

○陈晓玲

新编《双合镜》 排演手记

为弘扬传统剧种、振兴黄梅戏艺术,安徽省文化厅、安徽省黄梅戏发展基金会决定从传统 36 本正本黄梅戏中,整理、发掘 10 部重新排演。经过专家审议,由王训怀改编的黄梅戏传统剧目《双合镜》幸运入围,省文化厅、省基金会决定由我们潜山县黄梅戏剧团担负首部剧本排演任务。这也是我县剧团改制之后,排演的第一部大戏。为提升这部戏的演出质量,我县剧团先后投入 40 多万元资金,聘请了省徽京剧院一级导演李泰山执导,安徽黄梅戏校特聘教师董学勤为执导,安徽省艺术职业学院教授、国家一级作曲徐代泉作曲、国家一级作曲董润怀配器、国家一级舞美师蔡欣平担任美术设计,而我有幸出演该剧女主角秦秀英。

接到新改编的《双合镜》剧本后,我仔细阅读,越看越喜欢。改编后的剧本共分六场,描述了一段唯美而令人唏嘘的爱情故事,褒扬善良、纯朴、忠贞的传统美德,呼唤人们要珍惜纯洁、真挚的感情。既脱胎于原作,但不宥于原作,对原剧的矛盾冲突、人物行动线、情感渲染点进行了重新创作,精细剪裁枝蔓,使情节发展更加曲折入胜,人物性格刻画栩栩如生,鲜明生动,结构更加缜密合理。编剧充分利用“镜子”这个道具,让它贯穿全剧,既推动情节故事向前发展,更牵动隐喻人物命运。镜分人也分,镜合人也合,镜子的命运和

人物的命运紧紧关联,密不可分。全剧从“破镜”起,继而“赠镜”、“守镜”、“送镜”、“祭镜”,一波三折,环环相扣,最后“合镜”圆满结局。

新编《双合镜》唱词更是脱俗去粗,讲究韵律美、抒情性,很注意修辞手法,叙事、写景、抒情、状物都非常唯美,每段唱词都饱含感情,做到了“事在情中叙,情从景中出”、“景物情化,感情物化”的境界。我反复阅读我要饰演的女主角秦秀英的唱词,不知不觉地进入了角色,一个纯真善良、娇柔又执著、有情有义的可爱少女形象仿佛出现在我的眼前。我被她的善良、忠贞、纯朴所打动,一股创作热潮涌上心头,我暗暗地对自己说,我一定要演好这个角色。

想是这样想,做起来并不容易。我们是一个县级基层剧团,这部戏无论是从资金投入、还是演绎阵容均为我县之最,但能否完成任务,压力还是很大。幸运的是,二度创作班子力量很强,导演、作曲、美术等主创人员,都可堪称德艺双馨,大家不计报酬,却拿出了自己最高的水准。特别是徐代泉老师,接到剧本后立即与该剧编剧沟通,推敲每一段唱词的意境、情感、风格。后来,徐老师又亲自操琴,一段段、一字字、一句句、一个音符、一个节拍地反复教唱,帮助我们把握情感、唱出韵味。当时,所有演员都认真真地学,县、局、团领导也全都在旁边助阵聆

听。结果,唱的、听的,全都被徐老师那高雅大气、逸丽优美的旋律征服了、陶醉了、迷住了。

戏曲的传统结构形态是一种独特的艺术形态,它是由戏曲演员运用唱、念、做、打(或者:舞)等手段展示故事情节,刻画人物性格,塑造形象,开展冲突,抒发感情,表达主题。而唱是戏曲四功五法之首,特别是黄梅戏,素以“唱”为主,以“唱”取胜。全剧唱词有三百二十多句,而我(女主角秦秀英)的唱词份量很大,几乎占了全剧的三分之二。我又兴奋,又担心。兴奋的是,这么多丰美漂亮的唱腔,给我一个展示声腔的良好空间;担心的是,这些唱腔情感复杂,起伏跌宕,唱腔难度大。怎样控制好情感,既要唱出“情”,又要唱出“韵”,这对于我们青年演员来说,有很大的难度。白天,我跟着徐老师学,晚上一个人独自吟唱,琢磨徐老师对我的要求,回忆胡静老师(黄梅戏校教师,我的导师)当年教我的演唱技巧。十多年前,我还是一个不懂事的小女孩,胡静老师对我特别关照,像母亲一样,循循善诱,言传身教。她教导我,黄梅戏的唱腔特色是甜润流畅,明快抒情,纯朴自然,切忌矫揉造作。演员在演唱前先要吃透唱词,找到剧本的立意与剧中人物的年龄、身份、性格、特定的环境,把握好人物的情感。自己先要动情,以情带声,声情并茂,才能唱出人物,唱出韵味,才能好听、耐听。

有了好的剧本、好的唱腔,大家都十分激动,信心勃勃,立即投入紧张的排练。李导演是京徽演员出身,唱、做、念、打样样过硬,所以对我们要求非常严格。一开始,我们这些县团演员不太适应,李导对我们耐心引导,帮我们分析剧情进入角色,掌握表演技巧。特别是董学勤老师,她是我和汪卫国、吴强龙的老师,熟悉我们的特点。董老师扬长避短,帮我们细心剖析剧情,精心设计舞蹈动作,言传身教,为这个戏付出了很大的辛劳,也给了我们每位演员莫大的帮助,我们每个人都从心里非常感谢董老师!

剧中我饰演的秦秀英,是一个知书识礼的大家闺秀,内心情感十分丰富。在不是亲人胜亲人的老院公面前,她完全没有小姐的架子,是一个可爱活泼、真情流露的乖巧女孩;而在青梅竹马的未婚夫面前,她又是一个端庄、温婉、忠贞、多情重情的知音知己;在父母面前,她也是一个孝顺、娇柔、又有点持宠任性的女儿。剧中每一场她的情感都是起伏跌宕,表演空间非常大。第一场,得知多年未见的意中人张德义来了,她喜出望外,心甜意美。可剧情急转直下,父亲想退婚,竟用假银陷害张德义。她如雷击顶,失手打碎铜镜,她痛苦叹惜“明镜破了能再买,知音失去难再寻”,她要去质问父亲,但这样就会连累伤害通风报信的老院公,她左右为难,忧心如焚。

第二场,她瞒着父母,请老院公追回张德义(汪卫国饰演),主仆二人想方设法,既要用真银调回假银,又不能让张

德义知道真相。但事与愿违,张德义偏偏知道了真相,他要去告发卑鄙的岳父。秦秀英面临更加为难的选择,一边是父亲,一边是情人,她一个都不想失去。这是一场情感戏,重点表现秦秀英与张德义这对情投意合的情人,从误会到释疑,释疑后情感更深更真。而“情至真时更难舍,情至淳时更难别”。面临分别,前程莫测,此时张德义伤心失意,“双手接过雪花银,万语千言哽在心”。秦秀英推心置腹,赠镜立盟:“明镜团圆人团圆,明镜不圆人断魂。张不娶,秦不嫁,生则同心,死则合镜,生死不渝,日月永恒。”这段对唱徐老师写得美仑美奂,悠悠如蓝天白云,绵绵如青山溪流。我和饰演张德义的汪卫国每唱到这里,“曲动情生,至诚至纯”不由自主地会沉浸其中,观众也会随着这段唱腔沉浸在纯美的意境里。第三场,父亲逼她改嫁豪门,她虽然痛恨父亲的行为不仁不义,但她理解父亲的爱女之心。她只能撒娇、哀求,动之以情,晓之以理,恳求父亲让她等待张德义。但父亲拒不让步,最后父女翻脸。表现她一诺千金、忠贞不屈的一面。

第四场,老院公带她逃婚,进京寻找张德义。这一场充分运用戏曲唱、作、念、打(舞)的手法,表现途中的艰难跋涉。一老一弱,一主一仆,形同父女,一路上互相照顾,互相鼓励。时而回忆儿时的欢乐,时而憧憬美好的未来,时而悲叹山高路遥。唱腔设置也是时而委婉,时而活泼,时而甜美,时而凄婉,喜怒哀乐,抑扬顿挫,唱做念舞,错落有致,这是一场考验演员功底的好戏。我和饰演老院公的吴强龙,配合默契,用心琢磨他们既是主仆、又情同父女的情感,一遍又一遍地排练、磨合。功夫不负有心人,后来演出每到这一场,观众都会报以热烈的掌声和喝彩声。第五场,秦秀英病倒途中,独留尼庵苦等音讯。“山风凉,雨丝长,百结难解是愁肠。千种心事凭谁诉?万般无奈求慈航。”孤独的日子里,她守着半片铜镜,痴心不改地等待,坚守心中的爱情。而当她得知张德义中了状元却另娶相府千金这一消息后,她呆了,心碎了……这里,编剧和作曲特地为我设置了一段长达三十八句的核心唱段,表达秦的震惊、哀怨、疑惑、执著、留恋、痛心、绝望、最后心如止水的复杂心境。徐老师将秦秀英这段复杂的心情处理得抑扬顿挫、跌宕起伏,时而铿锵有力,时而缠绵婉转,如珠落玉盘,似冰泉幽咽……一波三折、荡气回肠、淋漓尽致,充分发挥了我的嗓音特长,让我唱得甘畅淋漓,唱得过瘾。现在,这个核心唱段与“双手接过雪花银”唱段通过央视11频道播放,已经成为黄梅戏的又一流行唱段而在网上流传。

新编《双合镜》自2010年11月创排公演后,即开始在全国各地巡回演出(已经演出80余场),并深受各地观众喜爱。现在该剧目已成为我们潜山县剧团的保留剧目,是我们的当家戏,吃饭戏。感谢安徽省文化厅、省黄梅戏发展基金会给了我们这个机遇;感谢《双合镜》的编剧、作曲、导演、舞美,感谢我的搭档汪卫国、吴强龙以及每一个参加创排的演职员,是大家的齐心协力,精诚合作,才有今天的成功。