

浅析现代京剧《沙家浜》中主要人物的唱腔设计和舞蹈设计

王喜祥

(黑龙江省群众艺术馆, 哈尔滨 150001)

[关键词]京剧;唱腔;舞蹈

现代京剧《沙家浜》是广大群众喜爱的现代京剧之一,特别是《智斗》、《坚持》等几场戏中的唱腔和舞蹈,更使许多人耳熟能详、记忆深刻、久看不厌。

唱腔是塑造主角人物形象的主要手段

京剧是综合艺术,在各种艺术手段之中,歌唱是主要手段。京剧主要靠歌唱塑造人物形象。全剧唱腔要有一个全盘的布局,要有一个完整的构思。主要有几个方面的关系:主角的主要唱段和次要唱段的关系、主角的唱腔和配角唱腔的关系、独唱和对唱的关系、唱和念的关系。

《坚持》和《授计》两场,郭建光和阿庆嫂主唱。在《坚持》一场中,郭建光是处在暂时失去联系的情况下,他判断敌情,分析战士的情绪,考虑对策,“心潮起落似长江”。在《授计》一场中,阿庆嫂在敌人的严密监视之下,关怀着芦苇荡里“粮缺药尽消息又断”的“亲人们”,思考着“战胜顽敌渡难关”的办法。这两个主角,处在这样的情况下,他们的内心活动都很深沉,情感起落的幅度很大。在全剧中,这是适合于安排主唱的地方。

用什么板式设计主唱?在京剧的板式中,[慢板]是能容纳丰富的旋律的。郭建光在《坚持》一场中用[导板]——[回龙]——[慢板]——[原板]——[踩板]——[叫散]。这样的板式结构,充分地表现出主角人物感情奔放、生气勃勃的气质。唱腔节奏明快而多变,旋律挺拔高昂。

《祖国的好山河寸土不让》一段,深刻地展示了新四军战士热爱祖国山河,打击侵略者的坚强决心。在《坚持》一场中,“要学那泰山顶上一青松”的“高八度”,唱得挺拔高亢,波翻浪叠,一气贯注,游刃有余,鲜明地表现出新四军战士英勇豪迈的精神和必胜的信念。

《智斗》一场里主要是对唱。独唱是想,唱词的文学性较高;对唱是说,要明白如话。独唱在时间上比实际生活是放大了的;对唱在时间上与实际生活不能距离过远。独唱容纳丰富的旋律,可以使大腔;对唱常常是在中速和快速的唱腔中主要靠节奏的变化来表现人物的,但也要有旋律,也要用唱腔。《智斗》是敌我双方在斗,这就要有鲜明的区别,要让阿

庆嫂处处压倒刁德一。阿庆嫂和刁德一唱的不是一个节奏,如阿庆嫂唱的“垒起七星灶,铜壶煮三江……”在节奏上很明显地扳下了一块。但是,在对比的同时又要注意衔接。阿庆嫂和刁德一的针锋相对的对唱,又是一个完整的结构,构成一个统一体,不显得松散、破碎。再就是阿庆嫂的唱腔旋律上有几个突起的高峰,如“人一走,茶就凉”,“伤病员也无踪影”。

《智斗》还有一段三人背供唱。“背供”是各人想各人的心事,是在一个时间内展开的三人的独唱。在各自的思维里在互相观察,互相刺激之下活动的,又是互相联系的。在唱腔上是按对唱来处理的,这实际上是一种独特的对唱,一种对唱的变体。阿庆嫂与胡传魁、刁德一的独立唱词在音乐上都有着上下句的关系。胡、刁唱的都是上句,阿庆嫂唱的都是下句,后发制人。胡、刁的唱腔是落不住脚的、不稳定的,阿庆嫂的唱腔是肯定的、坚决的。阿庆嫂前面几句都是快节奏,抢着板唱。最后两句反过来,让刁德一抢着板唱:“我待要旁敲侧击将她访”;而阿庆嫂则撤下来:“我必须察言观色把他防”,使了一个大腔,表现出她的从容坚定,成竹在胸。

《智斗》一场结尾,阿庆嫂唱了一段[西皮散板]:“刁德一,贼流氓,毒蛇蝎狠如狼”,道出她对敌人的满腔仇恨。在《授计》开场时的[二黄慢板]里,她既唱出了对亲人们的殷切怀念,又唱出对革命事业的高度责任感和决心。

舞蹈设计——有主角的英雄群像

《沙家浜》是以表现武装斗争为主的,舞蹈、武打很重要。《沙家浜》的舞蹈在设计过程中,注重解决三种关系。

一是生活和艺术的关系。《奔袭》一场的舞蹈,以实际生活为依据,吸取军事动作,变化戏剧程式,创造新的舞蹈。突击排打进沙家浜是远途奔袭,是“飞兵奇袭”,“兼程前往”,要快速行进,因此以“圆场”作为基本动作,用来表现流水和疾风一样的急行军。为了保存自己,消灭敌人,减少受弹面积,避免危险,采用侧身蛇形前进。有静才有动,有停才有走,有慢才有快,在行进中安排几次停留、原地活动、亮相;同时,又适当地运用

了“前弓后箭”、“踢腿”、“旋子”、“飞脚”等程式动作,“虚”“实”结合,从生活的基础上上升为舞蹈。

二是人物和环境的关系。环境要靠人物来表现。“穿过了山和水、沉睡的村庄”,新四军突击排的战士走过了很长一段道路,但是舞台是有限制的,布景是虚的,这就要求演员在形体动作、眼神上有清晰的环境感。地方是江南水网地区的田间曲径,用单行,用曲线作为进行的路线。时间是月夜,夜间在田间小路上急行军,要找路,要注意敌情。夜间行军最重要的是眼睛和耳朵,在舞台上听觉也是通过视觉来表现的,因此演员的眼神特别重要。

三是主要人物和群众的关系。在表现新四军战士的同时,要突出主角郭建光。郭建光是生活在群众中的,他是这个革命集体的一员,要强调集体的作用。《坚持》一场暴风雨来了之后的舞蹈和《奔袭》一场的舞蹈,都是群舞,表现了新四军战士坚强团结,纪律严格,整齐划一。在这些舞蹈中,郭建光的许多动作和集体是一致的。但郭建光是指挥员,不论在行军中、战斗中,他所起的作用和一个普通的战士是有区别的,又要表现他的特殊性。郭建光的一系列动作,比如瞭望或腾跃,都和战士的动作是一致的,相互协调的,然而身段的高、矮、正、侧又有不同。同中见异,就把主要人物烘托了出来。他身先士卒,“奔袭”时走在前面,“突破”时带头过墙。“聚歼”时郭建光在关键时刻出场。在火炽的翻扑动作造成战斗高潮中,他连发数枪,枪枪命中,敌兵倒地。在《奔袭》一场中,郭建光单独出场“亮相”,巡视周围,目光四射,在他一招手之后,突击排战士疾走而上,由他领起这场群舞。结尾的“龙摆尾”下场集体“亮相”,以静显动,引而不发,将动未动,用来表现直捣敌巢的不可阻挡之势。“亮相”时,郭建光在集体之中而又居于一个突出的位置,表现了有主角的英雄群像。

现代京剧《沙家浜》的唱腔设计和舞蹈设计是对传统京剧唱腔和舞蹈的一个创新,使现代京剧更加优美动听、通俗易懂、朗朗上口、易学易懂,更有观赏性,令广大观众所喜爱,经久不衰。□

(编辑/李楠)