

评剧《白蛇传》表演艺术浅说

吴淑文

评剧《白蛇传》，由徐伯承根据同名京剧改编，在上个世纪50年代初，由哈尔滨市评剧院首演，由著名评剧表演艺术家喜彩苓和刘小楼分别扮演白素贞和许仙。此剧于1953年参加东北三省戏剧、音乐、舞蹈汇演大会，两位艺术家双双荣获优秀表演奖；1956年，该剧赴越南演出，两位艺术家又荣获胡志明一级劳动勋章。该剧还先后赴朝鲜、福建前线慰问演出，备受盛赞，屡获殊荣，不仅成为剧院保留剧目，而且成为评剧经典剧目。笔者仅结合个人在该剧中扮演白素贞的艺术实践，谈一点浅见。

评剧《白蛇传》的唱腔由凡今航先生设计，充分发挥了评剧唱腔艺术的特点和优长，在继承优秀传统的基础上，勇于改革，大胆创新，善于发展变化，创造运用了[慢板]、[反调慢板]、[二六板]、[小生二六板]、[垛板]、[流水板]、[散板]等板式，并在乐句结构、旋法、音区、起腔、落腔等方面，有所突破，同时创造出旋法不同的[尖板]和低腔的[搭调]，还吸收了河北梆子的[哭板]，凡此种种，使整个唱腔艺术优美动听，魅力无穷。当然，这也给表演艺术带来了难点，但同时也带来了亮点，因为克服难点就意味着成功。喜彩苓、刘小楼两位艺术家，在《白蛇传》中的表演，真可谓配合默契，珠联璧合，几乎达到炉火纯青、尽善尽美的高度。首先，在唱腔艺术中，两人充分发挥出评剧旦角、小生唱腔演唱的特点，并在塑造人物形象、揭示人物内心世界上大做文章，使唱腔声情并茂、细腻丰富、精雕细刻、荡气回肠。在《断桥》一折中，白素贞的唱段《你的心好狠》，爱、憎、恨、怨、责、怜，百情交加，真情万种，喜彩苓演唱得柔美婉转、变化无穷、跌宕有致、色彩丰富。在同一折戏中，许仙的唱段《娘子把真情说一遍》，刘小楼演唱得酣畅淋漓、异彩迭出。在迂回婉转的旋律中，起伏交错，唱词口语化的运用，使节奏若断若续，声断情长，如泣如诉，语重情浓。柔和圆润的唱腔，唱出了许仙的忠厚老诚、憨直善良的本性，也唱出了许仙悔恨交加、愧对娘子的内心独白。这段唱腔因其脍炙

人口而成为经久不衰的名段，至今还到处传唱。同时，在做功方面，两位艺术家也精益求精，细腻传神，一招一式，一丝不苟，并注意发挥评剧剧种的美学特征。众所周知，作为“国粹”，京剧属于高雅艺术范畴；而评剧则属于民间小戏范畴，历来以“三小（小旦、小生、小丑）戏”著称，因此必须以通俗见长。但通俗并不是低俗，更不是庸俗，而是俗中见雅、雅俗共赏。清代戏曲理论家李笠翁说过：“以雅达雅易，以俗达雅难。”两位艺术家知难而进，硬是达到了以俗达雅的艺术高峰。如《断桥》中白素贞点许仙额头，又爱又恨地说一声“冤家呀”！许仙向后一仰，险些跌倒，白素贞马上将其扶住。这一动作，原系梅、俞二位大师在演唱中，俞先生意外后跌，梅先生临时救场扶他，事后俞向梅表示歉意，梅先生却说：“这是意外收获，此举恰到好处，以后就这样演。”于是这一动作便作为程式被固定下来。喜、刘二位艺术家在吸收京剧表演程式精华的基础上，更注意发挥评剧贴近生活、贴近百姓的优长，做到浑然天成，自然顺畅，不露一点表演痕迹。这种不是表演的表演，才是表演艺术的最佳境地。

宋代爱国诗人陆游曾告诫他的儿子说：“汝果欲学诗，功夫在诗外。”我们也可以说：“如果欲学戏，功夫在戏外。”所谓“戏外功夫”，是指演员的文化修养与艺术修养，在这方面，喜、刘两位艺术家同样为我们树立了典范。喜彩苓不仅主演过《人面桃花》、《柳毅传书》、《小女婿》、《孔雀东南飞》等数十出优秀剧目，而且导演过许多评剧，并参与唱腔设计，还写出了学术论文《喜彩苓的演唱艺术》等。刘小楼17岁即成为评剧正小生，主演、导演、编写过许多评剧剧目，并在高等艺术院校讲学，听他讲课，真是艺术享受。两位艺术家都是学识渊博、造诣精深的大家，因此其表演艺术也就有了坚实基础。

（作者系呼兰县人民艺术剧院院长）

责任编辑 王庆斌