

裴艳玲唱“响九霄”

麻立哲 (河北省艺术研究所 050021)

裴艳玲是个不知疲倦的戏曲舞者，戏是她的天，戏是她的魂，戏是她的梦，戏是她的根。戏是她的一切！

年逾花甲的裴艳玲近年来沉浸在《响九霄》中，徜徉在《响九霄》中，她把“响九霄”当做她久别的恋人，为他痴迷，为他疯狂，为他魂牵梦绕，与他亲密无间，与他两情相悦。从而诠释出一代戏曲泰斗不平凡的艺术人生。她唱京剧，扮女人，演硬汉，以一个崭新的姿态傲然于戏曲艺术之林。当今的河北戏曲舞台由于裴艳玲十年磨一剑的出演又焕发出勃勃生机，从而为广大观众呈现出又一番亮丽的艺术风景！

裴艳玲演绎响九霄，最先出现在我们面前的剧目是《斗牛宫》，随着一句“驾祥云离却了凌霄宝殿”，一个旦角袅袅娜娜走到台前，她手握拂尘轻歌曼舞，唱的是京腔，扮的是女人，那种美艳的姿态让人不仅想到了当年的响九霄，也让人想到了戏曲大师梅兰芳先生，这分明是一个男扮女装的戏曲名伶。于是，我们相信当年的“响九霄”就是以这样的舞台形象征服了观众，响九霄排演了一出新戏叫《斗牛宫》，他出演戏中的女主人公，在当时就是这样的曼妙生辉。可以想见，裴艳玲带给观众的惊喜不单单是裴艳玲在《响九霄》这部戏里第一次贴片子，演旦角，裴艳玲简直就变成了当年响誉京城的“响九霄”，她完成了两次的人物性别转换与创造。只此一举，又怎能不令台下的“裴迷”们叹为观止！我们不敢相信台上是那个耳熟能详的、以演“女武生”而闻名的裴艳玲，我们甚至误以为我们回到了当年，产生了在剧场里欣赏响九霄演出的幻觉。

《响九霄》是个新编戏，却没有一般新编戏那么多的“创新手段”，裴艳玲也“谢绝”了新编戏常用的交响乐。相反，在《响九霄》中传统戏曲的唱念做打得到了最大限度的展示。裴艳玲主张“立足传统”，她认为“戏曲是一门很深的文化”，年过花甲的她还计划要再学一些传统的折子戏，这里包括不少长靠武生的戏。

在《响九霄》的舞台上，是颇为讲究而又简约的装置和道具，对于这方面的设计，裴艳玲有她独到的见解。她认为戏曲舞台的设计是中国艺术最高级别的贡献，最为空旷的舞台才最有利于演员展示技能，才能带给观众最为丰富的想象力。这一点，她最有发言权，一出《林冲夜奔》，连起码的“一桌二椅”也没有，而她一个人在台上“唱念做打”了半个小时，且高潮迭起，掌声不断。这些有着深刻内涵的原汁原味的戏曲性她都尽可能地在《响》剧中给予保留，所以说《响九霄》舞台美术设计既做到了让人赏心悦目，又可以让人尽情的欣赏这位表演艺术家的出色演绎。

更让人难以置信的是，主人公响九霄那些优美、婉转，颇具力度感的亦京亦昆的唱腔设计竟来自裴艳玲本人。

曾几何时，裴艳玲从河北梆子的戏曲舞台上淡出了。那个响誉海内外的活“钟馗”、活“林冲”、活“武松”不见了。人们猜测着：也许是河北梆子许许多多的至高荣誉奖她拿得太多了，没有了新鲜感，厌倦了。但又不尽然，因为大家知道戏曲舞台是她的至爱。后来，裴艳玲挑起了河北省京剧院的大

梁。原来，她最热爱的是国粹京剧，年过半百的她分明是不遗余力地去追寻她的京剧梦。对于儿时京剧坐科的她，什么时候能够酣畅淋漓地唱一回让自己魂牵梦绕的京剧，那才是最过瘾的事，这样一来尽可以在戏曲的艺术世界里尽情畅游，也可以告慰那九泉之下的爱了一辈子京剧的老父亲。

裴艳玲的修行可不简单，她从头来过，闭门、苦思、静想，几年的时间里把京剧的老腔一字一句地记在心中，宗“余叔岩”，研究“马连良”、“李少春”等艺术大师们对京剧的理解，掰开了揉碎了她把京腔吞在腹中，一次又一次地演出、清唱，请行家印证这位河北戏曲的武生泰斗“学而知不足”的敬业精神。

《响九霄》一经诞生就引起了强烈的轰动。戏中的京腔，不再是传统意义上的京腔，它打上了裴艳玲潜心锤炼的烙印，这是她吃进去又化开来的专属于她个人的“新”腔，隐隐约约，我们可以感受到京剧老腔的蛛丝马迹，但又很难找到一句完全照搬的调式。不仅如此，裴艳玲还作了一个非常吃功的“创新”，她把京剧开场所用的“大引子”创造性地化进了“哭坟”一场戏的高潮中，那无伴奏的清唱响彻九霄：“戏是我的天，戏是我的魂，戏是我的梦，戏是我的根。日出月落唱不尽，笑瞰这世间风云……”

那京腔似断还连，唱者动情，听者入心，似京如昆，如泣如诉——

“响九霄”即田际云，此人创皮黄与河北梆子同台演出（即“两下锅”）方式。后组建玉成班，为河北梆子剧种的改革创新和发展做出了卓越贡献。裴艳玲也曾是河北梆子的领军人物，这其中的契合点显然是吸引裴艳玲创作该剧的最大引力，同时，由于“响九霄”的玉成班活跃在北京，所以裴艳玲以京剧的形式来完成此剧，更显出京剧文化与京城文化互为表里的趋同发展。裴艳玲塑造“响九霄”不仅可以让主人公的生活状态在自己的演绎下表现的真切自然，更可以让主人公的“戏中戏”和花园练功等部分达到随心所欲，游刃有余。裴艳玲不仅创造性地演绎了响九霄这个人，更是创造性地继承了响九霄的艺术精神，从而呈现出新戏、新腔、新人物的新态势。

众所周知，每个演员都有自己的演技，都有自己对一部戏的观点和理解。裴艳玲谦逊地说：“并不是我演的戏有多么好，其实还有很多瑕疵，但我很入戏。哪个人物会有什么动作，会有什么表情，都要围绕剧情，围绕人物的特点进行。我在演《响九霄》的时候，心里只有响九霄，我演钟馗的时候心里就只有钟馗，一些动作表情就是专门为响九霄设计的，而钟馗也只有专属于钟馗的表现。作为剧中人物，表演上会有相同，也有不同，不同的就是观众要的，也是我们演员要下力气表现的，我们每演一个人物，一定要入戏。”

“入戏”，这是作为一个演员来说是多么重要的一句话啊。一个演员，只有入戏了，用心了，观众才会被你打动，观众就会为你叫好，为你痴迷！响九霄之所以成为一代名伶，是因为他很入戏。裴艳玲之所以成为新一代表演艺术家，是因为她用心演戏，以最大的表演热情去用心入戏！