

解读张火丁主演的京剧电影艺术片《白蛇传》的现实意义和完美呈现

李轩逸

(河南省京剧艺术中心, 河南 郑州 450000)

最近,我在网上看到了由中国京剧程派艺术优秀的传承者、当代著名京剧表演艺术家张火丁和当代京剧名角宋小川、徐畅等联袂主演的京剧电影艺术片《白蛇传》之后,被曲折离奇和缠绵悱恻的人蛇之恋的故事情节所打动,被优美动听和集传统与现代于一体的声腔艺术所陶醉,被唯美雅致和高度程式化的表演艺术所折服,被美轮美奂和虚实相生的舞台美术所震撼,被艺术家们有继承有发展的传承经典名剧的做法和行动所感动。我认为,这部完美呈现的京剧电影艺术片是当代不可多得的优秀的戏曲片,值得我们京剧界研究、学习与推广。

传统经典名剧焕发出新的光彩

中国京剧在其发展成完备之后,多以演出传统京剧为主,更有大批的音配像剧目被中央电视台戏曲频道频繁地播出。我个人认为,凡事要一分为二地看待。经典名剧的老戏老演和音配像固然让当今的京剧观众欣赏到了国粹艺术的精华,然而多少年来一成不变的故事情节、唱腔、表演、服饰和简单的舞台美术也会让当今的京剧观众生厌,尤其是会让青年人不愿意接受京剧艺术。著名京剧表演艺术家张火丁敢于打破京剧界的老传统,将这部家喻户晓、妇孺皆知的传统老戏以崭新的面貌呈现出来,焕发出新的光彩,不仅让京剧的老观众乐于接受,而且还能争取到一部分青少年先喜欢上这部美轮美奂的《白蛇传》,从而再喜欢上京剧艺术。所以说,张火丁、宋小川、徐畅等联袂主演的京剧电影艺术片还有着宣传、普及京剧艺术的作用。

在当今戏曲界,存在着两个极端的做法。一是认为经典名剧不能有任何的改动,只能老戏老演;二是认为经典名剧已经落后了,要么来一个颠覆性要么只排演新剧。我认为,张火丁走了一个中间路线,即选择经典名剧重新打造,让它焕发出新的光彩。我们知道《白蛇传》是中国四大民间传说之一,后被演绎在中国戏曲的舞台上。几乎所有的剧种都演出过这部戏,其中尤以我国著名戏剧作家田汉改编的演出版本最为成功,影响也是最大。我国京剧大师梅兰芳、尚小云、张君秋等以及后来的著名京剧表演艺术家杜近芳、赵燕侠都擅演此剧。1980年,上海电影制片厂拍摄了李炳淑主演的同名电影,影片运用了大量特技和实景镜头,上映后轰动异常。作为京剧程派艺术的传承者,张火丁根据自己的理解和条件,选择了田汉先生的改编本,运用程派的声腔和表演艺术将该剧打造成了一部程派的新作,打造成自己的一部代表作。在当今京剧界演出剧目的排演上有着积极的现实意义。

唯美与完美的艺术呈现

张火丁领衔主演的京剧电影艺术片《白蛇传》在艺术追求上是唯美,在艺术呈现上则是完美。用通俗的话来讲,也就是好看、

好听、好玩、有意思、有玩意,这是一部上乘的作品。

一部戏曲作品要想争取到更多观众的喜爱,那么必须要好看,要赏心悦目。第一,这部京剧电影艺术片的舞美非常好看。现在,不少戏曲舞台剧被拍摄成了戏曲电影故事片或者艺术片,然而大多都没有解决好戏曲的虚拟性与电影的真实性怎么较好结合的问题。我感觉,这部戏解决地很好。这部戏全部在摄影棚里摄制,采用了虚实相生的艺术处理手法,给观众带来的只有视觉美的艺术享受。例如说,影片的开头部分演绎的是白蛇与青蛇游湖相遇许仙顿生爱意的情节。影片给我们呈现的西湖山水并非是实景,而是一副美丽的画卷,我们可以看到那一望无际的湖水,可以看到高耸入云的保叔塔,可以隐约看到层峦叠嶂的山峰,可以看到楼台与三潭。更为直接地映入我们眼帘的则是人工做成的完全可以以假乱真的垂柳、桃花、断桥台阶。第二,演员的扮相、服饰、表演好看。张火丁、宋小川、徐畅,在戏中分别饰演白素贞、许仙、小青。他们的扮相采用的是舞台妆和影视妆巧妙地相结合,既有古典的扮相美,又是影视镜头所要求的比较真实化的淡妆。他们的服饰则是完全照搬了舞台上要求的服饰,不是现代影视常用的装饰。这样的话,布景与道具和他们的扮相、服饰也就达到了和谐与统一。第三,这部戏有文有武,甚是好。很多地方戏重文轻武,京剧作为国粹,还是比较重视文武并重的。这部戏的“白蛇青蛇游湖偶遇许仙”、“法海劝告许仙离开白蛇”、“许仙亲眼目睹白蛇现身而被吓死”、“断桥边夫妻和解”等情节以文戏为主,“白素贞蓬莱山盗仙草”、“白素贞水漫金山”等情节则以武戏取胜。唯有如此,这部戏才能处处吸引观众,才能有不少看点。第四,这部戏的表演追求的是高度的程式化。演员的一个水袖、一个眼神、一个转身、一个台步都是遵照了京剧的程式化,彰显了京剧艺术的表演美学神韵。例如说,白蛇、青蛇与许仙乘船的时候,老渔翁划着船桨的舞蹈动作,白蛇、青蛇、许仙扶着船桨的上船时表演随着船的重量的增加而上下晃动的表演,乘船时白蛇与许仙目光相遇赶紧回避的表演,白蛇示意青蛇施法下雨时将水袖向空中的挥舞,都是那么地美。

戏曲作品毕竟是音乐的艺术,要带给观众听觉上的享受。这部艺术片不仅唱腔好听,而且音乐伴奏也特别好听。该剧的音乐伴奏在传统的民乐基础上加入了管弦乐,这样既保持了浓郁的京剧音乐风格,又跟上了时代发展的步伐,听起来清新悦耳、优美动听。该剧在唱腔上也是既保持了流派与行当的基本特点,又有新的发展与突破。比如说,在开头的部分女声的伴唱“苏堤杨柳慢摇风,水色山光春意浓——”,这六句唱腔突破了传统的京剧声腔特色,经过一番革新,

宛如一首京剧戏歌,是那么地富有诗情画意,又是那么地抒情缠绵,将观众带进了江南西湖的春色之中。另外,无论是张火丁的程派青衣的演唱风格,还是宋小川的叶派小生的演唱风格,或者是徐畅的花旦的演唱风格,都是那么纯正,又是那么新鲜、好听、耐品。众所周知,我们戏曲流派的传承者在新排流派演出剧目的时候,往往是流派味不够,甚至是大相径庭,因此不被观众所接受。张火丁在这部戏中就很好地处理了继承与发展的关系。她没有死搬硬套地将程派视的“鬼音”用在白素贞的声腔艺术中,而是用一副好嗓子来以婉转、幽咽、跌宕、蜿蜒的发声方法演唱,极具声音的美感,形成了一个全新的程派声腔,让观众喜欢听,乐意学。张火丁的演唱从人物的情感出发,因而特别感人。例如说,在“断桥”一折,她演唱“你忍心将我伤——”这段戏时,充满了对负心人、薄情人许仙的怨恨,将自己的一腔怨气倾泻了出来。当她演唱“小青妹且慢举龙泉宝剑——”这个大段的核心唱段时,内心情感十分地复杂。她依然爱着忠厚善良的许仙,因此急忙要阻挡小青对许仙的刺杀;她已经感觉到了许仙的悔意,但是又害怕许仙再次听信法海的谗言而反复动摇,因此她要将自己的身世告诉给许仙,她要将自己的一腔真情告诉给许仙。所以,她先急切地阻止小青的鲁莽行动,然后再柔情似水、情意绵绵地对许仙一番倾诉与表白,到最后再指出许仙的不仁不义,以期待许仙的真心悔过,以求得人蛇之恋的地久天长。

这部戏的主题应该说还是在宣扬婚姻的自由,批判对婚姻的批判,鞭挞破坏婚姻自由的家长制。在解放前夕,著名戏剧作家田汉改编这部戏的初衷就是要宣扬年轻人之间的自由婚姻,反对包办婚姻。随着时间的车轮行进到当今这个高速运转的信息时代和市场经济的时代,男女之间的婚姻更多地被金钱、地位所绑架,并且因为第三者的出现而导致了畸高不下的离婚率,所以白蛇与许仙的真挚爱情、纯洁爱情更显得难能可贵,具有醒世与警示的作用。

这部戏还特别好玩。例如,老渔翁的出现,增加这部戏的趣味,同时也起到点化主题和穿针引线的作用。“浆儿划破白萍堆——”这四句唱腔将老渔翁那可可爱的乐观豁达的老顽童的艺术形象刻画地淋漓尽致。“最爱西湖二月天——”这四句唱腔又点化出了白蛇对许仙从怦然爱意到准备结下良缘的内心世界。

总之,张火丁领衔主演的京剧电影艺术片《白蛇传》是一部有继承有发展的经典名剧,是一部丰富流派演出剧目的成功之作,是一部唯美与完美相结合的优秀京剧电影艺术片。