

数载磨砺 吕韵“梅”香

——访第26届中国戏剧“梅花奖”得主吕淑娥

本报驻山东记者 孟娟 实习记者 孙丛丛

5月20日,第26届中国戏剧梅花奖大赛在四川成都揭晓。凭借吕淑娥新版《李二嫂改嫁》中对“李二嫂”一角的出色演绎,山东省吕剧院吕淑娥喜摘“梅花奖”。这些年,吕淑娥获奖不少:山东省第六届艺术节表演二等奖、山东省第七届艺术节表演一等奖、第五届中国戏曲红梅“金花奖”、山东省首届吕剧艺术节“金奖”、第26届中国戏剧“梅花奖”……吕淑娥经历了怎样的艺术之路,又是什么成就了她的?5月24日,记者在山东省吕剧院听她讲述自己与吕剧的不解之缘。

勤学苦练 年少挑梁

吕淑娥出生于青岛莱西牛溪埠镇吕家庄。天生一副好嗓子的她,从小就喜欢唱歌。1984年,青岛莱西艺术学校到吕淑娥的家乡招生。得知该消息后,吕淑娥告诉父亲自己想考。但作为教师的父亲对女儿报考艺术并不支持。当吕淑娥背着父亲偷偷赶到镇上时,文化站站长却告诉她:“姑娘,你来晚了,考试结束了!”或许是吕淑娥失落的神情打动了文化站站长,他告诉她:“他们正在外乡复试,我带你去看看!”就这样,吕淑娥凭借电影《知音》中的一段插曲顺利通过考试。不久,她就收到青岛莱西艺术学校的录取通知书。接下来,吕淑娥在老师的言传身教下,开始学习吕剧。“吕剧柔美婉转的唱腔和朴实的剧情,深深吸引了我。”在莱西艺术学校两年的时间里,她先后学习了《拾玉镯》、《三拉房》等吕剧经典剧目,为以后的艺术发展打下了坚实基础。

1986年,吕淑娥被分配到莱西市吕剧团。因天赋条件好,她得到剧团领导重视,先后在《姊妹易嫁》、《重阳恨》中扮演主要角色。那个年代,吕剧

很受百姓欢迎,电台也时常播放《李二嫂改嫁》、《小姑贤》等经典吕剧剧目。因此,作为县级剧团,莱西市吕剧团每年都要下乡演出几百场。频繁的演出,一方面让吕淑娥得到了大量的舞台实践机会;另一方面也让她广泛接触生活,从中汲取艺术的营养。

1990年,吕淑娥被剧团推荐到烟台艺术学校吕剧科进修。在这里,吕淑娥展示了在声乐方面的艺术天赋,在学校的歌咏比赛中获得一等奖。学校一位领导建议她去学声乐,“但我期待能在吕剧艺术的舞台上展示自我,实现自身价值。”一门心思学好吕剧的吕淑娥,每天起早贪黑吊嗓子、跑圆场,勤学苦练。1992年,她在全省第三届中等艺术学校会演中,凭借吕剧《江姐》中“江姐”一角获得“蓓蕾组一等奖”。

1994年,从烟台艺术学校毕业后,吕淑娥渴望找到更大的平台,实现自己的吕剧梦想。于是,她报考了山东省吕剧院。考试中,她在传统戏《姊妹易嫁》中一人表演妹妹、姐姐两个角色。凭借扎实的演唱功力和良好的表演素质,吕淑娥顺利考入山东省吕剧院。

▲《苦菜花》中饰演“娟子”

▲《李二嫂改嫁》中饰演“李二嫂”

▲《补天》中饰演“小沂蒙”

▲《双玉蝉》中饰演“曹芳儿”

的性格与我较贴近”。但吕淑娥也明白,作为演员,不能全凭爱好寻找角色

立足经典 勇于创新

作为山东吕剧的经典保留剧目,《李二嫂改嫁》自上世纪50年代红遍全国以来,几十年来久演不衰,深受观众喜爱。而“李二嫂”的扮演者,也经历了林建华、郎咸芬、吴萍、高静、吕淑娥、杨晓梅六代演员。她们在传承经典的同时,根据各自的理解与演绎,让“李二嫂”的形象更加深入人心。“在我看来,《李二嫂改嫁》已不仅仅是吕剧的代表剧目,它还代表了吕剧人的一种情结。”吕淑娥说。

在吕淑娥的记忆中,最早接触到“李二嫂”时,她还是六七岁的小女孩。那时,她常从收音机里听到这出戏。“戏里优美动人的唱腔让我深深着迷。我常常把自己关在房中,一字一句地模仿,梦想着有朝一日自己也能登台演出。”吕淑娥坦言,直到1999年《苦菜花》参加第六届中国戏剧节(沈阳)时,她才真正融入“娟子”这一角色。

之后,吕淑娥又先后参演传统戏《庄户皇帝》、新编历史剧《画龙点睛》等,探寻自身角色塑造的可能性。其中,《画龙点睛》中的“四娘”是吕淑娥塑造得比较得心应手的一个角色。“‘四娘’是个琴棋书画皆通的才女,她

定位,她要尝试不同的戏路,更要塑造立得住的典型形象。

的心理压力很大,因为她清楚地知道,《李二嫂改嫁》是吕剧的看家戏,“李二嫂”这个形象更凝聚了几代艺术家的心血。吕淑娥坦言,一开始,自己主要以模仿为主,反复看录像,一招一式地跟着郎老师学。

直到2000年,吕淑娥在滨州农村一个叫店子街的地方演出时,才找到了一点“李二嫂”的感觉。“我与同事们分头住在农户家里。当时正值收棉花的季节,我一边演出,一边到农户家帮忙收棉花,忙得不亦乐乎。这段农村生活,不仅让我离‘李二嫂’的形象更近了,也让我更深刻地理解了‘生活是艺术的源泉’的含义。”

之后,在不断地演出实践中,吕淑娥用心去体会“李二嫂”的内心世界。从而在表演中融入自己的理解。“一方面,在唱腔方面,我力求唱得好听,演得好看,让观众愿意跟随我的节奏进入人物,获得美的享受;另一方面,在表演上,我尽量突出‘李二嫂’

淳朴善良的性格特点,把人物演绎得生动、可爱,让观众看后觉得故事就像发生在身边,有共鸣感。”吕淑娥如是说。

“吕淑娥饰演的‘李二嫂’感情细腻,她有血有肉,在继承的基础上有创新。她对人物的理解和刻画很不错,是个有艺术内涵和发展前途的优秀演员。”郎咸芬如此评价她。2012年,

心怀感恩 弘扬吕剧

踏上红毯,捧起“梅花香自苦寒来”的奖牌,吕淑娥兴奋之余,深感肩上的担子更重了。“正因为有了老师、同事、亲友、观众的支持与鼓励,我才能站到中国戏剧最高奖的领奖台上。”吕淑娥深有感触地说:“我们这代人上要传承老一辈艺术家的技艺,传承他们对艺术精益求精、执着追求的精神,下要培养年轻一代演员,责任很重。‘梅花奖’对我来说意味着新的开始。用郎老师的话讲,不能翘尾巴,要老老实实做人,踏踏实实演戏。”吕淑娥说。

如今,受一些娱乐形式的冲击,吕剧和中国许多地方剧种一样,当年

吕淑娥成功饰演“李二嫂”一角,荣获山东省首届吕剧艺术节金奖。今年4月26日,吕淑娥携新版《李二嫂改嫁》在杭州师范大学中心剧场参加第26届中国戏剧梅花奖大赛决赛,因唱腔流畅自如、婉转动听,情感把握细腻,获得专家好评。“一位评委老师对我连竖大拇指,说‘这个小寡妇演得真棒!’”吕淑娥笑着告诉记者。

那个男女老幼谁人亦唱、大江南北随处可见的鼎盛时代已一去不复返了。吕剧的传承与振兴,更显得任重道远。细数历届“梅花奖”的获奖演员,吕剧演员只有4人获此殊荣。相比京剧、越剧这些“获奖大户”,吕剧人应该感到无奈:“我44岁拿到这个奖,搭了趟末班车。希望更多年轻吕剧演员能获得这个奖项,那说明有更多人了解、认可这个剧种了。”

吕淑娥说,吕剧艺术在她心中是神圣的,她将一辈子坚守在吕剧艺术的岗位上,为自己深爱着的吕剧事业而努力。

经典再现 贵在创新

——看新版吕剧《李二嫂改嫁》有感

王华莹

《李二嫂改嫁》剧照

作为山东吕剧的代表性剧目,《李二嫂改嫁》是具有顽强生命力的经典舞台艺术作品。该剧描写了20世纪40年代新、旧中国交替之时,农村寡妇李二嫂与男青年张六的爱情故事,反映了在社会大变革之时,妇女追求婚姻自主被封建观念所不允和由此所引发的“好人受气”、正义被非正义暂时压倒的矛盾与斗争,以及妇女要解放、婚姻要自主的历史必然性。

妇女解放、寡妇改嫁,这在当时的时代背景下是十分敏感的社会话题。艺术作品与现实社会的强烈撞击,使《李二嫂改嫁》一鸣惊人。可以说,吕剧《李二嫂改嫁》的创作和演出,使山东戏曲领导了当时中国戏曲改革的新潮流。尤其是电影《李二嫂改嫁》的上映,让山东吕剧风靡全国。吕剧的旋律和剧中的经典唱段回旋在中国大地上,李二嫂的形象也家喻户晓,深入人心。

是什么使吕剧《李二嫂改嫁》如此获青睐?答案是改革意识和创新精神。建国初期,旧意识、旧传统、旧观念,以及三座大山给中华民族留下的种种恶疾都还在肆意猖獗。中华大地正处在新旧交替的关键时刻。戏曲界也是如此,人们似乎还未从旧的传统意识中醒转,还未找到新中国的艺术创作目标。就在这时,吕剧《李二嫂改嫁》带着反对封建意识、呼唤妇

女解放的责任感,以浓浓的乡土气息和与现实紧密相连的艺术表现形式,呈现在国民面前。在当时,这就像一股和煦的春风,引起了全社会尤其是中国劳动妇女的强烈共鸣。

《李二嫂改嫁》自1952年创作、1953年演出以来,已有整整60个年头。据不完全统计,60年来,这部戏在农村、城市、学校、工厂、部队等共演出5000多场,深受观众喜爱。然而,在现代科技突飞猛进、艺术形式花样翻新的今天,我们再来回顾这部经典作品,其舞台表现形式难免显得有些臃肿、落伍,与现代审美观念存在一定差距。因此,该剧若要吸引更多观众,就必须与时俱进,增添新的艺术活力。

事实上,在当今戏剧舞台上,经典剧目改编创新的例子比比皆是。如新版京剧《典妻》、新版越剧《梁山伯与祝英台》、《追鱼》、《红楼梦》、新版京剧《野猪林》、新版川剧《变脸》等,这些曾经的经典剧目,经过改编后吸引了大量的新老观众,有些剧目还获得了国家级大奖。

京剧大师梅兰芳对京剧改革曾提出过“移步不换形”的著名论点。所谓“移步”,即要随着时代的进步而前进;所谓“不换形”,即力争做到尊重传统和老一辈艺术家创造的艺术成果,尊重观众欣赏的心理定式,对文本和唱

腔不搞所谓“颠覆性的创作”。

新版吕剧《李二嫂改嫁》即是遵循“移步不换形”的原则进行改编的,既保留了经典,又不伤筋动骨,在原有戏剧结构上对舞美、灯光、服装、舞台节奏等方面进行了审慎而合乎情理的创新。《李二嫂改嫁》的演出时长从旧版2小时40分钟压缩到2小时10分钟,剪去枝蔓后,新版中李二嫂的遭遇和情感主线显得更加突出、丰富。

新版《李二嫂改嫁》的导演周波对该剧总的要求是:舞台呈现清新、流畅、细腻、大气。场与场、戏与戏、景与景、音乐与音乐之间的转换,要如行云流水般一气呵成。这样做的目的,是为了加快戏剧节奏,赋予该剧以现代审美元素,吸引更多观众。

在音乐唱腔方面,新版《李二嫂改嫁》力求原汁原味,以满足中老年观众的怀旧心理。同时,在刻画人物方面更加注重探寻人性真实的一面。比如开场,当幕前曲结束后,雄鸡高唱,天渐渐放亮,继而是生活气息浓郁的音效。热烈的开场,秧歌、腰鼓和表现时代背景的歌曲《解放区的天是明朗的天》,既凸显了时代背景的需要,又作用于李二嫂情绪的对照:外面的世界很精彩,李二嫂的世界很无奈。

在表演方面,周波认为新版《李二嫂改嫁》的表演含蓄有余,激情不足。激情是真,含蓄是美。他要求新版演员在表演上要特别注意控制表演的分寸感。要调整好真实的生活表象和深邃复杂的内心世界的关系,在表演上不要浅尝辄止,满足于模仿,而要扎到人物的心理里去。

此外,新版《李二嫂改嫁》的音效运用巧妙而恰到好处,为整部戏赋予了浓郁的生活气息。音效是创造生活

实感,联系人物关系,表达整个戏风格的重要的环节。在第二场戏中,当张小六帮助李二嫂抢救麦子后雨过天晴,新版剧中增加了喜鹊的叫声,寓意二人的爱情即将萌生。第五场结尾处,天不怕与李七密谋耳语时,狗的狂吠声也对接下来的剧情有所暗示。

舞美留下的空白要用灯光来渲染。舞台灯光除了完美地体现布景环境以外,更重要的是着力渲染和呈现整个戏的情绪色彩,进入到人物的内心世界,成为人物内在情感的外化形象。比如,李二嫂家要表现出压抑的氛围,要使人感觉透不过气来;张大娘应该豁然明朗,因为李二嫂的希望在这里。该剧的灯光于各场间营造出了不同的情感、情景氛围,恰到好处地烘托了剧情气氛。

新版《李二嫂改嫁》的成功之处在于,坚守戏曲艺术规律,发扬戏曲美学精神,以戏曲化的舞台结构和载歌载舞的艺术形式,组成灵活机动的时空转换和富有动感的舞台画面,追求婉转优雅的声腔韵律和充满真情实感的诗化意境,建立了既有吕剧韵味又饱含齐鲁文化本质的舞台形象。

经典再现,贵在创新。戏剧发展的历史,是一部不断创新的历史。而创新则往往靠不断涌现的大胆革新者来推动。戏剧新形式、新构架和新特点,强烈地冲击着旧观念的桎梏而闪现着夺目的光彩。戏剧要想在当今社会占有一席之地,除了题材要贴近现实、贴近生活、贴近群众,富有艺术感染力之外,还必须解放思想,更新观念,树立创新意识,竞争意识和参与意识。那种唯我独尊、唯我独美、唯我独雅的观念是与时代精神格格不入的,也是不会有所作为的。