挖掘历史精神与创新思路相结合的成功之作

——析山西现代京剧《走西口》

陈娅玲 (浙江金融职业学院 310018)

摘要:山西省京剧院排演的京剧《走西口》在保持了京腔原汁原味的基礎上,利用地方民歌与传统京剧艺术营养的契合、程式与生活,真实与写意的糅合等,对晋商文化进行了深刻的刻画。多个流派唱腔合在一台戏中,在大型交响乐队的烘托之下,表现出大气磅礴的悲壮豪情。虽然演的是历史故事,但紧扣时代脉搏,给人以流畅、耳目一新之感。打造出当地的知名文化品牌。

关键词:新编京剧;唱腔设计;晋商文化;文化精品

由山西省京剧院排演的现代京剧《走西口》自2004年,在第四届中国戏剧艺术节上成功演出,就受到了社会各界的广泛关注与好评。《走西口》是以晋商文化为题材重笔描绘了诚信思想,歌颂了在中国经贸发展史上留下光彩一页的一支晋商队伍——“晋德裕”。描绘了山西商人以特有的坚定不移的信念和坚韧不拔的毅力,开拓了中俄的边境通贸之道。整台演出较大篇幅的描绘这支晋商队伍恪守“诚信”,用极大的代价,甚至是生命来维护商道中的诚信原则。晋商文化独特的历史气息与现实意义为当代商人展现出一个活生生的舞台版,主题鲜明,立意深刻。

新编京剧《走西口》创编以来,包括台湾已在全国演出近200场,看惯了大投入、大制作、大舞台、大阵容的观众,再看这台由山西省京剧院主创演绎的以充满质朴与民俗特色带着泥土般芳香的独特艺术魅力,像一缕春风吹进绿野,饱尝了西北民族文化的盛宴,在享受铿锵有力的台词唱段中深受感染和感动。本剧从音乐、舞美、武打等艺术形式上进行全方位的打磨也带给我们许多深层的思考。笔者试从其挖掘历史精神与创新思路相结合之视角,浅析此剧的成功之道。

京剧《走西口》在保持了京腔原汁原味的基礎上对晋商文化进行了深刻的刻画。晋商是中国商业历史上的一颗璀璨的明珠,在清代中后期,我国对外经济的发展与贸易的开拓谱写了一曲不朽的篇章。每一个辉煌的历程都有丰厚的历史文化背景所支撑。山西有民谣云“杀虎口,走西口,没有钱财难过口,不是丢财就掉头”。虎口是山西人到塞外经商的必经之路,但茫茫戈壁滩的酷暑与严寒,种种困难可窥一斑。“诚信为本、勇于开拓”的晋商经商的敬业精神在漫漫走西口的历程中得以诠释与标榜。现代京剧《走西口》的创作也是对晋商前辈不畏险阻,诚信经营、以义制利的精神的歌颂与传唱,揭露讽刺在当今商业经营中见利忘义,弄虚作假的不良现象。全剧围绕着“诚”和“义”二字展开,这既是晋商一贯坚守的准则,也是山西文化的历史精髓。即便是在商品经济高度发达的今天,诚信为本、以义制利也是所有人应该维护的商道原则。在鲜明的主题立意基础上以深沉的历史感情和鲜明的当代意识有机融合呼唤“诚信”的回归。

京剧《走西口》可谓是中国京剧现代戏的精品,山西文化艺术精品,综合了舞蹈、音乐、京剧、绘画等多种艺术手段,是古典与现代的结合。音乐雄浑豪迈,苍凉悲壮,很有气势;舞美虚实结合,写意与写实结合体现意境。

《走西口》由当今京剧界领军人物于魁智、李胜素领衔主演,乐队由山西省京剧院、中国京剧院、山西省歌舞剧院交响乐团联合组成,并聘请胡炳旭担任首席指挥,剧本则是山西作家张晓亚、高晓江、黄来喜获得曹禺文学奖的力作。朱丽、张巍、朱强、管波等一批优秀演员也参与其中,组成了强大的一支演出阵容。

《走西口》的原型是根据广泛流行在陕西、内蒙古、山西及河北省北部地区的民间故事、民间小调。剧中通过将京剧音乐与山西民乐的有机融合,令观众在品味京剧音乐的同时,也领略

了山西文化的魅力。在音乐、唱腔创作方面,编导人员在浩如烟海的陕北民歌中,选取了一些符合故事剧情、人物的情绪、现代观众的审美标准,用广大观众耳熟能详的民歌素材尤其是《走西口》信天游的曲调为主要叙事手段,使民歌与故事的剧情交融在一起,呈现情景一体、声情并茂、珠联璧合的舞台艺术效果。该剧还设定了许多具有浓郁的山西音乐特色的幕间伴唱,使全剧音乐形象更加绚丽多彩。“哥哥你走西口,小妹妹我实在难留……”熟悉的山西民歌在京胡的伴奏下,显得格外清亮而有韵味。高亢激越的旋律迅速将观众带进一个古韵沧桑的地方,京剧《走西口》赋予了民歌“走西口”以豪迈悲壮的风骨,民歌“走西口”赋予了京剧《走西口》以低徊缠绵的情愫。京剧的典雅增加了晋商的魅力,晋商故事的浓墨重彩为京剧的表演提供了更加广阔的空间。尤其是观众耳熟能详的山西民歌《看秧歌》的旋律以京剧形式为观众带来了欢快的歌舞。黄河岸边放河灯的习俗贴切地向观众们展示出山西民间文化特色,营造出具有当地风情的独特氛围,令人耳目一新。也使得《走西口》的音乐旋律、更优美、婉转,表演更具有观赏性、艺术性和趣味性,这种创作和编排是极富地域色彩的大胆尝试。

在唱腔设计方面,程派的荡气回肠与荀派的活泼俏皮形成鲜明的对比。为了饰演剧中的山西商人,演员于魁智用心的找来不少有关晋商题材的资料,对晋商文化做全面深刻的了解,从中找寻过去晋商的真实感觉。许多唱段慷慨激昂,唱词直指人心。由李胜素扮演的男装装束的钟雪儿在一开场便与于魁智出演的“晋德裕”商号老板常雨桥成为了冤家对头,举手投足间颇有几分英武之气,兼有不少高难度的打戏,唱段也充满了女英雄的气概,让观众眼前一亮。而后换回女装后又尽显柔美与细腻。唱腔设计上有较大的起伏变化去刻画人物性格和揭示内心活动,也使演员的演唱技巧得到了充分的发挥。让各位艺术家尽闪亮点,拿出自己的绝活。表演可谓精彩纷呈,令观众耳目一新。

据了解,为了让作品更加成熟与民俗化,《走西口》在演出创作的过程中曾不断完善,历经多次修改,为鲜明地表现剧中人物常雨桥大智大勇、精于计算及不屈不挠的精神。著名的音乐唱腔设计人张延培先生和指挥家胡炳旭先生对全剧的音乐进行了精心设计与大胆尝试,声势宏大的管弦乐也搬上舞台来衬托释放京剧音乐的魅力。使具有强烈表现力的京腔、京韵在音乐、唱腔及风格在交待情节和内心活动上达到完美。伴奏除京胡、京鼓、京板等外,另有大型交响乐队伴奏。大剧场回响设计效果明显,每逢好腔佳音观众席都有阵阵掌声和喝彩声,演员功底深厚,将剧中人物演绎得栩栩如生。观这样的京剧是一种美妙的艺术享受!在宏大的交响乐队的烘托下表现出一种大气磅礴的悲壮豪情,还让多个流派唱腔融合在一台戏中,恰到好处的承接、转合。有变化也不显得脱节。既增强了观赏性,也成为京剧不甚熟悉的观众快速寻找情感的切入点。让观众品足了味道。给人以流畅、耳目一新之感。以情动人是大多数艺术家的经验,用情感的大潮冲击观众的心灵大坎,大胆创新,合理渲染,在瞬间浓缩各种真实的生活情感,让观众随着剧情的推进,接受各种情感的撞击,从中品味剧中所蕴喻的内涵。给人们留下的不仅仅是深深的思想启迪,还有动人感人的艺术价值。

古老的京剧已迈入21世纪,自清代兴盛至今已经走过了二百多个年头。具有国粹美誉的京剧在戏曲衰微的今天能否拥抱时代,占领文化市场,与新时代的脉搏一起跳动。尤其是如何面对现代观众,面对年轻的观众,的确不是一件乐观的事情。不仅中国京剧界在探索,整个中国戏曲都在探索。尤其是京剧的衰落最

浅谈戏曲花脸的扮相与表演

魏崇高 (丰县小凤凰梆子剧团 221700)

花脸又称“净行”，是我国戏曲演员行当中的重要一种，与生、旦、丑共同构成四大行当，在戏曲表演艺术中，占有重要的地位，起着重要的作用。

一、扮相

首先从脸谱来说，花脸人物为了性格、身份、品质鲜是，必须在脸上勾画脸谱，正所谓：“红忠白奸，蓝勇绿暴，神仙精灵，金银普照”。京剧脸谱中色彩的分类只是从一些典型人物为例，不能一概而论，人物的性格还需结合服装、唱词、念白等多种因素综合定论。

比如说在《火烧余洪》中，余洪这一人物属于道士一类，有半仙之体则色金碎脸，人物身份和职能决定了脸谱的类型和颜色。“余洪色七块金脸谱，所谓七块金即额面、双眉、双鼻翅、双颊均用金色，体现了余洪擅用妖道之术。前额圆形金光上沿勾绿边与向上红色蝠形衔接；印堂处色粉红色蝠形。金色眉子内压黑蝠形图案。”余洪头戴额子翎尾，身扎黑靠披斜蟒，带黑扎氍子，足登虎头靴。这样的扮相，一是与前面的扮相有反差，二是结合剧情中所设定的一系列技巧的合理运用。

二、扎实的基本功

戏曲表演的程式性和技术性，要求演员必须经过严格、全面而又有所侧重的基本功训练，才能进行形象的创造。腰是人体所有关节的总枢纽，四肢的活动无不受腰的控制。腿功是各门功夫的根基，有“一腿扶千斤”之说。因此腰腿功是重要基本功，通过腰腿功的训练，锻炼腿部肌肉和关节的松弛、柔软、灵活、轻快，从而能熟练运用腿部技术。“气沉丹田，头顶虚空，全凭腰转，两肩放松，”是形体动作的要领。“腰腿硬”被视为一种“艺病”。通过腰功的训练，从掌握腰部运动的控制能力达到表演身段的灵活优美。不论花脸的文戏或武戏，腰腿功是要打好幼功的，没有扎实的基本功，花脸的脚步、转场、起霸、走边，花

脸特殊角色的特殊要求就达不到，像《芦花荡》《搜楼》《醉打山门》这样的戏，如果腰腿功夫不扎实就无法灵活自如地掌握身体重心的转移腾跃，演员的身段动作也就不优美协调。像鹞子翻身、涮腰、飞脚、旋子、探海、铁门槛、朝天蹬等动作是完成不好的。由此可见，腰腿功是掌握戏曲表演艺术上的全部表演能力和表现手段的根本。

三、深厚的文化功底

一切艺术归根到底是文化的体现，戏曲是优秀的传统文化、是以往舞台艺术经验的不断积累，是彼时彼人历史话语、道德情操、审美风尚等等的沉淀映照。它用独特的情感表达方式传达潮人独特的民族思维和艺术思维，蕴含着海内外潮人强烈的故土情结和深刻的民族情怀。花脸表演中“唱、念、做、打、舞”，既有外在的区分，又需要内涵的殊异。这就要求我们每一个戏曲工作者，必须具备一定的文化去解读。一个新剧本，一个新角色，都必须用文化去剖析，了解人物的身份、地位、性格，出场任务，意图。然后把外在造型和所表现的内心状态结合起来，对所扮演人物的情感、情绪变化，把功架、造型、手势、步法乃至声腔语气都作为人物的需要，进行有机的结合。这些，如果文化底蕴不够深厚，是不可能准确地理解，更谈不上塑造人物。因此加强文化知识学习，专业理论研究是发展的需要。只有努力学习文化知识，潜心钻研业务，从实际出发，进行理论研究，不断在工作实践中进行总结，才能在提高专业技能，演艺水平的同时，提高理论水平。真正地把“花脸”的魅力焕发出来。

总之，戏曲中花脸角色的塑造是全方位的，要从“四功五法”各方面下功夫，以全方位、多类型、多层次、多侧面塑造人物形象为创作宗旨，扎下全面深厚的功底；以“以神领形，以形寓神”为创作思想，塑造神形兼备、情真意切、栩栩如生的艺术形象，进而赢得观众的喜爱。

集中体现在观众的离去，著名京剧表演艺术家尚长荣先生曾多次慨叹说：“只有激活传统，做到既有血又有肉，好看又好听，撞击人的心灵，孕育当代中国人的精气神，京剧才能发展下去”。本剧在多年的演出过程中不断进行完善，历经多次修改，尤其是从挖掘历史精神与创新思路相结合这个意义上来说，成就了晋商文化的代表作——《走西口》。事实证明，京剧唯有具备时代内涵和符合新时代人们的审美趋向才可能赢得今天的观众赢得文化市场的一席之地。

京剧是中华民族文化的精髓，在面对文化多元，速食文化极其盛行的当下，如何继承传统又能为传统的戏曲文化注入活力，让博大精深、渗透着民族血液和精神的戏曲艺术发扬光大是戏剧工作者面临的挑战。特别是国粹京剧弘扬、传达民族文化是新的时代中国戏曲无法回避的课题。新编《走西口》是近些年山西打造精品剧目中为数不多的戏曲艺术形式。典型的利用地方民歌与传统京剧艺术营养的揉合、滋补和润泽，程式与生活的结合，真实与写意的谐和，深入刻画山西晋商文化。在社会呼唤商业诚信的今天，山西省京剧院将京剧置于历史与现实的结合上，将“诚信”的理念化作艺术带给观众。通过优美的京剧唱腔和栩栩如生的舞台人物形象传递给观众，真正达到了集思想性、艺术性、观赏性为一体的视觉享受。在新的时代天地中绽放出绚丽灿烂的生命火花！

《走西口》是山西省京剧院与中国国家京剧院、中国戏曲学院、山西省歌舞剧院联合创作而成的。在行当的设置上五大行

当竞相亮相。除了于魁智、李胜素领衔主演外，朱丽、张巍、朱强、管波等一大批优秀演员也参与该剧，名家名角的参与带动地方优秀京剧演员，组成了强大的演出阵容。为突出人物性格，发挥各个院团的优势，对各位艺术家，各个流派也做了许多量体裁衣的设计。进一步体现出了强强联合的创作初衷和优势。

近年来，山西要打造成为文化强省，省政府给予了山西省京剧院很大的支持。去年，山西省京剧院在政府的支持下翻新改造出自己的舞台，并且，在民间成立了振兴京剧基金会，京剧在山西探索出新的路子。这不得不引起我们的思索也得到一种启示：地方剧种只要抓住机遇，虽然演的是历史故事，但紧扣时代脉搏，首先要找到好的创作源点，拥有优秀的演出团队，推成出新，同样是可以打开市场，打造出当地的知名文化品牌来。

参考文献：

- [1]樊祖荫.对保护非物质文化遗产若干问题的思考[J].音乐研究, 2006(1).
- [2]武佩琴.戏曲教育与教师的现代素质[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版), 1994(2).
- [3]崔华功,王静.浅谈戏曲教育的几个问题[J].戏曲艺术, 1996(2).

作者简介：

陈姪玲(1973-),女,副教授,硕士,浙江金融职业学院人文艺术系,专业:艺术学。