霄的成套唱腔,而且有富于激情的念白、节奏强烈的表

演,一直深受观众、戏迷喜爱。

据倪茂才介绍,该剧创排6年以来,一直处于不断打磨完善过程,这次又进行了全新的改编。原剧是根据山东柳子戏的剧本改编,突出了孙安倔强的性格,但似乎模糊了孙安作为普通人的思想发展层次,作为具有鲜明高派风格的剧目,原剧没有一段完整的核心唱段,让观众在听觉上“不过瘾”,而新剧形成了成套的唱腔,板式的变化更符合孙安这一人物的情绪变化,性格更加突出。另外,原剧中孙安只是几次进谏,要扳倒当朝贪官太师章从,还不能突出孙安个性特征和全剧的立意,而新剧详细展示了孙安在太师章从吞没赈粮以后的情绪变化,他绑妻缚子抬棺上殿,以死谏君,人物刻画上更加精细,唱腔也有了很大的扩展,更加圆润大气,使故事情节更加紧凑,人物性格更加突出,舞台呈现令观众耳目一新,音乐、唱腔、表演、舞美大为改观,可以说是一部全新的剧目。

细节上:时刻不离主人公情感脉络

整理改编后的《孙安动本》彰显了高派京剧的艺术特色,在写实的基础上侧重写意,突出主题,使角色个性化和典型化达到了和谐统一。同时丰富了高派艺术,不仅把梆子腔和柳子戏中孙安人物造型使用甩发、髯口的扮相保留下来,同时突出了孙安在与权贵抗争过程中的形象厚重感和坚毅的性格。

倪茂才说,该剧此次整理改编在中国戏曲学院京剧艺术研究所赵景勃、张关正两位老师的指导下,使剧目以新的面貌重现在舞台上,首次彩排后又针对演出问题召开了十几次专家诊脉会,不断修改完善。就唱腔而言,很大程度上就决定着整出戏的成功与流传。在第二场《动本》中,幕后一声“领旨”,孙安擦袍上场唱道:“孙安连夜修奏本”,唱腔中让高派风格显露无遗。孙安在行弦中转身、搓手、小圆场,观看金殿动静后,下定决心唱:“灾民待赈急万分,龙潭虎穴我要闯,刀山火海不顾身,重上金殿再奏本,哪怕那险壑万丈深。”凸显出视死如归的决心,达到此剧的第一次高潮;在第三场中,改编本还专门设计了全新的成套唱腔,演到孙安在接纳恩师给予皇家机密密卷的“良药”后,唱“焦楼成鼓频频传,忧国事忧民怨恨奸臣”时,节奏与旋律的变化,把孙安对百姓疾苦的同情,对贪官酷吏的憎恨,以及自己悲愤压抑、矛盾斗争的心情更有层次地表现出来,更突出了高派的风格和特点,倪茂才刚柔相济、强弱相辅的演唱,唱出了人物此时此刻情感的爆发点,充分展示了对贪官的愤恨之情和对百姓的怜悯同情以及对妻儿深切

的爱,最后用一个极具高派特色的“楼上楼”唱法结束了唱段,把剧情再次引向高潮。

为渲染情绪和气氛,倪茂才在表演中吸纳了一些麒派的表演方法,从而完美地塑造出一个真实可信的人物形象。

《孙安动本》经过成功的整理改编,让表演者对流派有了一个更深入的感悟过程,倪茂才所塑造的孙安这个艺术形象,在继承的同时有了新的创造,这个创造融入了他自己的艺术思考,为喜爱他的观众奉献出一部部精彩剧目。

传承上:京剧史上的国粹经典依然活跃在舞台

上世纪60年代,中国京剧院将山东柳子戏《孙安动本》移植为京剧,著名高(庆奎)派表演艺术家李和曾先生饰演“孙安”,成为高派代表剧目,“文革”中沉寂多年,“文革”后,虽演过几场,但影响都不广泛,直至2007年,高派第三代传人倪茂才在第四届中国京剧优秀青年演员研究生班毕业之际,中国京剧艺术研究所同吉林省京剧院联手整改了这部高派名剧,2008年初搬上舞台,同年该剧荣获了第五届中国京剧艺术节一等奖,中央电视台《空中剧院》进行了现场直播。2009年,主演倪茂才凭借此剧一举荣获第二十四届中国戏剧梅花奖;2010年,倪茂才获第二十届上海白玉兰戏剧表演奖“主角榜首奖”;2009年、2010年该剧先后两次赴京参加文化部主办的全国优秀剧目展演;2010年8月,再次参加中央电视台在哈尔滨举办的CCTV《空中剧院》优秀剧目展演,广大戏迷观众不仅仅被“孙安携妻儿抬棺上殿为民请命”的剧情所感动,更是被倪茂才激越挺拔、响彻云霄的唱腔,富于激情的念白和节奏强烈的表演所震撼,长达20分钟掌声未有间断,中央有关领导和中宣部有关领导观看演出后,对倪茂才的表演再次给予了高度的评价,提出要将该剧传承、加工、提高,拍成电影搬上银幕。

吉林省委宣传部、吉林省文化厅对《孙安动本》的电影拍摄给予了高度重视,拟定与长影集团共同投资拍摄此剧,目前,拍摄工作正在前期准备阶段。同时,为把此剧打造成精品,成为一台久演不衰的保留剧目,吉林省京剧院携此剧走进机关党校、部队、校园等地进行公益演出,到目前共计演出156场。

整理改编后的《孙安动本》曾两次进京参加全国优秀剧目展演活动,受到了首都广大观众的一致好评。近年来,吉林省京剧院携该剧不断赴北京、上海、山东、福建、黑龙江等地进行展演,《孙安动本》已唱遍了大江南北、长城内外,主演倪茂才一条高亢的好嗓子也享誉全国。

剧照三

倪茂才与李和曾老师合影

倪茂才:京剧高派传人唯一台柱

常雅维 张小娟

“京剧艺术需要传承、创新和普及。”吉林省京剧院院长、著名的高派京剧传人倪茂才在接受记者采访时坦言,要传承和发展京剧艺术,他感到肩上担子很重。

倪茂才对京剧的兴趣,源自小时候对《红灯记》、《沙家浜》等样板戏的接触,凭着对京剧的热爱,1976年,11岁的他进入县剧团开始了专业戏曲学习,先后考入河北艺校和河北省邯郸京剧团,师从过李和曾、钱浩梁、张荣培、宋宝罗、耿其昌等中国著名京剧家,后来又攻读了中国人民大学艺术管理专业、中国京剧优秀青年演员研究生班。系统的学习使他对京剧艺术和京剧流派有了更深刻的认识,表演日益成熟。

作为京剧高派的第三代传人,倪茂才在十几岁的时候就师从中国八大须生之一的高庆奎先生的第二代传人李和曾先生。由于高派京剧要求演员先天条件非常苛刻,高派鼻祖高庆奎在京剧最繁荣的时候也仅仅选出六七个弟子,李和曾只收过几个弟子,其中大多年事已高离开了舞台,传人日益稀少,至今仍然活跃在舞台上的只有倪茂才一人,而今他已近天命之年,越发觉得在传承和发展中重要的是人才培养。

作为吉林省京剧院的院长,倪茂才把“人才工程”当成京剧艺术发展的第一要素。近年来,吉林省京剧院采取“请进来、送出去”的人才培养方式,特别是对极具发展潜质的中、青年人才,不惜重金,聘请名家、名师言传身教。

今年4月开始,倪茂才在吉林省京剧院组织开展了“百日集训”活动。首先,剧院采用聘请名师、精选剧目,强化训练的艺术培养模式,聘请国内著名的老一辈京剧表演艺术家,如李莉、白云明、徐宝忠、杨振钢、孔爱萍等和省内部分

离退休老艺术家,手把手教学,讲规矩严要求,以戏带功,分行当进行细致教学,并排演出全本《龙凤呈祥》、《穆桂英大破天门阵》、《状元媒》、《秦香莲》、《坐寨·盗马》、《四郎探母》、《红鬃烈马》、《雁荡山》等几台大戏,同时聘请省内外著名学者来京剧院讲授京剧理论知识、艺术审美与鉴赏等内容,教授演员们学经典,把真正京剧表演艺术的精髓学到手。

我们欣喜地看到“百日集训”的确成效显著,在“百日集训”的首场汇报演出中,全本的《穆桂英大破天门阵》,体现出生旦净末丑行当齐全,全本的《穆桂英大破天门阵》,不仅让演员们提升了业务水准,乐队、舞美、行政人员也受益匪浅,剧院形成了积极向上的工作状态。这也为下一步创排现代历史京剧《康熙东巡》、拍摄京剧电影《孙安动本》,冲击精品工程,奠定了坚实的基础。

近两年,吉林省京剧院一批人才脱颖而出。2012年,“80后”优秀青年演员张蕾蕾、刘治强、杨雪斌、佟克旺在中央电视台举办的“第七届全国青年京剧演员电视大赛”和文化部举办的“全国京剧优秀青年演员折子戏展演”活动中,获得“一金五银”的骄人成绩。梁菁菁、赵婉诗、王地等“90后”年轻人崭露头角。目前,剧院已形成了“70后”“80后”“90后”强有力的梯队人才队伍。

作为著名的高派第三代传人,目前唯一活跃在舞台上的倪茂才,同时又作为吉林省京剧院院长,在紧张排练演出之余,把传承高派京剧和院团的发展一肩挑起。倪茂才说:“现在吉林省对文化、对京剧的投入和支持是空前的,我们对京剧的未来充满信心,吉林省京剧院敢打硬仗,我们的目标是冲刺国家级重点院团。”

倪茂才

倪茂才获梅花奖

倪茂才获白玉兰奖