

浅述《李笠翁曲话》之“词曲部”

牛 腾 (石家庄市京剧团 河北石家庄 050000)

我是一名年轻的京剧花脸演员,一名专业戏曲工作者。幼年常跟随父亲(同是京剧花脸演员)看戏、演戏;常听起父亲哼唱、吊嗓;常看到父亲打把子、圆场,耳濡目染中我也穿上“彩裤”,勒紧“板带”,唱起了“西皮二黄”。茶余饭后问起父亲,“戏曲”“戏曲”何为“戏”?父亲遂送我本书《李笠翁曲话》,我豁然开悟并喜欢上它。以下是我引用自己学戏演戏的心得对《李笠翁曲话》“词曲部”的一知半解,与大家共同切磋学习吧。

《李笠翁曲话》是中国戏曲最系统最深刻的理论著作。全书分为“词曲部”与“演戏部”。此书作者既是书名中的“李笠翁”,也叫“李渔”,生于明,终于清。“李笠翁”是清初负有盛名的戏剧家,有传奇作品:《风筝误》《比目鱼》《怜香伴》《风筝误》《意中缘》《玉搔头》等。他家设戏班自编自演,积累了丰富的戏曲创作与舞台演出的宝贵经验,曾有“李子遨游天下四十年,名山大川、十经六七,四海历其三,三江五河则俱未尝遗一”的巡演壮举。“李笠翁”过一地即览一地之人情,经一方则睹一方之胜概,长期的演出漫游使他获得了大量的第一手创作素材,经过精炼细微的艺术加工,他将这些从游历四方获得的素材移植到小说、戏曲创作和造园艺术中去,为后人留下了一批丰富而弥足珍贵的文化遗产。

《李笠翁曲话》中的“词曲部”主要论述了戏曲剧本创作,他把戏曲剧本的结构列为第一。他这样的创作观点有别于当时众多的创作者“中音律与词彩不同”而招来非议。我们熟知一出好看脍炙人口的大戏,首先得有好的剧本,“李笠翁”用建筑房屋来比喻写戏本,“基址初平,间架未立,先等何处建厅,何处开户……始可挥斤运斧……”。由此,我理解为一出大戏,必须要有几场重点戏,具有戏剧矛盾极强的“看点”,要求编剧戏未写心中先有框架。比如说传统戏《铡美案》:穷儒陈世美,进京考中状元,被招为驸马,其发妻秦香莲带二子上京寻访,陈世美非但不认,派家将韩琦追杀母子,企图杀人灭口,后仗义放走母子自尽土地祠内。香莲只得投告包公。

包公设计骗世美过府,苦心劝释,然世美终不听,包命香莲当堂对质,而世美竟下绝手,欲害其妻。包公愤极,动以铡刑。皇姑太后闻讯,急来营救。包公铁面无私,不畏权势,终将陈世美铡死。我曾演过剧中的“包公”。这出戏有八场“赶考”“宿店”“闯宫”“琵琶词”“杀庙”“告刀”“大堂”“铡美”。

前三场“赶考”“宿店”“闯宫”全是铺垫,为后面的状告陈世美打基础,也就是“李笠翁”的“基址初平”。讲的是穷书生陈世美与秦香莲本是对恩爱夫妻,虽清贫但家和睦,老人

孩子很是其乐融融。恰逢科举开试,世美进京香莲送别依依不舍,世美发誓一旦飞黄腾达,绝不抛弃妻子,唱:娘子但把心宽放,卑人怎能变心肠。但愿题名金榜上,夫妻到老地久天长。三年后,世美高中又被召为驸马,皇姑的娇媚,宫里的奢华,世美变心了。香莲在家苦盼夫君未回,又逢大旱,公婆饿死,她带儿女进京寻夫,恰巧住在三年前世美住过的小店中,店主告诉她世美已经是驸马爷了,香莲怒闯附马宫要世美收留儿女。世美丧心病狂坚决不允,香莲苦苦哀求,京剧中此处唱腔很是委婉动听语重心长,唱词是:心如刀绞我的泪难忍,低声下气叫官人:念在二老公婆份,念在儿女二娇生。抛弃糟糠心何忍,望官人你将妻认,莫叫夫妻两离分,儿失天伦。香莲的哀求,孩子们的哭泣都打动不了世美的铁石心肠,香莲被赶出附马宫遇见王延龄丞相,得到怜悯假扮成卖唱女,随王相爷前去为世美祝寿唱曲。酒席间,香莲试图用亲情再次感化世美,唱到:遭不幸荆州地干旱三载草不长,可怜家无半点粮。叹公婆思儿把命丧,我撮土为坟,安葬官人的爹和娘。千里迢迢乞讨京都上,一双儿女受尽了奔波与风霜。打听得儿夫中皇榜,实指望夫妻骨肉同欢畅。谁知他、他贪图富贵把前情忘,狠心的夫啊!忍叫骨肉漂泊异乡。殷殷情深,泣血跪求,非但没有唤回夫君的真心反倒激怒了世美,陡起杀心要斩草除根杀死她母子。“闯宫”“琵琶词”“杀庙”则是第一个戏剧小高潮“间架”确立了。

“告刀”“大堂”“铡美”是全剧高潮,精彩好看,一波三折。包公怎样用计诬骗陈世美到大堂,怎样应付刁蛮皇姑盛气凌人的国太,又怎样面对可怜的香莲母子的误会,怎样痛下决心为民做主龙头铡下取了陈驸马的人头,都在此时展现的淋漓尽致,可谓“建厅、开户、挥斤运斧”结构缜密不乱。京剧的《铡美案》最为脍炙人口,其中包公有段唱腔:(西皮导板)包龙图打坐在开封府上,尊一声陈驸马细听端的。曾记得端午日朝贺天子,我与你在朝房曾把话提。提起了招赘事你神色不定,我料你在原郡定有那结发妻。到如今她母子前来寻你,你为何不相认反把心欺。我劝你认香莲是正理,也免得祸到临头悔不及。(西皮摇板)驸马不必巧言讲,现有凭据在公堂。人来看过香莲状(西皮快板)驸马近前看端详:上写着秦香莲三十二岁,状告当朝驸马郎。抛妻子、藐皇上,后婚男儿招东床。状纸押至在我的大堂上,咬定牙关你为哪桩!

剧中包公陈世美的斗智斗勇,优美的唱腔,跌宕起伏的剧情,无不让观众痴迷,正如“李笠翁”说:传奇原为消愁设,费尽枝头歌一阙;何事将钱买哭声,反会变喜成悲咽。唯我填词不卖愁,一夫不笑是吾忧;举世尽成弥陀佛,度人秃笔始堪投。

的,对于优秀的舞蹈演员来说,在进行舞蹈表演的时候也是技术技巧与艺术完美结合,做到身心合一的。

小结

舞蹈技术技巧的处理应该做到传统与现代的完美结合,应该做到诗意化与大众化的结合,还应该做到民族特色与时代发展的结合。在舞蹈基础训练中循序渐进是目前最为直接有效的训练方法。舞蹈作为一种表现力最强的语言,是一门具有长远发展空间的艺术门类,其将得到广阔而深远的发展。舞蹈的技术技巧处理能够表达出特定时期特定环境下独特的人物个性,它是一个综合体,是多个艺术门类的综合体。继续舞蹈技术技巧的处理同时对

舞蹈艺术表达形式的处理,所以,做到合理化是必须的。

参考文献:

- [1]马云霞、杨敏、潘薇佳.民族舞蹈技术技巧.中央民族大学出版社,2009.10
- [2]卡琳娜·伐纳、郑慧慧.舞蹈创编法.上海音乐出版社,2006.3
- [3]崔秀珍.舞蹈与形体训练.陕西科学技术出版社,2002.1
- [4]国家体育总局职业技能鉴定指导中心.社会体育指导员国家职业资格培训教材:体育舞蹈(专用于体育行业国家职业资格认证).高等教育出版社,2012.7