

梨园折桂 剧坛溢香

——访第20届中国戏剧“梅花奖”得主李新花

本报实习记者 孙丛丛

李新花,山东菏泽曹县人,生于1965年,国家一级演员,第20届中国戏剧梅花奖得主。主攻闺门旦、花旦兼演青衣,擅演豫剧传统戏《抬花轿》、《秦雪梅》、《蝴蝶杯》、《三上轿》等,曾在豫剧新编历史剧《孔尚任》、《桃花扇》中担纲主角。2007年学唱山东梆子,现为山东省山东梆子专业委员会理事,主要山东梆子代表剧目有传统戏《樊梨花征西》、《老羊山》,新编现代戏《圣水河的月亮》等。

在李新花家的一面墙上,挂着许许多多剧照:伶俐俊俏的小花旦红娘,风风火火的泼辣旦周凤莲,柔媚婉转的闺门旦李香君,沉稳持重的老旦姜桂芝……这都是李新花饰演过的角色。跨越行当,她能把各式各样的人物演绎得惟妙惟肖;先唱豫剧,又改行山东梆子,能在剧种的跨越间游刃有余,足见她不凡的艺术功力。

艺苑新花 年少吐蕊

山东曹县是文化富庶之地,这里孕育了马金凤、崔兰田等戏曲名家。1965年,李新花出生在曹县楼庄乡孙湾村。她的爷爷是远近闻名的拉弦高手,父亲也自幼喜爱“两夹弦”。

小时候,父亲一边推磨一边哼唱“两夹弦”,李新花趴在父亲的背上,默默地跟着父亲学唱。除了跟父亲学,她还把家中墙上挂着的有线广播当成了老师。“那时广播里经常放《朝阳沟》、《红灯记》,只要放戏曲,我就站着不动把它听完。听完时,差不多就学会了。”凭着一副好嗓子,六七岁时,李新花就是村里的“名角儿”了,街坊邻居只要“哄”她唱,她从不羞赧。

9岁那年,在孙湾联读小学的李新花代表学校到曹县参加全县文艺汇演,以《红灯记》中一段“十七年风雨怕谈以往”,引起了在场评委和观众的注意。曹县剧团的老教师求贤若渴,想留住这位“小李奶奶”,但李新花摇摇头说:“我想家”。剧团老师看她年纪太小,只好作罢。

1978年,曹县戏校到李新花的学校招生。这次,李新花唱的是《朝阳沟》选段“祖国的大建设一日千里”。她一试听,家中高兴坏了。但是当时家境窘迫,竟拿不出像样的衣物用品,东拼西凑,才勉强成行。李新花至今还记得,报到那天,父亲借了一辆自行车,让邻居把她带到了县城。

“我从小悟性好,有些唱腔老师一教就会了;我练功刻苦,早功晚课都拼命练腿、台步、圆场,13岁就能唱许多折子戏了。”很快,李新花在60多名同学中脱颖而出。这一班学生才华初绽,便吸引了校领导的注意,1980年,校领导索性把戏校改为曹县豫剧二团,李新花这样的“佼佼者”更是备受青睐。

曹县豫剧二团白手起家,阎立品(豫剧“五大名旦”之一)的弟子王东红是团里请来的业务骨干。慧眼识才的王东红一眼看中了功底扎实、扮相俊美的李新花,遂收为弟子,悉心指导。当时,王东红一边负责剧团的“传、帮、带”,一边忙于大量的演出任务,分身乏术,李新花就成了她的B角。1982年,王东红把一出唱念繁重的《抬花轿》交给17岁的李新花。孰料,她一下子把剧中那个心直口快、爽朗天真的“疯丫头”周凤莲唱火了。那俏、醇、脆的唱腔,娇、媚、媚的身段,栩栩如生的形象,让看过她表演的观众无不交口称赞。

年少成名,让李新花拥有更多机会。1984年,曹县豫剧二团邀请阎立品来团指导。作为剧团“新秀”,李新花为自己能亲耳聆听阎先生教诲而倍感高兴。“一次,先生为了示范身段,‘嘎通’就跪了下去。她腿不好,我去扶她,起好几次才起得来。她回看我一个眼神儿,那一瞬间,我体会到了她对艺术的‘痴迷’。”在阎立品的感召下,李新花精益求精、刻苦钻研。她的热情、执着也打动了前辈,排完《秦雪梅吊孝》,阎立品又单独传授她《蝴蝶杯》一剧。现今,这两出豫剧“阎派”代表作成了李新花的常演剧目,每次巡演,都能得到观众的热情追捧。

在《孔尚任》中饰演“顾雪儿”

在《老羊山》中饰演“樊梨花”

从艺坎坷 艰苦砥砺

曹县豫剧二团在当时是出了名的“忙”团,一年四季下乡巡演,奔波在鲁西南各个乡镇的集市、庙会、街道,还时常跨省演出。“最辛苦的时候,剧团一出去就是四五月。早上7点化妆,晚上11点才能卸,每天演出少则三场,多则五六场。”在这样的忙碌中,李新花把《秦雪梅》、《西厢记》、《三上轿》、《蝴蝶杯》等经典豫剧唱遍了街头巷尾。

1990年,曹县豫剧二团的“红火”受到河南省豫剧二团的青睐,李新花和丈夫辗转来到郑州,与河南省豫剧二团的演员们同台演出,切磋技艺。1993年,河南省豫剧二团演员王红丽成立了民营剧团——河南小皇后豫剧团,力邀李新花加盟,两人一起“挑梁”,一合作就是两年。“在河南期间,我受到很多老艺术家的指点,与王红丽排演《风雨行宫》时,还请到著名导演余笑予说戏,使我技艺更加精进。”

1995年,正在河北邯郸演出的李新花有客人拜访。陌生人说明来意后,方得知是济宁市豫剧团特来请贤。当时,剧团正缺领衔主演,李新花曾多次到济宁演出,在戏迷中家喻户晓。“剧团主动为我们解决编制和房子,这样可以顺利办理孩子的人学手续,我们也不再居无定所。考虑再三,我们举家来到济宁。”

李新花说。加入济宁市豫剧团后,李新花心无旁骛,一心扑在排戏、演出上。作为团里的台柱子,每年300多场演出,她几乎场场参演。无论《秦雪梅吊孝》中哀怨凄婉的秦雪梅,还是《泪洒相思地》里柔肠百转的王莲娟,抑或《西厢记》中聪敏机灵的红娘,都被她表演得活灵活现。尽管这些老戏已被她唱过多次,但每场演出前她仍做足功课,毫不懈怠。凭借深厚的积淀、踏实的努力,她获得诸多荣誉:1996年“天幕杯”中青年戏曲大赛一等奖;山东省首届青年戏曲演员电视大赛银奖;第六届山东省文化艺术节表演一等奖……

在《大祭祀》中饰演“黄桂英”

剧坛揽胜 梅园溢香

1998年,为打造戏剧艺术精品工程,济宁市豫剧团排演大型历史豫剧《孔尚任》。因内容和形式的大胆创新,该剧一举拿下第六届山东省文化艺术节11项大奖。剧中李新花饰演的顾雪儿,虽为小角色,却精彩迭出,令人过目难忘。1999年,建国50周年之际,《孔尚任》剧组应邀文化部之邀进京演出。在之后召开的作品研讨会上,一位长者坐在角落里的李新花走来,竖起大拇指称赞她说:“演得真棒!”攀谈过后,李新花才得知,这位和蔼的老人,就是鼎鼎大名的剧作家吴祖光!

《孔尚任》一剧的成功,让济宁市豫剧团有了改编孔尚任名著《桃花扇》的念头。“白骨青灰长艾蒿,桃花扇底送南朝。”《桃花扇》借离合之情,警惕人心、激励来世,剧中主角秦淮名妓李香君

“位卑未敢忘忧国”的志节,近百年来一直被文人墨客追慕。

“演好李香君不容易,豫剧头一次把这个戏搬上舞台。在其他剧种里,这个角色被很多前辈都塑造过,并且早就叫响了。”接演“女一号”李香君,李新花特别忐忑,生怕演不好。为了找灵感,她把自己不足50平方米的家变成了排练场,左也“香君”,右也“香君”,反复揣摩,苦练台步。“那段时间,她就像着了魔,家里堆了各种碟片,昆曲的、越剧的,只要对塑造人物有帮助的,都找来看。”李新花的丈夫丁少云说。

“当时唱腔经常需要改动,排练时间又紧,有时候晚上八九点才拿到谱好的曲子,第二天马上就得上台。”这样的状态持续了两三个月,李新花没有一句怨言。然而,紧张的排练还是

把她累病了。李新花得了声带小结,在南京做手术的几天,她得以静心思忖:“排戏,不能着急。越是喜欢的角色,越要沉下心来体悟。”从手术台重新回到排练场,李新花更加从容,《却夜》、《思念》、《守楼》……一折折戏,她把李香君的爱国情怀、凛然坚贞诠释得活灵活现。

2002年11月,李新花带着这出豫剧《桃花扇》和折子戏《红娘》、《大祭祀》、《风雨行宫》,到北京参加第20届中国戏剧“梅花奖”角逐。果然不负所望,她的精彩表演赢得了专家评委一致认可。时任“梅花奖”评委、著名表演艺术家李默然观看了她的演出,不吝赞美:“《桃花扇》是中国十大古典悲剧之一,‘借离合之情,写兴亡之感’,不好演。李新花能把剧中主人公演活,真是可喜!”

艺无止境 再绽芳华

摘梅归来,济宁市政府为了表彰李新花的艺术成就,专门拿出3万元进行奖励。山东省文化厅和济宁市文化局也分别拿出5千元和2千元为李新花颁发奖金。李新花从中拿出2万元捐给剧团。“‘梅花奖’虽是个人的荣誉,但没有领导的全力支持,没有演职人员的无私奉献,也就没有我的荣耀。”李新花说。

虽然已经是响当当的名角,但李新花从不以名气为傲。跑龙套、站“兵”、配戏,只要剧情有需要,哪怕角色再小,她都不推辞。“只有小演员,没有小角色”,在她的目光中,戏比天大。

2007年,济宁市文化局提出“振兴山东梆子”计划,在原有济宁市豫剧团的基础上加挂“济宁市山东梆子剧团”的牌子。李新花和许多同事一起,边干老本行,边学山东梆子。她

从“小学生”做起,一字一句地听,一招一式地学。“刚学那会儿,担心唱不出梆子的味道,骑自行车、烧饭都在琢磨唱腔,饭烧糊了我都不知道。”

“一个演员不能只躺在过去的荣誉里,未来还是一片空白,我要不断求索。”她经常这样鞭策自己。为精进技艺,提高山东梆子的演唱水平,2007年,李新花又投师拜在国家级非物质文化遗产山东梆子的传承人刘桂松门下。在刘桂松的口传身授下,李新花用半个月排出了山东梆子经典剧目《樊梨花征西》。2007年11月,她在济宁市声远舞台携该剧汇报演出,一开腔就得了个“满堂彩”。2009年1月,凭借在山东梆子《老羊山》中的精彩表演,她又在山东省山东梆子中青年演员演唱大赛中获得“特别奖”。“如今李新花的山东梆子已颇有些味道,我作为老师,甚感欣慰。”刘

桂松说。2012年,李新花又开始挑战新戏路——主演山东梆子现代戏《圣水河的月亮》。演惯了“闺秀”的她第一次排现代戏,一连很久都找不到感觉。高强度的排练加上内心的焦急,李新花累病了。有几次,为了赶剧组联排,她打完吊瓶直接赶到排练场。有观众劝她,“身体要紧,别那么卖命”,李新花只是淡然一笑:“排戏哪有主角不到场?”

在李新花看来,作为演员,演戏之时要琢磨角色,于戏外则要考虑艺术传承。说起山东梆子的现状,李新花十分感慨:“山东梆子艺术家大都年事已高,传承的任务非常紧迫,我们应好好向前辈请教,多挖掘他们的经典剧目。”带着这样的执着与责任,李新花在她挚爱的艺术苑地里继续努力。

在《圣水河的月亮》中饰演“老耿”

记者 孙丛丛

方寸戏台 苦乐于斯

孙丛丛

采访李新花,正赶上她主演的山东梆子现代戏《圣水河的月亮》在济宁市声远舞台汇报演出。上午,演员们就已经忙碌起来,一遍遍地对词、走台、合成。彩排间隙,李新花匆匆地跑下舞台,告诉记者:“换场的时间太短,等到一会儿排练结束,我们好好聊。”说完这话,她又去准备下一场戏,一个匆忙的背影瞬间消失在视线中。

李新花早已视忙碌为平常事。她毫不掩饰从艺的艰辛,坦言道:“很长一段时间,唱戏不仅是因为喜爱,还为了生计。”一年365天,多则300场戏,十几年来,她几乎没有在家过一个完整的春节。

“‘梅花奖’仅是我艺术生命的一个注解。”当繁华落尽,归于平淡,她还要走向村镇街道、庙会、集市,回到最质朴的观众中去。李新花说,是观众的滋养与润泽,托起了地方戏曲的希望。采访中,恰巧一个老乡打来电话,说到上午的彩排,感觉唱腔韵味十足。得到老戏迷的赞赏,李新花手舞足蹈,高兴得像个孩子。

“经常有观众跟我说,‘李老师,您的戏很好。’可每次回看录像,我都觉得不够好,应该还可以再好一些。”艺术之路无止境,演员都力求呈现最完美的舞台形象,为一瞬间的举手投足,台下往往耗费数十倍的精力苦心雕琢。大到身段、唱腔,小到妆容、表情,都精心考究。“知道今天有采访,到达化妆间的时间可能会晚,我把头套带回来了。一会儿把头发箍好,可以直接到后台。”小小的细节,足以看出她的用心。

晚上7点半,灯光璀璨的声远舞台上,《圣水河的月亮》准时鸣锣。伴着强索齐响、激越唱腔,李新花又精神抖擞地站上舞台,去完成她新地角色创造。那一刻,观众爆棚,掌声雷动。对一个演员来说,这应是最好的褒奖吧。