

100岁的《杨三姐告状》为什么还这么耐看

本报记者 李 雪

民国初年,成兆才先生率警世戏社在哈尔滨庆丰大戏院演出,名震东北。在他准备回老家唐山之际,听闻了杨三娥不畏强暴,只身一人三闯滦县公堂为姐伸冤却屡屡败诉的经历,于是亲访高狗庄探明原委,编写了剧本《杨三姐告状》,帮杨三娥伸张正义。

自1919年《杨三姐告状》由警世戏社首演于庆丰剧院,至今整100年,这部大戏仍屹立于评剧舞台,是戏迷心中永恒的经典,也成为每位评剧演员心中的高峰。

眼下,由中国评剧院主办的国家艺术基金资助项目——评剧《杨三姐告状》青年人才培养班正在进行中。来自全国8家评剧院团的30名中青年人才正在进行为期40多天的集中学习。开班20多天来,演员们见识了老艺术家深厚的艺术功底,无时无刻不被他们的谆谆教诲和殷切期望感动着、激励着……

26个人物个个鲜明,观众不知“谷文月”只知“杨三娥”——

《杨三姐告状》创作出来后,很快被各班戏演出。评剧表演艺术家新凤霞14岁挑班唱戏就演过这出戏。改革开放后,中国评剧院对该剧重新加工,保留了新凤霞版本中的精髓,由谷文月、赵丽蓉、王景明、张秀兰、张彦生等中国评剧院优秀演员演出,并拍成电影流传全国。该剧26个角色个个鲜明,即便有的人出场很短,也能凭借精湛的表演赚来台下一声“好”。

为了排好这出戏,新凤霞曾去滦县寻访过杨三姐杨国华。1980年,中国评剧院还邀请杨国华观看复排后的《杨三姐告状》。已经78岁的杨三姐兴奋地看完演出,抱着赵丽蓉热泪盈眶地说:“你演得太好啦,太像我母亲啦!”

“见到杨三姐,看到她走路我开始琢磨,杨三姐在舞台上应该怎么走?杨母和杨三姐都是小脚,为了区别母女的走路姿态,我为杨三姐创造了‘平脚走路’法,脚步按平走的走法,小脚的意思就出来了,但跟杨母翘着脚的走法又有所不同。”谷文月边说边用手比划。她还设计了杨三姐扭腰梗和甩小辫的动作,使人物形象更加鲜明。

“我退休前这出戏演出就超过3000场了,现在20年过去,肯定超过6000场了。”几代传承,中国评剧院的刚立民从剧中的“牛县长”变成了该剧的复排导演,而这部副带给评剧人的荣耀也令人终生难忘。有的观众为了

谷文月(右)传授王丽京(左)《杨三姐告状》

中国评剧院供图

买票,抱着被子头一宿就来剧场排队。

“观众起初不知道我叫我谷文月,见着我我就喊‘杨三娥’或‘杨大妹子’。那时我跟赵丽蓉老师住一个院儿,演起母女来默契十足。剧中有场哭戏,我下台后还沉浸在里头出不来,她就逗我:‘谷儿,还哭呐,来来来,赶紧给我卷根烟。’”谷文月回忆,“我们那时不分主角、配角,就发扬‘一颗菜’精神互相配合、启发,只为把戏演好。”

演员水平参差不齐,不规范、用力过度是最大毛病——

只见谷文月上前,说了一声“妈呀,我走了——”手从杨母手里抽出,眼泪夺眶而出,与之演对手戏的“杨母”也立马哭了出来。仅这一幕示范,就让更多青年“杨三姐”看呆了。“我们跟‘杨母’对了那么多次戏,也没见她哭,这就是老艺术家的魅力!”中国评剧院青年演员王婧感叹,“谷老师75岁了,‘扑通’一下就跪地上,她腿不好,起来时得用手撑着地,很费力。我们怎能辜负老师们的一片苦心。”

为了使演员学到最规范的《杨三姐告状》,中国评剧院邀请到93岁的老艺术家、《杨三姐告状》导演张玮为学员授课,对剧本进行剖析;81岁的“杨二姐”张秀兰见到学员表现欠佳,就招手叫到身边耐心讲解;谷文月干脆住在了剧院附近,就为教学方便……

“中国评剧院作为‘国’字头剧院,对评剧流派的继承、经典剧目的

传承、人才培养应该起到引领作用。我们有这么多优秀的老艺术家、经典的剧目,希望借助国家艺术基金的支持,与兄弟院团一起为评剧发展做些实实在在的事。”中国评剧院院长侯红表示。

“非常激动,30个名额里能有我一个。”来自河北省石家庄市藁城区文化馆的樊红霞说,“我们文化馆经常排演一些折子戏,大家热情很高,这次回去一定要把经验教授给大伙儿。”除了演员,青年演奏员也受益颇深。“之前,我从没练习过这部戏的音乐,老师教得严厉又认真,舞台实践能力提升很大。”中国戏曲学院评剧班学生王介甫评价。

“学员水平参差不齐,最大的毛病是不太规范、用力过度。”刚立民指出,“有的剧团在下乡演出中为了制造演出效果,私改台词和动作,表演过分夸张。我们这次就要从年代感、节奏感上进行纠正。”虽然水平有待提高,可大家的学习态度却得到了刚立民认可,早上8点不到,就有人在排练厅背词、压腿。“艺术、艺术,‘艺’跟天分有关,‘术’就要演员的勤奋。”刚立民说。

百年韶华,从民间走来,还要深入到生活中去——

目前中国评剧院的演出中,最常看到的“杨三娥”扮演者是谷文月的亲传弟子王丽京。7月25日,《杨三姐告状》亮相2019北京喜剧周,包括王丽京在内的中国评剧院老中青几代

演员组成的演出团队赢得了观众的认可。演出结束后,不少观众奔向喜剧周组委会设立的工作台,询问该剧是否有演出安排。

“我7岁就跟着师父学戏,进入评剧院后的第一年我们排了13台大戏,但唯独没有这出《杨三姐告状》。直到近两年才真正跟随师父走进这部戏,我也理解了她多年前说过的,我们太年轻,演这出戏没有年代感的意思。”王丽京说,“有一次排练刚上场,我的表演就被师父全盘否定。我自觉从小看着师父的戏长大,对她的举手投足再熟悉不过,应该不会有大问题。其实不然,师父虽然离开舞台快20年了,但她从未停止对杨三娥这个角色的挖掘,她对人物的把握跟她年轻时也不一样了,现在的杨三娥是容纳了师父一辈子的理解和分析后的杨三娥,更高级。这也让我思考,我们传承流派,不光是继承一部戏,也要延续一个剧院的风格,要让观众一看就知道这是中国评剧院的戏。”

“中国评剧院前两年分别开设了评剧《花为媒》和《秦香莲》的培养班,让评剧的经典剧目更加规范、持久地保持较高的艺术水准。”侯红强调,“今年不仅是《杨三姐告状》诞生100周年,也是评剧剧种诞生110周年。站在这个节点上梳理评剧老一辈艺术家留给我们的文化遗产,再续经典,意义重大。中国评剧的经典剧目也是戏曲史上的宝贵财富,全国的评剧院团应该更加团结,为剧目传承、人才培养贡献力量,让经典在新时代焕发光彩。”

《玫瑰人生》芬芳氤氲北京

音乐传记演绎法国香颂女王的舞台传奇

本报记者 陈 璐 文/图

一只饱经风霜的“小麻雀”,历经坎坷、破茧成蝶,最终成长为闻名世界的法国歌后,用一生践行“没有爱,我们什么也不是”的信仰……7月31日,由北京四海一家文化传播有限责任公司出品、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司联合引进的法国原版舞台音乐传记《玫瑰人生》在北京天桥艺术中心首演,以一首首经典曲目再现法国香颂女王伊迪丝·琵雅芙如梦如幻、悲欢交织的一生。

《玫瑰人生》共分两幕,第一幕主要讲述琵雅芙成名前的生活,舞台

上,巴黎的小酒馆、昏黄路灯下的长椅等布景,勾勒出浓郁的法式风情,现场演、唱、奏结合,以多首琵雅芙的歌曲串起一场精彩的“独角戏”;第二幕则成为大型香颂演出专场,红酒微醺、灯影摇曳,观众仿佛置身卡内基音乐厅内,欣赏着琵雅芙的著名表演。演出采取双女主设置,通过法国歌手安妮·卡雷尔、娜塔莉·勒米特以及现场乐队的倾情演绎,配合投影播放琵雅芙未曾公布的珍贵影像和法国当时的老照片,在展现琵雅芙一生中重要场景的同时,也拼凑出一幅蕴含爱情、生活、战争、离

别等时代元素的巴黎浮世绘。

动人心弦的歌声、活泼优雅的表演、诙谐浪漫的互动,深深感染了观众,现场掌声不断,尤其当《玫瑰人生》《不,我无怨无悔》等熟悉的旋律响起,不少歌迷也跟着哼唱起来。直至大幕落下,很多观众仍难掩激动之情:“蓝丝绒一般的声音、酣畅淋漓的情感,歌手的表现太棒了!”“大部分曲子我都很熟悉也很喜欢,近距离聆听那种温柔的法式唱腔让人沉醉。”“演出没有刻意追求音乐剧逻辑,更像是一场演唱会,让你在香颂的魅力中走进浪漫的法兰西。”

“香颂”是法语通俗歌曲的统称,曲风婉转柔和、慵懒浪漫。法国香颂从上世纪初开始流行,以其独特的魅力影响至今。作为法国国宝级歌手,琵雅芙的歌曲已成为经典香颂的代名词。琵雅芙一生星光璀璨,却也命运多舛,她把浓烈的情感寄托在歌声里,用美妙的嗓音热烈而真诚地歌唱爱与生命,征服了无数人的心。

1946年,琵雅芙首次演唱由她填词的《玫瑰人生》,这首歌被誉为“法国最伟大的二十首香颂”之一,其影响力波及全球,曾被翻唱60多次;2007年,琵雅芙的传记电影《玫瑰人生》上映,获得众多国际大奖,掀起一波缅怀琵雅芙的风潮,也让这位艺术家及其歌曲为更多中国民众所知晓。音乐传记《玫瑰人生》的推出,正是受到同名电影的启发。该剧自2015年首演以来,已在法国、

英国、美国等全球50多个国家巡演超过300场,观众人数突破100万,创造了有口皆碑的佳绩。

音乐传记《玫瑰人生》的制作人兼导演吉尔·玛萨拉介绍,为了这部作品,他走访了很多琵雅芙的亲友,更深入地了解她的人生。“她不仅在法国有名,在世界也具有极大影响力,我觉得我有责任让她的光彩持续绽放,用音乐呈现她的丰满性格。”吉尔·玛萨拉说。

安妮·卡雷尔因为声音和演唱风格与琵雅芙高度相似,被誉为“琵雅芙音乐继承人”。她说,扮演这个角色让自己深受触动。“琵雅芙有一颗强大的心,她的心一直在战斗、在捍卫爱。她只活在今天、感受今天,用力去生活。”安妮·卡雷尔感慨,“对我来说,琵雅芙由两个人组成,一个是在很小时候就被抛弃的小女孩伊迪丝,一个是用一生去治愈伊迪丝伤疤的职业歌手琵雅芙……唱琵雅芙的歌曲需要一切归零,全身心地投入。”另一位主演娜塔莉·勒米特也表示,她从琵雅芙那里学到更多用音乐传达情感、触及灵魂的方式,在演唱琵雅芙歌曲时会与之形成共振,希望中国的观众也能用心感受这一切。

值得一提的是,首演结束后,观众在出场时都获赠一支红色玫瑰。伴着玫瑰若隐若现的芬芳,回味萦绕心头的动人歌声,在这个炎热的夏季,法兰西香颂女王《玫瑰人生》所带来的美好夜晚留在观众心中。

这些年因工作的关系,结识了不少戏剧编剧。他们中有搞大型剧目创作的,有搞小戏小品创作的;有擅长于排京昆大戏的,也有专注于地方剧种的。无论属于哪一类,他们都有个共同点——越来越忙。

戏剧编剧忙了是好事,说明各地重视文艺创作。但如果因为忙,导致创作的本子质量上不去,这就不免让人质疑编剧的水平。

某省级院团的负责人告诉笔者,此前团里邀外地一位编剧写戏,要价20万元。两个月写成后,团里发现不符合预期,想跟编剧商量修改。但得到的答复是没时间,因为他手头接了三四个本子,都是年底交稿。

曾经农民种稻子讲究的“压茬前进”,如今成了很多戏剧编剧的工作写照。而这样如流水线般的创作模式,虽然保证了按时交稿,但也只是“看似顺畅”,剧本的质量根本无法保证。

文艺创作是一种特殊的劳动方式。它区别于机械化作业的地方在于,这是一种脑力劳动,需要时间与阅历的积累,需要有生活的体验和思想的火花。对戏剧编剧而言,作者不仅要了解所写人物、事件,还要对剧种、剧团、演员比较熟悉。同时,好的剧本鲜有一蹴而就的,都是经过不停的打磨、修改,需要一遍又一遍地听取各方意见。

在“压茬前进”的创作节奏中,编剧每年创作的作品数量貌

戏剧编剧要慢下来

苏 锐

似可喜,但长期处于交稿焦虑状态下“赶”出来的本子,多数缺少文艺作品该有的“烟火气”与厚重感。相反,那些一字一句“抠”出来的剧本,虽然创作过程“山重水复”,但立上舞台后总让人有“柳暗花明”的快感。

戏剧编剧应当慢下来,把更多的时间用来采风、思考,而不是向壁虚造。在文艺创作繁荣发展的当下,各地已不缺少“高原”;而要攀登“高峰”,靠“快跑”是上不去的,必须一步一个脚印,扎扎实实,稳稳当当。

粤港澳青少年粤剧艺术交流夏令营助力粤剧传承

粤剧艺术博物馆少儿粤剧传承基地的小演员表演《不知羞》 许建梅 摄

本报讯 (驻广东记者谭志红)7月28日,2019年粤港澳青少年粤剧艺术交流夏令营三地汇演(广州站)在广州市粤剧艺术博物馆剧场拉开帷幕。

2019年粤港澳青少年粤剧艺术交流夏令营是文化和旅游部2019年度内地与港澳文化交流重点项目,由广东舞蹈戏剧职业学院、香港青苗粤剧团、澳门街坊会联合总会共同主办。来自粤港澳三地的100余名青少年,在广东舞蹈戏剧职业学院接受了系统的训练。本次夏令营的基础训练教学工作由广东舞蹈戏剧职业学院戏剧系教师承担,按子喉、平喉分组,设有粤剧唱功、基本功、身段等课程。授课老师根据每位学员的粤

剧专业技能因材施教,激发学员们学习粤剧的兴趣。

本次汇演中,三地小演员逐一亮相,展示了《点点解大封相》《大闹广昌隆》《石牢咏》等经典剧目,小演员的唱、念、做、打有板有眼,赢得了观众热烈的掌声。在广州市粤剧艺术博物馆举行第一场折子戏汇报演出后,7月29日、31日小演员分别在澳门永乐戏院、香港高山剧场演出,邀请当地学生观看。

伴随粤港澳大湾区文化交流加深,粤剧的传承也迎来前所未有的机遇。以岭南文化凝聚人心、共同弘扬和传承粤剧精髓,夏令营加深了三地之间的文化交流,为青少年粤剧人才培养和粤剧艺术的传播提供了平台。

北京曲剧为群众艺术生活“加餐”

第六届曲剧艺术节开幕演出《烟盒》剧照 曹立栋 摄

本报讯 (记者李玲)7月29日,由北京市昌平区文化和旅游局、北京市曲剧团主办的第六届北京曲剧艺术节在北京市昌平区农学院礼堂开幕。300余名观众来到现场,再次听到熟悉的京腔京味在家门口唱响,很多观众大呼“过瘾”。

为传承、弘扬中华民族优秀传统文化,丰富基层群众的文化生活,昌平区文化和旅游局与北京市曲剧团2013年携手推出首届北京曲剧艺术节,经过6年培育,北京曲剧在昌平区扎根不断,《正红旗下》《龙须沟》《四世同堂》《骆驼祥子》等优秀

剧目借助这一平台植根在昌平百姓的文化生活中。它既是北京曲剧走出四九城、开拓京郊演出市场的探索,也成为昌平区丰富百姓文化生活、以精品引领全区文化建设的重要惠民举措。

本届北京曲剧艺术节将持续到12月,为当地居民及大专院校学生、官兵指战员等带去26场精彩演出。为更好地契合观众的观演需求,昌平区文旅局积极安排部署艺术节的演出剧目,多次与曲剧团、观演镇(街道)等部门进行沟通,决定以“点单式”服务,为群众文化生活“加餐”。

《玫瑰人生》首演剧照