

唱念做打都是戏

——京剧《响九霄》赏析

杜滇峰 (河北省艺术研究所 050021)

在戏曲舞台上塑造戏曲舞台艺术大师,是一个具有挑战性的任务,如何再现出大师艺术的真实和历史的真实,人物形象形神兼备,是观众最感兴趣的期待,也是一出戏成功与否的关键。

由河北省著名剧作家杨舒棠编剧,著名表演艺术家裴艳玲任剧本策划并担纲主演的新编京剧《响九霄》,以质朴大气的艺术风格,传统写意的叙述方式,塑造了一位享誉梨园的艺术大师形象,也为观众带来一场独具传统“戏韵”的现代艺术盛宴。

《响九霄》描写的是清末醉心戏剧艺术的梨园名伶响九霄,用生命的投入进行着艺术的探索和改革,将二黄引入梆子,进行了“京梆两下锅”的大胆尝试,使已呈现萧条之势的戏剧演出出现勃勃生机,并在国家命运出现危机的关键时刻,挺身而出,冒着杀头的危险,将一封有关“变法”成败的密信转送光绪皇帝的故事。

为把一代大师响九霄艺术而真实地展现在观众面前,在叙事结构上,创作者采用了传统戏曲结构故事的模式,以主要人物行动为线索,从小处着眼,如中国山水画留白的画韵一样,选取了响九霄“教戏”、“送信”、“哭坟”等戏曲舞台和生活场景中几个连缀的片段,寥寥几笔,便勾勒出戏剧大师醉心艺术、奉献一生的执着追求,极具戏曲传统美学“意蕴”。同时编剧又运用现代艺术表现手法,以虚剪裁史实、以实凸显精神。用台上台下、戏中现实的空间穿插,以穿透时空的历史眼光和文化层面的深长审视为立意主旨,用跳进跳出的散点、片段断点染成令人耳目一新的剧诗构架,勾勒出响九霄一代人杰的高风亮节和情感波澜。

剧作者选取了戊戌变法前后这一历史时间段,将响九霄的艺术人生与戊戌变法运动结合起来。这一选取是十分精妙的。戊戌变法是近代中国一次思想潮流的解放。剧作者选取这一时间段来展现戏里戏外的响九霄,不但使该剧具有了爱国主义教育意义,也创造了戏剧舞台上具有政治诉求的艺术家的“这一个”。响九霄尽管是当时的一代名伶,但旧时艺人的社会地位是卑微的,甚至是毫无尊严可言的,因此,很多戏曲剧作在反映旧时艺人生活时,更多的是展示其生存的卑微和无奈的挣扎,展示其艺术的精湛与内心的彷徨,鲜有注重刻画其社会政治上的人生追求。《响九霄》一剧虽也侧重表现了响九霄精湛的戏剧艺术,如剧作采用了戏中戏的设置方式,穿插了《斗牛宫》和《蜈蚣岭》两段“戏中戏”,让响九霄的演出者武生、老生、旦角,以一赶三,“唱、念、做、打”,样样出彩。但并未停留在只是单纯展示其艺术风采的表层,而着重开掘出更深层的意蕴。剧作者一方面着重展示响九霄在艺术上的求新求变,展示其摒弃门户之别,实验“京梆两下锅”,从而在变革中焕发戏剧艺术的勃勃生机。另一方面以较重的笔墨展示了响九霄对戊戌变法这一具

有进步意义的历史事件的支持与关注,并让其在变法成败之关键时刻,不惧杀头之祸,挺身而出,机智果断地将“密信”送出。显然,响九霄的“送密信”之举并非一时冲动,正是因为其对艺术革新的追求,才促成了其对社会革新的追求和向往。范仲淹在《岳阳楼记》总结了中国传统人格乃:先天下之忧而忧。顾炎武也说:“天下兴亡,匹夫有责。”在这种中国传统儒家文化的影响下,现实生活中的每一个人都是有自己的政治诉求的,只是对这种诉求的表达我们鲜有关注。《响九霄》将心系社稷民生、敬业乐群、技艺高超的菊界前辈搬上舞台,不仅写出了乱世之下一个艺术家对艺术的执着和包容,更写出了在一个新旧社会变革序曲中,作为一个艺术家对民族的责任和担当。这一形象流传于当下戏曲舞台,为观众带来有益的人生启迪。

戏曲艺术的本体在于其形式的表达,即戏曲艺术之所以成为戏曲艺术,在于它独特的戏曲表达形式,也就是说,不仅仅在于其表达的思想内容是什么,而更在于其如何表达这些思想内容,正是在这个意义上,克乃夫·贝尔认为“美”是“有意味的形式”的著名观点解释了艺术美的来源。戏曲艺术的审美价值就在于其可以反复欣赏的独特的形式美,是形式与内容两者和谐、有机的统一。

优秀的剧作必是将戏剧的物质外壳和精神内涵和谐统一,从而传达出戏剧特有的美学“神韵”。作为一部优秀的舞台艺术作品,《响九霄》一剧一方面赋予人物深刻的思想内涵。另一方面在结构故事上做足了文章。全剧始终突出一个“情”字,用一个情字串联起所有的故事,以情感人,以情动人。不管是主角响九霄,还是配角晓霞等人,都被赋予了丰富的情感内涵。同样是写情,但又各有不同,剧中的响九霄与晓霞亦师亦友亦知己。他们有着共同的艺术追求,有丰沛的情感基础,却又面对动荡的社会现实。响九霄的情感既包含着对徒儿晓霞师徒爱护之情,又有琴瑟和谐之爱,有对艺术的真挚热爱,更有对国家命运匹夫有责的义不容情。而晓霞的情则更清澈、更热烈、更直接。剧中师徒亦歌亦舞的心曲倾诉、国家命运危机时刻的挺身而出和那亲情间的万般柔肠,都被化入用现代戏剧构思激活的京剧传统表演程式中,无不充盈着诗剧的意境和人文美的象征意味,更具有了中国民族传统文化在历史时空的穿越中再现辉煌的现实意义。透过这些不同层面的情感描写,作家完成了对情深意重的响九霄这一人物形象的塑造,也揭示出人性最真实又最普遍的方面,抵达了人类共同的精神本质,同时在舞台呈现上又做到极至、做到尽善尽美。真正的艺术,是永恒的,不会受到时代和地域的局限。

我国著名戏曲表演艺术家、艺术大师裴艳玲把自己深切的内心体验,化入表演的角色之中,将沉浸于戏曲艺术中的梨园名伶响九霄演绎的生动、形象、激情、崇高,却又有血有肉。剧中设置的大段念白,裴艳玲读来,声有余响、言有余意,婉转流畅,充分的展示出戏曲念白言有尽而意味无穷的独特的艺

戏曲舞台灯光艺术浅析

高立新 (河北省迁安评剧艺术团 064400)

舞台灯光是戏曲艺术的一个重要组成部分,它同导演和舞美设计一道对剧本进行二度创作,为演员进行照亮舞台,提供表演的二度立体空间,描绘舞台上剧情的环境和过渡时间,对剧情的发展进行渲染、烘托、递进和转变,塑造和刻画剧中人物的形象和性格以及内心世界的变化。因此而谓之“戏曲艺术的灵魂”。

随着时代的发展和社会的进步,灯光设备也在日益革新升级,高科技尖端电子产品的上市,更是为灯光艺术的发展提供了能源和燃料,也为灯光艺术的追求者提供了更多的可能。

舞台灯光以单一的照明而升级到烘托剧情,刻画人物,再现环境,创造空间以及色彩光源的运用,参与了舞台艺术的表演,成为了戏曲舞台上必不可少的创作演出部门,在各种艺术形式演出中展示了无穷的魅力,开辟了灯光艺术的新天地。现代科技手段和舞台呈现为灯光艺术爱好者提供了广阔的发展空间,同时也给灯光设计者提出了更高的要求。那么,作为舞台专业灯光师而言,如何去探索创新舞台灯光艺术、如何去追寻和描绘舞台灯光艺术呢?

首先,我们要认清主题思想,清晰思路,明确灯光在剧中的任务。通过与导演、舞美设计、编剧、音乐等部门的沟通和统一配合进行二度创作,共同创造出完整、形象、生动、灵活的舞台艺术,渲染戏曲特定的舞台气氛,让观众进一步了解剧情,与剧中人物交流情感,心心相通,在美轮美奂的感观中、在寓教于乐的感觉中享受舞台艺术的无穷魅力。在灯光的运用中必须抓住以下几点:

一运用强烈的色彩来感染主题。灯光随着主人公的思绪而变换,在舞蹈中,加以色彩渐变,此时此刻,展现在观众面前的一幅美轮美奂的境界。

二是运用灯光技巧和特点突出主题:根据舞美设计的舞台风格和各种场景,利用成像灯和舞台聚光灯从不同的角度进行布光,创造出演员的表演空间和展现音乐所表达的情感气氛。合理的运用灯光技巧,加上演员细腻的表演,把人物刻画得淋漓尽致,使观众和剧中人交融互通,把编剧的初衷以及导演的真实意图体现出来。也让观众进一步对剧中人物了解,加强了人与人之间的感情沟通。

其次就是运用虚实结合手法,合理分布灯光,为全剧服务。作为舞台灯光艺术照明,它区别于其他舞台形式的灯光。戏曲舞台是一个虚实反差很大的艺术表演形式,所谓“六七十人百万雄兵,三五步走遍天下”充分地阐明了这一道理。戏曲舞台既要有顺序地合乎逻辑地把舞台环境体现出来,又要符合戏

曲表演程式化与虚拟化的规律。

一部好的作品,无论怎样编、排、演,要打造成有血有肉、丰富多彩的艺术精品,不能单单注重于表演形式,而更要注重于剧本的内容和生活情趣,给灯光师提供更广阔的发展空间,让戏曲舞台灯光这一“戏曲艺术的灵魂”在戏曲舞台上发出更加绚丽多彩的光芒。作为灯光艺术爱好者,要更加努力和自信,不断创新和进取,根据时代戏曲艺术和现代观众的审美需求,保持传统的戏曲艺术精华,设计出具有时代气息和现代魅力的灯光作品。这样,才无愧于“戏曲艺术的灵魂”的美誉。下面我就舞台的布光谈谈我的观点。

舞台灯具配置,分台口外和台口内两部分。

一、台口外一般分面光、耳光、远距离追光

1. 面光根据剧场舞台的规模,有设一道面光,二道面光,甚至三道面光的,面光灯的配置应根据远近距离的不同,配置不同焦距的聚光灯、成像灯,其功率应该在2KW以上,第一道面光距离台口较近,也可以加配一些2KW的罗纹灯、回光灯。一道面光及二道面光上在左、中、右位置应加配置焦距适合的,功率适合的追光灯具,可以由追光人员自行单独控制其明亮度及换色等。

2. 耳光在台口左右两侧对称设置,根据剧场舞台的规模,每侧耳光可设一道或二道,配置灯具,以聚光灯为主,可以少量配置成像灯、罗纹灯、因为耳光靠观众厅侧墙很近,使用罗纹灯时,漫射光常常将近处墙壁照的很亮,影响一些场景气氛,所以少用为佳。左右每道耳光中应各设置追光灯一套供追光人员任意控制作用。

3. 脚光一般在台口外靠乐池边,设脚光槽,内置四色散光条灯,分色控制,其长度略小于台口宽度。

二、台口内一般分假台口侧片(左右柱光)

假台口上片(一面吊桥)、二顶、三顶、四顶、五顶、天排、地排、左右流动、左右侧光(左右吊笼),一道吊笼、二道吊笼、三道吊笼……根据舞台规模大小,有些设施就少些,舞台顶光就要根据舞台深浅,景区分布来确定几道合适。

有的剧场舞台顶光不配置散光条灯,而改用成排的碘钨散光灯使用。配置灯具的方式,可以根据需要量加以变化的,但应考虑各种灯具的性能。使它充分发挥其功能为我所用,做到尽善尽美。

相信随着灯光照明系统的不断更新完善,随着舞美工作者素质的提高,我们的舞台将更具时代气息。

术魅力。裴艳玲的唱更是高亢嘹亮、感动天地,《哭坟》一场,裴艳玲用其低沉的嗓音,以大段内心独白式的成套唱段,唱出了“响九霄”对爱徒晚霞难以压抑却又圣洁和崇高的内心情感,抒发出大师“一个艺术家”的动魄情怀。听之悲情四溢、肝肠寸断,充满“美被撕破给人看”的凄绝哀婉的悲剧情调。

新编京剧《响九霄》以传统写意的叙述方式,鲜明生动的艺术形象,内在心理细致入微、惟妙惟肖地拿捏和刻画,现代

的艺术表现手法、凝练的舞台呈现,将一位“献身艺术”、“心怀天下”、“有情有义”的梨园名伶响九霄鲜明丰腴的刻画在观众面前,由此而闪现的人性不可抗拒的激涌,使中国古典戏曲的神韵与精神扑面而来、感人心怀,也让传统京剧特有的“戏味儿”在现代审美的观照下得以充分的展演。

相信新编京剧《响九霄》会是戏剧舞台艺术中一个美丽的展现。