

戏曲名词、术语·行当：传统戏曲演员专业分工的类别。根据所演不同的角色类型及其表演艺术上的特点而逐渐划分形成。

第四届陕西省艺术节开幕式盛况

金秋果香满长安

——第四届陕西省艺术节剧(节)目印象

□胡安忍

红火热闹的第四届陕西省艺术节历时 15 天,于 9 月 26 日徐徐落下帷幕。艺术节期间,古城西安一直沉浸在喜庆欢乐的节日氛围之中,来自三秦大地各市和省直二十多个表演艺术团体,纷纷登台竞技,各展艺术风采,共献演了 26 台剧(节)目,有秦腔、京剧、汉剧、豫剧、话剧、民歌剧、花鼓、歌舞、杂技、木偶,真可谓五彩纷呈,美不胜收。连日来,无论是风和日丽,还是秋雨绵绵,各大剧场始终歌舞升平,琴瑟合鸣,掌声如潮,一派热气腾腾的祥和景象。据估计,约有十万人次直接观看了本届艺术节的演出,电视、网络观众就不计其数了。可以说,第四届陕西省艺术节在全省范围内掀起了一轮声势浩大的文化热潮,这对于落实科学发展观,构建和谐陕西,建设西部强省,将产生积极影响。

本届艺术节共评选出优秀剧目奖 10 个,剧目奖 5 个,优秀演出奖 6 个,演出奖 3 个,各类单项奖 240 个。纵观这些剧(节)目,有四大特点。

关注现实 直面人生

努力塑造社会主义新人形象,表现新时代普通劳动者的痛苦与欢乐、挫折与成功,奋斗与抗争,理想与追求,是社会主义文艺工作者的一个神圣职责。本届艺术节的几个现代戏,在这方面取得了可喜成果。

由西安话剧院创作排演的原生态方言话剧《郭双印连他乡党》,写的是支部书记郭双印带领众乡亲改变碾子沟贫穷落后面貌的故事。按说,这类司空见惯的题材,是很难挖出新意的。然而,编导者却从党群关系这一独特视角着眼,

揭示郭双印与乡党之间富于典型意义的矛盾纠葛,使这一题材放射出很有启迪意义的光彩。剧中的梁生茂老汉是一位有主见、有威望却看破红尘的农民,他与郭双印的冲突极富戏剧性。郭双印硬是以他公而忘私的高尚品德,鞠躬尽瘁的献身精神以及崇高的人生境界,使梁生茂老汉通过自己的眼睛,终于认识到什么叫共产党员,什么是共产党员的先进性,并最终与郭双印站在了一起。郭双印把共产党人的心与普通群众的心通过搭建心灵的平台,紧紧地联系在一起,对我们是有深刻启示的。

以现实生活中“英模”为题材的戏是很难写的,这是因为,站在舞台上的主人公,既要像“英模”本人,又须具备审美品格。尽管如此,近几年来,我省此类作品接二连三,不断涌现,这不能不从一个侧面说明,广大编创人员对现实生活是密切注视的。由艺术工作者自由组合的“鹤鸽原剧组”创作排演的秦腔现代戏《鹤鸽原》和西安市豫剧团创作排演的豫剧现代戏《任长霞》,分别撷取模范共产党员巨粉娥、任长霞生活中的几个感人事迹,事中有戏,戏中出情,情中寓理,加之优美的音乐唱腔以及精湛的戏曲化处理,受到群众的普遍好评。这对我们研究探索“英模”戏的创作无疑提供了有益的实践经验。

剧作家对于现实的关注,还表现在能够敏锐地捕捉生活中带倾向性的敏感话题。像涉及到千家万户的中小学生教育问题,渗透到社会生活各个方面的网络文化问题,就在西安话剧院创作排演的话剧《作文课》和由西安儿童艺术剧院创作排演的少儿话剧《青春战队》中得到及时反映。

现代视角 百姓情怀

本届艺术节演出的新编历史剧,以时代眼光洞察历史,以现代意识观照人物,使人们耳熟能详的历史人物和故事,从思想内容上与现代人的文化心理息息相通。

在这里,首先应该提及的是由陕西省戏曲研究院创作排演的两台新编秦腔历史剧《杜甫》和《雀台歌女》。杜甫,是我国唐代最伟大的爱国诗人,千古传颂的“诗圣”,其诗作灿若星河,魅力四射。杜甫的一生,既有狂放浪漫的一面,又有沉郁忧患的一面。如何在戏曲舞台上塑造杜甫形象,作者以李唐王朝由盛而衰为背景,着重描述了杜甫远大的志向,仕途的不畅,理想的破灭,命运的多舛,诗魂的呐喊。在对杜甫性格的塑造上,突出其深沉而旷古的忧患意识,尤其是突现其一反传统知识分子的懦弱,在政治理想化为泡影之后,幡然醒悟,弃官而去。杜甫的悲剧,失去的是主人公美好的年华和远大的抱负,得到的是人生境界的提升和人格的完善,这在今天无疑有着深刻的醒世意义。

《雀台歌女》演绎的是歌女来莺儿与魏王曹操以及曹操麾下的将军王图之间富有传奇色彩的爱情悲剧。主人公来莺儿的性格一反“痴情女子负心郎”的传统窠臼,为情而生,为义而死,活脱脱一位纯真善良、坚贞执著的古代歌女。

《药王孙思邈》剧照

形象。对曹操的性格塑造,也打破了以往戏曲中概念化、脸谱化的模式,情感丰富,性格复杂,呈现给观众的是一个集多疑凶残、睿智善辩、体恤仁慈、明理多情的普通人。从他们身上所体现出来的对爱情、信义、尊严的不同理解,与其说是在揭示剧中人物之间的相互关系,毋宁说是古人与今天的观众在沟通对话。

还有另外一种创作现象,这就是以现代普通老百姓的审美取向来处理历史题材,设置戏剧冲突,塑造人物形象。由铜川市秦剧团创作排演的秦腔新编历史剧《药王孙思邈》和商洛市洛南县剧团创作排演的秦腔新编历史剧《御史还乡》,作者从民间的角度,努力塑造老百姓心目中的孙思邈和张鹏。写孙思邈,一是突出他高超的医术,如牵线把脉,起死回生;二是突出他高尚的医德,如不计前嫌,舍己救人,这些都迎合了普通老百姓对这位民间名医的敬仰和期盼。写张鹏也是如此。他体恤民生,放弃修府,赈灾舍饭;舍弃亲情,冒死放粮;其民本思想,正是普通老百姓心目中的好官所应具备的素质。这两个戏很感人,观者无不动容,原因就在于它们抒写了普通老百姓的情怀,体现了普通老百姓的意志、愿望和要求。

求新求变 美的呈现

戏剧,尤其是作为农耕文化产物的地方戏曲,如何随着社会的发展而发展,随着人们欣赏趣味的日益提高而提高,这是摆在广大戏曲工作者面前的一个重要课题。本届艺术节上演的一些剧目,在艺术呈现上,面向观众,锐意创新,取得了一定成绩。

前边已经提到的少儿话剧《青春战队》,很有观赏性。导演根据花季少年和网络文化的特点,使舞台呈现丰富多变,表现手段生动活泼。尤其是剧中“两个家庭”的同台设置,事件的穿插进行,层次分明,热闹而不凌乱,细腻而不拖沓。舞美新颖别致,电脑页面划分出电脑模拟世界和现实生活世界,富于象征性。电脑的设计与移动、电脑屏幕的多功能性以及巨大的钟表等等,既有少年儿童特点,又有深刻寓意。如何正确认识网络文化的正面和负面效应,如何使少

戏曲名词、术语·应工:戏曲术语。演员在本身行当范围内应该承担的工作任务,叫做“应工”。

年儿童在高科技中健康成长,如何抵制网魔的引诱和侵蚀,从动感强烈,充满青春活力的舞台呈现中,都会得到明确答案。与《青春战队》具有同工之妙的是由西安话剧院创作排演的话剧《作文课》,导演对中学生特点的观察可谓细致入微,从中学生身上提炼出来的表演动作可谓精确出神。那无拘无束、我行我素的街舞开场,那富于青春魅力、活泼可爱的滑行场面,那由学生们连成电话线的匠心独运,那密密麻麻歪歪斜斜布满影视体育明星照的天幕,那座椅、手提电脑可以兼而并用的道具,都巧妙、准确地把握住了青少年观众的欣赏心理。

有的剧目则注重在继承中大胆创新。秦腔新编历史剧《杜甫》,导演所追求的那种现代意味的戏曲化、形式美给人以深刻印象。该剧以现代戏曲的写意手段,致力于挖掘杜甫悲苦身世后面的美感,从而使该剧具有一种忧伤、浪漫的古典美韵味。如杜甫寻子、大巨笔的运用、杜妻之死、娇娘沉江、杜甫绝唱,都产生了动人心魄的凄美效应。由陕西省戏曲研究院秦腔团上演的五个传统折子戏,经过艺术工作者精心打造,既保留了传统戏中的艺术精华,又适应了现代观众的审美心理,唱念做打,各有特色,美视美听,美轮美奂。事实再次证明,在继承中革新,在革新中发展,才能使传统剧常演常新,赢得一代代新观众。

在此,值得特别提及的是陕西省京剧团演出的京剧现代戏《雷雨》。把曹禺先生的著名话剧《雷雨》改编为京剧,在全国尚属首次,这本身就是一大创新。该剧把话剧《雷雨》的团块结构转换为戏曲的线性结构,从原剧错综复杂的矛盾冲突中,突出了蘩漪、周萍、四凤之间的三角感情纠葛,充分运用戏曲唱念做打的表现手段,酣畅淋漓地演绎了这场情感悲剧,充分发挥了戏曲艺术丰富的表现能力。

点铁成金 打造品牌

本文的初衷,原只想评介第四届陕西省艺术节的戏剧。写到这里,便又想顺带说说歌舞,这是因为,本届艺术节歌舞节目参演台数之多、阵容之大、质量之高,为陕西历届艺术节所罕

见,是整个艺术节的一大亮点。这些歌舞节目,给人最突出的印象是,专业艺术工作者对原汁原味的民间艺术,通过挖掘整理,加工提高,全新包装,打造精品,形成品牌。

由渭南市演出团创作演出的大型民间社火舞诗《华山魂》和由汉中市歌舞团创作演出的大型歌舞《秦巴风·汉水韵》,其故事传说、歌舞素材都是从携带着泥土味儿的原生态生活中来的,编导人员以现代意识对淳朴的民风和丰富的民俗进行重新处理,将原生态的民间艺术与现代艺术交汇重构,从而使其提纯升华,雅俗共赏,放射出灿烂的艺术光彩。《华山魂》中有个节目叫“影人春秋”,其中有老腔和碗碗腔演唱。老腔原是流行于华阴县的地方小戏,其前身是灯影,俗称“老腔影子”,碗碗腔原是流行大荔、朝邑一带的皮影戏腔调,因其主要节奏以打击小铜碗而得名。编导人员别出心裁,使老腔影子与皮影同台表演,让老腔与碗碗腔同幕演唱,同时,把原本在幕后的民间艺人,调到前台,直面观众,使其演唱舞蹈化。这样一来,那老腔“惊木”的敲击,那振奋人心的“满台吼”,那与之形成鲜明对比的碗碗腔,以及背景上那灯影、皮影、现代歌舞影子的精彩画面,给人以全新的艺术享受。

由安塞县民间艺术团、曲艺队演出的大型民歌史诗《信天游》,编导人员将长期在民间流传的陕北民歌,通过独特的艺术构思,进行编配整合,铸造成为大型史诗般的黄钟大吕。其实,那一首首民歌,原不过是些山曲小调,但一经专业艺术工作者打磨,或以起伏跌宕的高昂旋律、粗犷悍野的阳刚之气荡人心魄,或以柔肠百结的优美韵味,细腻传神的阴柔之美感人肺腑。整台节目就像涓涓细流汇成滔滔江河一般,以激动人心的巨大艺术

魅力,再现了陕北亘古的历史,土地革命的历程,延安时期的辉煌,表现了陕北人民大爱大恨的民风民俗,质朴纯洁的至爱亲情和踔厉风发的精神风貌。

由延安歌舞团创作演出的大型综艺节目《宝塔高·延长水》,围绕红色旅游,打造文化品牌。整台节目以延安精神传承为主线,以珍贵的多媒体影像资料为背景,采用雕塑、旋转画幕、投影等现代声、光、电多种辅助手段,对红色经典歌曲进行包装,在历史真实与艺术再现的交相呼应中,使观众的审美情趣与舞台演出互动,从而体味延安精神的博大内涵。

在第四届陕西省艺术节上亮相的其他剧(节)目,可评可点的东西还很多,这里不再一一涉猎。现在,艺术节那种喜庆气氛随着时间的流逝已成为过去,但是,本届艺术节的影响却远远超越了艺术节本身。艺术节那一大批五彩纷呈的剧(节)目将在三秦儿女的精神文化生活中继续发挥作用,艺术节所体现出来的现实主义艺术精神,将激励陕西广大艺术工作者创作出更多更好的优秀作品,艺术节的创新成果将为以后陕西的艺术创作提供丰富的借鉴。陕西的艺术创作将以本届艺术节为新的起点,步入一个更加辉煌的发展阶段。■

第四届陕西省艺术节演出剧照