

□李光南

观摩第六届中国艺术节断想

第六届中国艺术节于2000年9月28日至10月12日在江苏省举行。这是本世纪我国艺术界最后一次最大规模的盛会。艺术节期间,在南京市主会场和苏州、无锡、常州、扬州等四个分会场共上演了105台剧目,涉及全国数十个剧种,其中有很大一部分是获中宣部“五个一工程”和“文华奖”的剧目,全面反映了我国当今艺术创作的现状,展示了当今艺术创作的最高水平,代表了当今艺术创作的方向。安庆市文化局组织了编剧、导演、演员等业务骨干一行十四人观摩了南京主会场的八台剧目。分别是:上海京剧院演出的《贞观盛事》、江苏省京剧院演出的《骆驼祥子》、重庆市川剧院演出的《金子》、黑龙江省龙江剧院演出的《梁红玉》、浙江省婺剧团演出的《昆仑女》、甘肃敦煌艺术剧院演出的大型舞剧《悠悠雪羽河》,以及获全国“群星奖”的“群星璀璨”晚会和“春到农家——江苏省地方小戏展”两台节目。

虽然只看了8台戏,仅占整个艺术节剧目的很小一部分,但管中窥豹,大家仍然感到有前所未有的收获,不仅开拓了眼界,拓展了思路,而且还寻找到了和兄弟剧种的差距,对指导我市戏曲生产有极大的推动作用。

1.关于剧本

剧本是戏曲创作的基础,也是一台戏能否立得住,取得成功的关键。从我们所看的几台戏看,他们在剧本创作上基本都体现了“双百方针”,主题十分鲜明。京剧《贞观盛事》反映的是唐太宗善于纳谏,采纳大臣魏徵的谏议,戒奢戒逸,开释三千宫女的故事,有较强的现实意义;京剧《骆驼祥子》是根据著名作家老舍的名著改编,通过祥子和虎妞的爱情主线,串起祥子存钱买车被征收,再存钱买车钱被抢,在痛苦和绝望中得到虎妞的爱情、虎妞又不幸死亡等几个小故事,深刻地反映了黑暗社会带给下层劳动人民的劫难,具有强烈的感染力;川剧《金子》也是根据曹禺先生的话剧《原野》改编,具

有川剧演唱特色的唱词功力深厚,“麻、辣、烫”,形象生动,有较强的哲理性,但又通俗易懂,做到了雅和俗的统一。龙江剧《梁红玉》表现的是抗金民族女英雄梁红玉的故事,但在剧本创作上不是简单的叙事,而是打破“过去时”和“现在时”的时空界限,以老年梁红玉对自己年轻时抗金壮举进行反思为线,描绘出梁红玉壮丽的人生画卷;婺剧《昆仑女》和舞剧《悠悠雪羽河》表现的都是民族团结题材,但在主题的阐述上都有了新的探索,感人肺腑的爱情线,具有符号特征的“火龙旗”和“雪羽”贯彻全剧,具有鲜明的时代特征和艺术感染力。江苏省地方戏曲展中的几台小戏也有较好的主题,构思巧妙,看后令人回味。

2.关于导演

如果说剧本是戏曲的基础,那么,导演实际上是一台戏的灵魂,是一台戏主体精神的体现者和执行者。导演的水平决定了戏曲的质量。从这几台戏看,导演都有很好的功底,既对戏曲的传统舞台表现形式驾轻就熟,又合理吸收了西方戏曲表现性的精髓,具有强烈的求新意识,改革意识和独特的审美追求。较好地处理继承与发展的关系,达到了艺术性和观赏性的统一。京剧《贞观盛事》的导演大胆运用了电影剪辑手法,打破了传统戏曲的“三一律”,在同一个舞台空间中表现了不同场景的故事;龙江剧《梁红玉》在“击鼓”的处理上也有十分独到之处。梁红玉“击鼓抗金”的故事家喻户晓,在舞台上也屡有表现,处理不好就容易落入俗套。但该剧的导演为“击鼓”设计了优美的舞蹈动作,在强烈的动感音乐和电脑灯的照射下,饰演梁红玉的演员在一块象征“大鼓”的平台上表演了十分优美的舞蹈,令人耳目一新。舞剧《悠悠雪羽河》突破了舞台的限制,巧妙地把乐池借用成为一条流淌着汉藏两族人民友谊的雪羽河,增强了舞台表现力。京剧《骆驼祥子》以京韵大鼓串起整个剧情,通过大鼓演唱言简意赅交待故事,推动剧情,省下篇幅对人

物性格进行浓墨重彩的刻画；川剧《金子》则以“傻子”穿插全剧，挑起戏曲气氛，使整台戏节奏紧凑。在戏曲的表现上，这几台戏的导演大胆借用了现代表现手法，如电脑灯的运用，电声乐队的进入以及戏曲动作舞蹈化，戏曲唱腔的通俗化，从而更加吻合现代观众的审美趣味。如京剧《贞观盛事》既很好地保留了[西皮]、[流水]、[二黄]等经典唱腔，又创作了一些易唱易学朗朗上口的新腔，新老腔的过渡和交叉又浑然天成，不留斧凿痕；龙江剧《梁红玉》则在演唱中大胆运用了流行歌曲的演唱方法，使“二人转”的演唱特色更具有广泛性；婺剧是非常古老的剧种，目前仍保留着昆腔、高腔、滩簧等古老唱腔，但《昆仑女》的音乐也因有管弦乐队的介入，使唱腔具有了时代性。

3.关于舞美、灯光

现代戏曲越来越讲究综合性。戏曲的综合性既是戏曲发展的自身需求，也是现代观众的审美需求。戏曲艺术综合化体现在舞台美术、灯光和服装等各个方面。也有人认为戏曲过分强调舞台美术和灯光，是搞人为的外在包装。这种观念的确值得商榷。西方现代戏曲美学思想中，从来不认为戏曲的舞美和灯光仅只是一种装饰或是附加于戏曲之外的东西，它们是戏曲的一部分，这些单纯看来仅是冷冰冰的物件，一旦进入剧情，都变成了“会说话”的道具，它们和演员一起共同完成了戏曲思想的阐释。从这几台戏的舞美看，《悠悠雪羽河》雍容华贵，透出一股大方之气，整台戏的悲剧色彩浓烈；《贞观盛事》则充分体现了“海派”戏曲的“形式美”，整个舞台就像一座活动的宫殿；《梁红玉》和《骆驼祥子》舞美十分简洁、生动，充满象征意味。从几台戏的舞美结构看，除《贞观盛事》外，其他戏曲在舞美上都追求一种抽象意味，在显得几近“吝啬”的布局中表现出浓郁的象征性。如《骆驼祥子》中后幕仅为绘有倾斜着城门的幕布，两只垂挂的狮子也是倾斜的，打破了舞台上的对称性，既具动感，也寓意黑暗社会的摇摇欲坠，从而揭示造成祥子悲剧的封建社会必然走向灭亡这一主题。《梁红玉》的舞美设计也突出了一面大鼓的象征意味，这面被梁红玉击打过的牛皮鼓系有两根铁链，表明梁红玉协助丈夫韩世忠率领水师取得的“黄天荡”大捷。

还有《昆仑女》中的一面巨大的“铜镜”，在战火中破裂，在民族和解后的“团圆”，也有汉族人民和少数民族人民之间的团结和密不可分的寓意。舞美从具象到抽象的进程恰好应现了戏曲由叙事到象征的嬗变。

这几台戏给人留下深刻印象的还有灯光。电脑灯作为新型光源以前只是在晚会上使用，但这次艺术节，不少戏已作为效果灯使用，并且取得非常好的效果。《梁红玉》一剧中，在“擂鼓”舞蹈时，电脑灯集束光从演员身上强烈射出，使演员的动作具有震撼力；《悠悠雪羽河》、《贞观盛事》也都巧妙地用了电脑灯。除了电脑灯，先进的高功率石英卤钨灯，封闭式投光卤钨灯都得到广泛使用。其他灯光的布置也十分讲究。灯不多，不单纯追求亮透，但运用得当，就会产生很强的表现力。《悠悠雪羽河》具有藏传佛教色彩的明黄色灯光和通体雪亮的白色灯光都有揭示主题的效果。《金子》的灯光运用也十分高明，始终营造出一种紧张激烈的气氛，特别是最后范家大院的大火则完全依靠灯光表现。

4.关于演员

演员是戏曲思想的具体体现者。演员在舞台上的任务主要是完成人物形象的塑造。人物形象的塑造，需要演员有扎实的表演功底和圆熟生动的演唱技巧。从这几台戏看，有些戏从剧本上看，并非成熟完满，有些戏的导演手法也有值得商榷的地方，但他们取得了成功，关键是演员的表现力。在《贞观盛事》中，年近七旬的著名表演艺术家尚长荣不仅唱得好，念白更是一绝，真正是字字珠玑。《金子》中著名演员沈铁梅的表演栩栩如生，唱得甜糯明丽，就像是一只永不会停歇的夜莺。《昆仑女》和《梁红玉》中的戏曲新秀陈美兰和李雪菲不仅唱得好，而且身段和武功都很漂亮，散发着中华戏曲特有的艺术魅力。《悠悠雪羽河》中女演员的民族舞蹈的功力让人感受到“东方芭蕾”的优美。《骆驼祥子》中“虎妞”的扮演者黄孝慈已经五十多岁，但传统戏曲的“唱做念打”把握得轻松圆熟。不仅主演，群众角色也展现了很好的基本功，《梁红玉》、《昆仑女》都充分展示了演员的功力。从这次的几台戏看，各个剧团都在加强演员基本功的训练，并且保证有自己的“绝活”，这样，才能在戏曲之林中扎下根。