

山东梆子进京演出 献礼国庆65周年

演出剧目	演出单位	演出时间	演出地点
《古城女人》	菏泽市地方戏曲传承研究院	9月28日、29日 19:30	梅兰芳大剧园
《两狼山上》	泰安市山东梆子艺术研究院	10月21日、22日 19:30	长安大戏院
《萧城太后》	聊城市山东梆子剧院	10月23日、24日 19:30	梅兰芳大剧园
《圣水河的月亮》	济宁市山东梆子剧院有限责任公司	10月27日、28日 19:30	梅兰芳大剧园

为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，大力弘扬民族优秀传统文化，为庆祝新中国成立65周年营造浓厚文化氛围，由山东省委宣传部、山东省文化厅主办的山东梆子进京——庆祝新中国成立65周年山东梆子精品剧目展演活动将于9月28日至10月28日在北京举行，《萧城太后》、《两狼山上》、《古城女人》、《圣水河的月亮》这4部近年来新创作的山东梆子精品剧目将集中亮相，为观众展示山东梆子和山东地方戏发展的最新成果。

山东是戏剧大省，曾经孕育出了数十个地方戏曲剧种。作为齐鲁大地最具代表性的剧种之一，山东梆子是在明代由山陕梆子逐渐演变而来，与豫剧同源，至今已有300余年的历史，是我国梆子腔系统中独具风格的古老剧种，在鲁西南菏泽、济宁、泰安、聊城、临沂等地区广为流传。该剧种唱腔激昂高亢、板式复杂多变，常有大段抒情唱腔紧扣观众心弦，表演形式粗犷、架势夸张，长于表达豪迈放达的性格，有着鲜明的地方特色和浓郁的乡土气息，深受广大群众的欢迎与喜爱。1960年，山东梆子剧团曾经带着《墙头记》、《万家香》、《玉虎坠》、《两狼

山》等优秀剧目进京汇报演出，引起了强烈反响。

近年来，在“山东省地方戏振兴工程”的推动下，山东梆子异军突起，借举办第十届中国艺术节的契机，各地市院团发挥当地文化资源优势，创作排演了一批弘扬时代精神、彰显齐鲁特色的山东梆子精品剧目，在2013年第十届中国艺术节上大放异彩，2014年初又在第五届中国豫剧节上再度引起关注。其中《古城女人》、《圣水河的月亮》、《两狼山上》3台剧目亮相“十艺节”，均获得第十四届文华奖“优秀剧目奖”，并获得“文华剧作奖”“文华导演奖”“文华作曲奖”“文华舞台美术奖”“文华优秀表演奖”等多个单项奖。《圣水河的月亮》还在第三届中国豫剧节上夺得最高奖“优秀剧目奖”。《萧城太后》参加第三届全国少数民族戏剧会演摘得“剧目金奖”，并获得“优秀编剧奖”“优秀导演奖”“优秀演员奖”等6项大奖，充分反映了山东梆子的整体艺术水准。

活动期间，主办方和各院团将组织召开座谈会，广泛听取专家学者和媒体的意见建议，进一步推动山东梆子和山东地方戏繁荣发展。

从《山东汉子》到《古城女人》

——菏泽地方戏山东梆子“姊妹”剧浅谈

陈 瑾

《古城女人》剧照

从“七艺节”到“十艺节”，菏泽创作的两台剧目名称竟是天意般巧合，一个是《山东汉子》，一个是《古城女人》，堪称“姊妹”剧。《山东汉子》获得了第七届文华新剧目奖、国家舞台艺术精品工程资助剧目。《古城女人》获得“十艺节”文华优秀剧目奖。一个是农村题材，一个是革命题材，都从世间的小人物开掘，分别演绎了一段人间至善至美的真情。

《山东汉子》的创作原型生活在山东菏泽。菏泽丰厚淳朴的沃土孕育了纯朴善良的人民，因此产生了“三轮车夫送无腿湘女、三千里长途跋涉惊心动魄”的助世之举，留下了“梆子戏演绎山东汉子，真善美一曲高歌感动天地”的千古美谈。《山东汉子》主人公孟昭良的故事感人肺腑。

后来，备战“十艺节”，创作什么样

的剧目成了难题。似乎又是一次天意的灵感碰撞：山东汉子，一个普通人散发着齐鲁精神的光芒，同样，小人物怎么就不可以书写博大情怀？在征集剧本中，《古城女人》以其视角独特、题材鲜明、故事结构及矛盾冲突环环相扣进入视野。抗战题材的戏不好写，但《古城女人》这个剧本让人眼前一亮：以几个“小人物”为视角，写出了一组任凭侵略者威逼利诱但绝不屈服的人物群像。

舞台上的《古城女人》，空灵、简洁、大气。院落如剪影，富有韵味，给人增添了神秘与想象；在这座古城的一处院落里将演绎什么样的故事？舞美走出了大制作的圈子，多处运用虚实结合的手法，加上灯光恰到好处烘托，增强了戏的可看性。为凸显人物的情感和剧情变化，设计“吹唢呐

人”串场，独具匠心，自然流畅。唢呐这种鲁西南的特色乐器，与山东梆子音乐相得益彰，体现出时代变迁和岁月沧桑。

山东梆子新秀祝凤晨（饰陶贞兰）、《山东汉子》原型孟昭良的扮演者李健（饰孟账房）联袂出演，以温文大方的人物造型、韵味浓郁的唱腔顿使这部戏台上生辉。细细观赏，剧中人物形象丰满生动、鲜明立体。陶贞兰，从彷徨到坚强；孟账房，由胆怯到勇敢；杨树堂，看似玩世不恭但痛恶汉奸……一幅“小人物大情怀”的集体群像，诠释了大爱、大悲、大情和民族大义。

《古城女人》中音乐特色鲜明，大板唱腔前的一个前奏音乐，加了一个过门后，明亮舒展地铺开，让人顿感山东梆子之美！为了更好地发挥梆子的特点、准确把握人物性格和剧情走向，这部戏充分运用不同板式，通过独唱、对唱、伴唱等多种方式，烘托人物情绪，感人至深。在沿袭板胡、二胡等主要伴奏乐器基础上，在配乐、配器上大胆加入大提琴、中提琴演奏，既保留了梆子传统声腔高亢激越、挺拔明亮的特点，又增添了阴暗低沉的色彩，使人物的情感抒发得淋漓尽致。

回顾《山东汉子》、《古城女人》一路走来备受欢迎，皆得益于这两种题材找到了合适的剧种形式——山东梆子。更重要的在于剧目对生命的关爱、对世间真情的呼唤、对民族大义的伸张。归根结底，是对于人性大美的追求，征服了观众，打动了人心。

如椽史笔钩古沉

——评新编历史剧《萧城太后》

王纪蒲

《萧城太后》剧照

当帷幕缓缓拉开，一个消失的王朝、一段沉睡的历史、一个远逝的民族，在铁血的契丹皇后萧燕燕率领下走上了舞台。随着刀子刺杀辽穆宗，左亲王屠杀萧思温相府，萧燕燕怀揣幼子远征，姐姐投毒谋杀，直到澶渊之盟，所有观众无不是屏着气息看完全剧。只有两个字形容当时心情——“震撼”。

翻开历史地图，我们可以看到那个繁华似锦的宋朝疆域并不大，向东、向北、向西三面广阔地域的主人契丹民族，一如他们的国号“辽”。直至今日，俄语称中国依然是“Китай”，直译过来便是——契丹。山东梆子《萧城太后》裹卷起大漠风沙烟尘的气息，寻觅历史中微茫的足音，于戏剧而言与之对应的范式，那就是史诗。史诗必然包含民族家国历史，它是由诗人含泪和血加之奇诡想象吟咏而成。史诗是一切艺术创作皇冠上最璀璨的宝石，一如杜甫的诗歌、莎士比亚的戏剧、肖邦的音乐、帕斯捷尔纳克的小说。戏曲成就史诗之艰难，正在于要在方寸舞台之上，凭借唱念做打，在短暂的舞台光影之中，赋传以奇、雕琢人物，发出一声久长的浩叹。或许只有浸淫此道之人才深知，此事之难，难于上青天。

所谓史实并不是一座绝对可以仰仗的靠山，《萧城太后》中，编剧刘桂成眼中最素朴的史实则是，萧燕燕首先、也终归是一个女人，历史是不会着重强调这一最显著的真实的；二则，一部真正的史诗剧之所以成立，是一种审视历史的超越性。刘桂成在阐释“澶

渊之盟”这一历史事件时，在超越“一将功成万骨枯”历史残酷逻辑的同时，又通过戏曲的方式，皈依到了人性的基石之上，一种来自于女人的、母性的、爱的光辉；三则，一部真正称得上是史诗的作品，更在于其在超越历史冰冷线条的同时，又能回归到作为艺术这种有意味、有情感的形式中来。在史诗中，历史的风云其实是一个变动不居的舞台，而我们称之为诗的种种只能是一片孤独的风云，抑或是一段被遗忘的吟诵，在血火中竭力嘶嘶与轻风中低唱时，所发出的声音与回响。

因此，《萧城太后》与其称作“新编历史剧”，莫若称之为“史诗剧”更恰如其分些。

其实，这部作品并不是那么易懂。不过，当下我们看到许多作品的问题难道不是有些“太易懂”了吗？《萧城太后》在塑造人物时用了面具，作为一种人性的象征，这种用法体现在戏曲中既罕见也难得，沉下心来领会，其实也未必那么难解。

在我看来，《萧城太后》中最闪光的人物，除了由“二度梅花”得主章兰扮演的主人公萧燕燕之外，还有辽景宗、宋真宗、寇准……戏份虽不多，三言两语却是最见作者神采与功力的地方。陆游曾言：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”走进剧场，去看看巨大的人性博弈，会让你忘记时空，在叹息和泪光中，灵魂受到一次透彻的洗礼！

品相正大的整体格调

——看山东梆子《两狼山上》

于学剑

昔日戏曲的时代审美，将整体看作主演的一己之功，当代审美，则主要看其剧目的整体水准，这是戏曲文化和时代审美的进步。以山东梆子《两狼山上》题材表现的今昔不同，即可印证这一变化。

《两狼山上》演的是宋代杨家将杨业壮烈牺牲的故事。这个题材有两出经典传统戏：一是京剧四大须生之一杨宝森的《李陵碑》，其唱腔的苍凉蕴藉迄今无人能比；二是山东梆子“一代红脸”窦朝荣的《两狼山》。窦老用他那沙沙的大嗓唱出了豪迈英雄，把这出戏唱出影响乃至成为山东梆子的经典。这两出经典都是以演员高超的演唱来支撑的，演唱成就的辉煌与其他方面的平庸并呈于历史。

《两狼山上》演员演唱造诣不能比肩于前贤，但以崭新的整体风范闪光

于当今舞台。剧目从剧本到二度创作，全方位拓展，对戏曲传统做了自觉的继承与创新。剧目品相正大、庄重、雄浑、亮丽，呈现出当代品质。

精忠报国的忠诚精神是本剧的思想灵魂。全剧浓墨重彩地将这一精神赋予杨业及其杨氏一门。杨业的悲剧几乎从一开始就已注定。他落入圈套，一步步陷入绝境，最终以“我以我血写忠诚”的精神完成了人生价值的终极选择。剧本重点表现杨业忠诚精神的同时，又让他悲愤地发出不解的疑问：“天道何其不彰？人君又何其不明？”一声天问，丰富了这一人物的传统形象。剧本还巧妙地用传统的忠奸之争，拨移为重点写杨业在绝境中对国家的忠诚不移。结构上，前面波澜激流，卷起令人不祥的悬念，后面截流为漩涡，尽写杨业的人志情思、生死叹咏。视点拨移，主写忠烈、人性开拓，是本剧对题材的拓展与升华。

《两狼山上》剧照

舞台呈现开阖中多有动势。前面那精彩的小开打（金沙滩厮杀、杨七郎突围），其设计与呈现几乎达到不多不少的程度，技不离戏，重点表现人物，毫无弄技之弊。后面在杨业的咏叹中有马的人化、树的移动、水袖的飘舞，调动了戏曲化的特色。

本剧舞台美术简约简洁，台上没有桌椅摆设，给表演留出最大空间。印象式的写意背景，布出塞外风烟、远山苍茫、峡谷密林等战地气象，紧扣本剧悲烈精神。

在剧目整体中，表演是聚焦点。本剧有一支充满朝气且又表演规范的演员队伍。他们台风朴素，有山东梆子特有的粗犷气息，又不失于粗疏，能拢住聚焦的目光。其中饰演杨业的杨圣军尤为出色。在我的视野里，他是活跃于当今山东梆子舞台上最好的红脸演员，堪称“红脸王”。余太君（武兰香饰）扮相饱满，气质开阔稳重。萧太后（宋其美饰）大气放达，唱腔圆润。杨七郎（陈扬饰）粗犷中见单纯，有武功，大靠两个扭身僵尸做得漂亮。杨六郎（李继业饰）恭谨忠勇。还有众将士、众女角都有神采，有规矩……演员共同打造了本剧的博大气韵。

《两狼山上》可称道的整体水平，启示我们对戏曲创作再次作这样的思考：传统的“演员中心论”，后来的“剧本中心论”“导演中心论”都有可能导向艺术整体的倾斜；以“剧目”为中心，应该成为新时代戏剧创作的最高原则。

展地域特色 扬梆子魅力

——谈山东梆子《圣水河的月亮》艺术特色

王 园

山东梆子现代戏《圣水河的月亮》是一部主题思想鲜明、人物形象细腻、戏曲语言引人入胜的上乘之作。该剧在2013年“十艺节”荣获文华奖优秀剧目奖。

该剧以尼山脚下泗河为背景，塑造了圣水河边鲜明的农村妇女形象，展示了农村原生态的生活，反映了孔孟之乡人民厚德载物、自强不息的精神。剧中，一位名叫老歌的农村女人，质朴、善良，日子过得殷实、平静、安逸。可她万万没料到事业有成的丈夫刘云爱上了年轻有为的女大学生刘云。生活变了，离异让老歌也变了。她和村里的女人们成立了桃花岭农庄，事业干得有模有样。但是一场事故的发生，让刘云和忠义重回故土，圣水河又开启了一场爱恨情仇、慈亲悲恸的交响。

《圣水河的月亮》不仅展示了女主人公的“德”，还提出了一个严肃的社会问题：如何面对农村留守女人、维系她们原本幸福的婚姻生活？

戏剧艺术靠剧中人物角色的冲突展开剧情，借以吸引观众、实现其艺术效果和审美价值。《圣水河的月亮》遵循这一原则，成功塑造了一个个性鲜活的人物形象。

老歌经历了从幸福生活到婚变，再从奋起创业到大幅度接受丈夫的改变。女主人公的情绪因所经历的事件跌宕起伏，而爱恨交加的情感变化，更淋漓尽致地表现出她善良、质朴、宽容大度的性格特色。当老歌发现丈夫背叛的一刹那，顿觉天旋地转，而当她

慢慢恢复理智后，她做出了决定——“苦果子，俺咽了。男人，俺让了。”老歌上了桃花岭，带领妇女开辟荒山，开始为自己活一把。当她和姐妹们收获成功时，命运又与她开了一个玩笑。刘云含着带愧地把受伤的忠义推回圣水河，老歌的心瞬间回到了那年正月十五让她痛不欲生的一刻。然而，理智又一次让她做了连婆婆都感到心痛和

不忍的决定：重新照顾忠义，只为他是孩子的爹、婆婆的儿子。作为婚姻中的第三者，刘云从起初“理直气壮”地追求爱情，到后来爱情如愿，却经历爱人受伤、公司即将倒闭的遭遇。是老歌的宽宏大量让她后悔自己的所作所为。剧中男主角忠义尽管最后已经失去记忆、丧失语言功能，但他吃力说出“秀”字，表达出内心

对老歌的愧疚，更是一份藏在心底最深的爱。

戏曲中，说白是与唱词相互烘托，使唱念相映衬，形成戏曲虚实相生、雅俗相宜的特色。戏曲的曲文戏词以唱词为主，它主要是以抒发情感为第一要义，达到叙事中“用感情来讲话”的效果。比如，老歌伤心过后重新振作时说道：“苦果子，俺咽了。男人，俺让了。妻妾烈烈地病了一场，没死，俺又活过来了。春天村里拍卖荒山，俺一赌气拍下了桃花岭，没男人的女人也是人，俺开始活俺自己了……”一段独白，展现了老歌如同凤凰涅槃般的内心世界。唱词中字字句句道出老歌悲喜交加、爱恨交织的复杂心情。该剧通过说白来表现人物的情绪、态度和个性，采用山东方言表达亲切自然，更能体现地域特色。

《圣水河的月亮》剧照