

出精品 振国粹

——就戏曲故事谈戏曲节目的精品制作

雅婷 岳峰

说到中国悠久的历史,必然要说到古老的长城,春秋时代诗集《诗经》,丰富多彩的戏曲代表——京剧……。京剧,是人类优秀文化宝藏之一,京剧登上舞台虽然只有二百多年,但它形成的历史悠久,生活土壤深厚。尤其是经过世代相传的老一辈艺术家们反复加工、多种锤炼,使它更加完美,成为中华民族文化艺术宝殿里的一颗璀璨夺目的明珠,被世人誉为中国国粹。京剧,深受广大国内外观众的喜爱。尤其在外国影响很大,并受到推崇。梅兰芳先生将京剧传入美国时,美国某大学曾把是否观摩过中国京剧作为考察学生文化知识程度的标准。一位参加'95世界妇女大会的外国妇女代表兴奋而骄傲地对记者说,她来到中国最难忘的是亲眼看到了长城,看到了中国京剧里的美猴王……仅从上述两个信手拈来的事例,便足见京剧在外国人心目中的地位。而在我国当代社会,人们对京剧的热爱程度却远远逊于那些外国朋友,更不要和几十年前的老戏迷相比了。当然,这与现代社会经济文化高速发展不无关系。今天的中国,文化娱乐形式众多,改革开放,西方文明又令我们大开眼界。舞台上演出的京剧这种单一的形式已无法满足人们日益增长的文化需求。当代人特别是一些青年人,更是对快节奏、易接受的现代娱乐活动感兴趣。这就给从事京剧事业的人们提出了新课题:如何在当今文化种类众多的现代社会让更多的人特别是青少年认识京剧、喜爱京剧,从而达到京剧普及和振兴的目的。同时也为我们从事广播戏曲的编播人员提出了新课题:制作什么样的京剧精品节目,才能振兴京剧。

那么何为精品节目呢?以往很多人认为制作那种专业性的逐字逐句分析介绍京剧唱段、全篇录制京剧剧目,硬性向听众灌输戏曲知识形式的节目定义为精品节目。这只能吸引那些对戏曲艺术颇有心得的行家、专家和戏迷,而对于京剧一般爱好者和那些对京剧情感淡薄的听众就不太适宜。不要说陶冶了,恐怕

如剧中人物的语言,声音特征,其中也包括所用道具的选择,环境的安排设置等等。这些看似非常简单的问题,如果在哪一方面有疏漏,就会造成整体的不和谐,进而使主题表现不充分而影响整体的审美效果。像儿童广播剧中就有其特殊的地方,那就是剧中的儿童形象,多大的孩子说多大的话。人物的语言一定要符合特定的孩子的语言特征,而不能生搬硬套;而且,剧中的语言还要符合不同地区的儿童在相应地区的方言习惯及不同场合要有不同。语言方面把握的个性化,是儿童广播剧内容的重要组成,这关系到剧目的成败。同时,语言在广播剧中是通过声音传播出去的,所以声音的运用,尤为关键。以往不少儿童广播剧中通常是选用一些有经验的成人演员模拟小孩子的声音,即听谓的大人演小孩,也曾经出现过很多成功的范例。近几年来,哈尔滨人民广播电台的编导们大胆起用一些少年儿童演员扮演广播剧中的人物,并且取得了极大成功。例如:《远山的风铃》、《春雨濛濛》就启用了学龄前小朋友甄帅扮演剧中的主要角色。儿童演儿童使听众听起来更加亲切,真实感更强。这两部广播剧在全国都获大奖并列榜首,这些都是编导们勇于尝试,推陈出新的结果。另外,像道具的选择,儿童广播剧也有它非常鲜明的特色。《小黑屋》选择的道具是一个纸折的鸽子,它和蓝天上飞翔的鸽子同样是主人公明明心中所爱的,用鸽子能够在蓝天上自由飞翔的特点,来衬托明明渴望属于自己的一块轻松愉快的天地。纸折的鸽子和蓝天上飞翔的鸽子遥相呼应,编者还巧妙地运用蓝天鸽哨的音响来映衬明明躁动不安的心情,独具匠心,值得称道。这样的例子,不胜枚举。还有,像场景的选择也应该精心设置,才能完成人物环境的相对统一,耐得住推敲。这方面的例子很多,如《男孩女孩》选择了一个全社会都关注的“希望工程”这样一个大环境;《小黑屋》则选择了一个黑洞洞的小屋做场景,从主人公明明宁可被关进小黑屋去享受心灵上的自由,也不愿意在阳光下受管治,这就告诉了听众孩子身心健康培养的重要性;而《春雨濛濛》则选择了春雨来临时的动人季节为剧中主人公“种出一个新妈妈”设置了一个恰如其分的生活场景……总之,环境的选择也是广播剧能否成功的关键所在。以上各要素相映生辉,才能使儿童广播剧成为一件赞美的艺术品,美到极致,美不胜收。

综上所述,儿童广播剧今后发展的前景很宽广,在新的时期里,在改革春风吹来的大好形势下,在“春雨濛濛的时节里”,定会不断的成长壮大,开出芬芳娇艳的花朵。

(作者单位:哈尔滨人民广播电台)

责任编辑 原旭春

连欣赏都谈不上。记得著名京剧表演艺术家云燕铭曾这样说过：“如今，一些青年人对京剧不感兴趣，甚至情感淡薄，这主要是因为他们不了解什么是京剧的缘故。”这话说得很有道理。可是单纯地向听众介绍京剧的起源、行当艺术、唱腔欣赏却显得枯燥乏味，缺乏艺术感。而欣赏京剧全套剧目也无法达到吸引现代听众的目的，似乎听评书比听这些咿咿呀呀的唱段更过瘾。而且，广播不同于电视，没有图像显示，只能对听众产生听觉效果。所以制作精品节目就需要将京剧固有的元素与现代意识相结合，推陈出新，选择符合时代的题材，充分利用音乐、音响和广播特技的效果，扬广播独家之优势，这样的戏曲节目才能符合时代的需求，也才能达到普及和振兴京剧的作用。戏曲故事这种广播体裁正符合了上述种种要求，它一问世立即引起了广播界、戏曲界以及广大听众尤其是戏曲爱好者的普遍关注和喜爱。戏曲是用歌舞表演的故事，故事又是戏曲的核心，把这个核心传播到听众中去，是把戏曲推到广大群众中的一种重要手段；同时，把视听综合的立体舞台艺术——戏曲，改变成线性发展的故事，也正符合广播特点的要求。可见，戏曲故事是通过广播普及戏曲的一种好的节目形式。哈尔滨文艺广播电台近年来在如何制作戏曲广播精品节目中进行了很多大胆有益的尝试；录制了一批优秀的戏曲故事，一经播出，立即给人一种耳目一新的感觉，好评如潮。其中，戏曲故事《魂断五国城》、《七德歌》和《母亲的心愿》这三个节目还在全国戏曲广播节目评选活动中获了大奖。这使得戏曲编辑们充满理由地相信：京剧这种国粹艺术不会随着时代的前进而逐渐消亡，相反，在新的历史时期，戏曲工作者们会赋予它新的时代特色。戏曲广播节目定会走向繁荣与发展，具有全新的艺术感染力和魅力。在取得的可喜成绩中我们总结了以下一些制作戏曲广播精品节目的经验：

一、多种手段并用，形式不断创新。近年来，戏曲故事之所以深受广大听众喜爱，正是因为它在制作中多种手段并用、形式不断创新的结果。哈尔滨文艺广播电台在录制戏曲故事《母亲的心愿》节目中，没有采用以往播音员以第三人称来播读稿子、讲述故事的方式，而是进行了大胆有益的尝试，采用第一人称、以一位古稀老人的亲身经历向听众娓娓讲述他是在监牢中结识赵一曼这位抗日女英雄的。这样就更加增强了故事的可听性、真实性和感染力，获得了较好的收听效果。30分钟的节目只有四段唱段，还另外加入了童声朗诵、男声播讲故事、女声播读信件和女声小合唱等形式，使节目内容丰富多彩，即保留了京剧唱腔原有的精华，同时也使得整个节目增

强了可听性，耐人寻味。如果我们能在以往的戏曲广播节目中多揉入一些新鲜手段，而不仅是主持人经常使用的那些唱段分析的套话、惯用语和枯燥呆板的单纯念稿方式，势必会达到更好的播出效果。

二、充分利用广播手段，在音响音效上下功夫。在过去制作的戏曲广播节目中，音乐使用得比较少，音响则使用得更少。近年来开始用访谈录音，但记者出话又不多。我们知道，广播与电视最大的不同之处就是一个侧重听，一个侧重看。京剧讲究唱、念、做、打，在电视荧屏上我们可以调动视听两种器官全面欣赏京剧这种艺术形式。可是坐在音响前，只有靠广播出的各种声音效果来欣赏京剧艺术。如何能在缺少视觉感官的情况下感受京剧的魅力呢？这就需要我们在戏曲编辑们在制作节目过程中充分利用音乐、音响和广播特技的作用，来感染听众，吸引听众。在京剧音乐制作中，不仅仅使用常用的打击乐器和京胡等京剧演奏乐器，还可以融入西洋乐器和高科技音响制作机器——MIDI机来丰富音乐效果。在我台录制的戏曲故事《母亲的心愿》中，曲作者刘礼恒先生就在音乐制作上进行了成功的尝试：在京腔上混入了西洋交响乐，雄浑、低沉的交响乐更有效地烘托出戏曲故事的主题气氛，也更突出了赵一曼烈士在凶残的敌人面前为革命事业不怕牺牲的英雄气概。在制作音乐时，我们使用了高科技音响制作机器——MIDI机，把原本需要庞大复杂的西洋交响乐队才能演奏出的乐曲只通过一台小小的机器就制作出来了，而且音色纯正，节省经费，充分发挥了广播音响特技运用的优势。近年来，这种音乐制作方式也是不多见的。曲作者刘礼恒先生在音乐创作上还将音乐歌曲中有色彩的旋律引用到京剧曲中，使得唱腔既保留了原有的风味，同时又增加了新鲜感，朗朗上口，令人耳目一新，易于接受。同时在整个戏曲故事中，交响音乐贯穿始终，既加强了语言效果，又起到了烘托故事情节的作用。实践证明，这种在戏曲节目中充分运用音乐、音响效果和广播特技的手法，定会增强戏曲的可听性和欣赏性，是把戏曲推广到广大群众中的一种重要手段。

三、多选取当代题材，宣扬好思想、好行为。在封建社会里，三纲五常是当时的主导思想，因此反压迫、反愚昧成了人民内心最迫切的呼声。中国戏曲产生于民间，因此大多数戏曲故事内容或是描述反封建婚姻包办制度，或是描述宫庭内外各类奇闻逸事，或是描述反压迫寻求民主自由的。往往很小的一个情节、一件事情却用上好几个小时来表现，节目内容拖沓冗长，很难符合当代社会节拍。（下转 101 页）

从普及中提高

——对当前演出市场的几点思考

崔 艳

在当前社会主义市场经济形成和建设的过程中,繁荣文艺演出市场,是摆在我们眼前一项重要任务,作为一个从事演出组织工作的人,面对目前演出市场的种种现象,我以为有这样几个问题十分值得我们来研究和面对。

一、我省演出市场亟待开发

相对南方,以上海为中心江南一带,演出市场正是蓬勃发展的好势头,包括我省的许多家剧团都多次南下,取得了较好的社会效益和经济效益。而黑龙江省的演出市场,一直处在相对薄弱的状态,演出组织困难,特别是演出市场的不景气已在很大的程度上影响了专业团体的剧目、节目的生产,这就使得演出市场的建设和发展走入了“吃不饱、干不好”的恶性循环。我省演出市场的不景气,这与我省大的经济形势也有较为直接的关系。这种演出市场的疲软,已经引起了许多业内人士和专家的关注。我认为,南方相对好一些,正是市场经济发达所致。这就引出了第二个问题。

二、缺少活跃的演出经纪人

在南方演出市场的火爆中,以演出经纪人为核心力量的组织工作起到了至关重要的作用。尽管有许多非议,如:钱都让经纪人赚走了,剧团和演职员受到不公正的待遇等等,但我们应该看到,没有演出经纪人的演出市场是无法形成和发展的,有了这些赚钱的商人介入,我们的演出单位是要接受一定的经济损失,但没有活跃的演出经纪人,就无法实施剧院团的剧目走向市场,我省的演出公司大多都处在一种不大景气的状态,就是由于我们缺乏从事演出经营方面的优秀演出经纪人。我们讲了多年文化

(上接99页)人们在搞经济抓生产中,哪有那么多闲情逸致去欣赏这慢节奏的艺术形式,难怪只有中老年人才买京剧的账了。同时,也不利于宣扬社会主义精神文明建设和爱国主义思想。因此就需要我们现代戏曲编辑工作者多多选取当代题材,宣扬好思想、好行为,促进精神文明建设。比如我台录制的戏曲故事《魂断五国城》就是反映反腐倡廉的题材,戏曲故事《母亲的心愿》是宣扬赵一曼烈士爱国主义精神的,这些都是宝贵的精神食粮,不仅使听众欣赏了京剧的精彩唱腔艺术,而且也受到了良

市场,演出市场,其实,更主要应该把目光集中在找到和培养一些演出经纪人,让他们把观众和剧场、剧团联系起来,如果每个演出公司都有那么几位有能力的优秀演出经纪人,演出组织工作就能很快地活跃起来。这样,演出市场就会在一场场演出实现的过程中逐步形成。有了演出经济人就有了演出,有了演出才能培养出演出市场。

三、要注重我们的本土特色

说到这一点,我要特别指出,我省地处亚寒带,冬季时间长,气候寒冷,对大队伍演出带来许多气候上的不便利。但不利条件又有相对有利的东西,冬天天人们有更多地闲暇时间,也就有精力来观看演出。目前我省乃至我市的剧院,大多数都有较完备的供暖设备,只要能组织好观众,那么多的剧场和演出场所就不至于长时间处在闲置状态。

四、只有普及然后才能提高

好的演出,好的剧节目,好的社会反响,好的经济收入,一切的一切,在演出市场中首先要通过普及。先把演出搞起来,把市场激活,观众看得多了,自然就有了选择和提高的愿望。

搞好演出市场,把剧院团的资产盘活,剧院团也有了创作生产的积极性,院团的积极性有了就能在很大程度上促进剧节目的创作和生产。只有在健康的演出市场中,创作才会繁荣,艺术精品才会出现,社会主义精神文明建设的步子才是坚定、坚实的。那么实现四个现代化,实现社会主义精神文明,满足人民群众日益增强的精神文化需要才不是一句空话。面对演出市场的要求,就是在普及的基础上提高,而在提高的指导下更进一步健康地普及。只有这样,我省演出市场的建立、健全、建设才会走上一条健康发展的道路。

当然,演出市场的建设和发展是一项复杂的系统工程。如果这篇小文能引起更多的同志对演出市场的重视和关注,那是再好不过的了。

责任编辑 原旭春

好的思想品德教育。同时也利于在节目中使用现代音乐、音响效果,达到更好的收听效果。

以上只是近些年来我们在实际工作中,在如何普及京剧知识,振兴国粹艺术上总结的几点有益的尝试,希望能得到同行们的认可和指正。今后我们还需要在实际工作中倍加努力,充分利用广播手段,不断开拓新路子,多制作高质量的戏曲广播精品节目,为京剧艺术的普及和振兴,为社会主义精神文明建设做更大的贡献。

责任编辑 王庆斌