

浅谈张新芳塑造陈三两的艺术特色

张爱琴

(河南省曲剧团, 河南 郑州 450000)

曲剧《陈三两》又名《陈三两爬堂》是河南曲剧的传统剧目。此剧是河南曲剧大师张新芳的代表作。谙熟曲剧传统、舞台实践经验丰富的张新芳老师,以极大的创造热情和勇于探索精神,取长补短,广征博采,在综合“大调曲子”和“小调曲子”音乐旋律的基础上,又广泛吸收了豫剧、越调、河南坠子、吕剧等姊妹艺术的音乐素材和演唱方法,大大丰富了陈三两的音乐形象,还大胆借鉴了京剧的行当程式、台步、身段、水袖技巧,增强了陈三两的舞台行动和表演能力,既不失曲剧的风格特点,又有新的形式和光彩。成功地塑造了陈三两深明大义、豪爽热情、博学多才,入污泥而不染,富有浪漫主义色彩可亲可爱的艺术典型。并以此剧荣获河南省首届戏曲观摩演出表演一等奖。1959年,由长春电影制片厂将《陈三两》摄制成电影艺术片,张新芳老师同她扮演的陈三两誉满全国。同年,毛泽东主席观看了此剧,颇为赞赏,梅兰芳和田汉艺术大师也对张新芳的表演艺术给予高度评价。1994年,张新芳老师率领河南曲剧赴台友好演出团,在台湾作了巡回演出,她演的《陈三两》轰动了宝岛,为两岸的世代友好和祖国的早日统一架起了艺术金桥。半个世纪以来,张新芳老师演出《陈三两》已有几千场,该剧还被全国许多剧种、剧团移植和搬演,久而弥坚,常演不衰,至今仍充满着旺盛的生命力。

张新芳老师塑造的陈三两,饱含着人生况味,渗透着强烈的生命意蕴。她深切地体验到,多才美丽的少女陈三两,为了葬父养弟,含垢忍辱,卖身青楼。但她不甘堕落,有志向有骨气,智慧和刚强使她虽陷污泥而不染,处世俗而不流。在妓院奋发苦学,盼望弟弟李凤鸣有朝一日高榜得中,做个为民请命的清官,以报权奸刘瑾陷父之仇,自己也能脱离苦海。正是这种强烈的愿望,才是支持陈三两在污浊的社会中顽强生存的根本因素,即使被鸨儿欺骗卖给毫耄老朽,也要挣扎着生活下去,面对贪脏的州官李凤鸣不屈不挠斗争到底。她把对陈三两悲惨遭遇的深深同情,转化为一种人格力量,向罪恶的封建社会愤怒控诉,对贪官污吏的巨大讽刺,熔铸在人物的行动之中,以哀婉激越的声腔和充满激情的表演,从一个善良纯厚身份低贱的陈三两的身上,体现出高尚的思想品质和人生境界。

这出戏没有曲折复杂的情节变化,没有大幅度的人物行动,其全剧的矛盾进展主要靠唱腔的表述来揭示。而重场戏集中在“公堂”一场。张新芳老师紧紧把握陈三两的情格基调 and 情绪变化,使人物活现在特定的情境之中。身为被告的陈三两被衙役传唤上堂。她想凭仗着自己的机智、聪明和正义,州官会秉公而断,能够打赢官司。当抬头望见森严的公堂,却产生了疑虑,不知州官是清官还是赃官,心情沉重,脚步踟蹰,眼神凝思。衙役一声催喝,张新芳随大锣收煞,身子略微一顿,一种对官衙的憎恶感浮上心头。张新芳运用曲剧“阳调”唱出“陈三两迈步入公庭,举目抬头看分明,衙门好比阎罗殿,大堂好比剥皮庭。可怜我青楼苦命女,今日落入虎口中。放大胆我把公堂上,问我

一句答一声。”在声腔旋律的处理上,“迈步”二字上扬,流露出陈三两的矛盾心态。而对“阎王殿”、“剥皮庭”的着力加强,揭示了人物丢掉幻想,准备抗争的决心。陈三两是个名妓,饱经忧患,历尽风霜,见多识广,对封建官府、达官贵人有比较深刻的认识。深处州府大堂,不惊不怕,虽是被告,却处处争取主动。她恢复了表面的平静,矜持地走进大堂,并利用时机倾吐自己苦难的身世。唱腔上从“阳调”、“阴阳句”、“小汉江”转换成“大汉江”,层层铺陈,缕缕道出她那满腹哀怨。虽然唱出“大老爷你好比天上月,你可怜我可怜我这苦命的人,”但不是乞求,而是以理动人,盼望大人主持公道。所以张新芳老师唱得低而不沉,哀而不伤,处理适度,分寸得当。陈三两被贪官李凤鸣用下流的语言奚落,人格受到侮辱,自尊心促使她在对答中增添反驳的语气和辩理的顶撞,声调虽力求和缓,却透露着激昂和不满。而表演显现出机警和愤懑的刹那凝视。李凤鸣威胁不成,又施以诱惑,大夸老客商家产万贯,妄图以富贵荣华打动陈三两。张新芳的表演,先是怀疑州官与老客商非亲非故,为何充当“说客”,继而进行“智斗”,故装不懂,反问州官,顺藤摸瓜,抓住破绽,斩钉截铁一语道破真相:“大老爷,你三番五次逼我随那张客人前去,莫非你受了那人的贿赂不成?”义正词严,这突如其来的反击,把李凤鸣打得目瞪口呆,惊慌失措,难以回答。被激怒的李凤鸣,施重刑逼陈三两就范。张新芳老师在这里用“哭皇天”、“哭软书”、“流水”等板式,传递陈三两面对刑具的愤慨情绪:

拶子本是五根柴,
能工巧匠创起来。
虽然说不是斩人剑,
犯法女子痛难捱。

张新芳老师唱得激愤凌厉,句句血声声恨。她双手颤抖不止,疼痛钻心难忍,双眼由微闭到慢慢睁开,直至喷射出怒火。其唱其表无不充溢着陈三两视死不屈的反抗精神。

张新芳老师不但唱出了人物的性格和人物的情绪变化,而且即便是道白也从不放过,总是围绕着情节的发展和冲突的激化,念出人物的内心活动和特定的语言方式。如李凤鸣以卖身文契要挟陈三两,陈三两进行反驳时的道白“一无有红笔圈点,二无有官凭印鉴,可是你与我做的媒?”张新芳念得抑扬顿挫,简洁生动,铿锵有力,既渗透着人物的机智、才能,又表现出陈三两对李凤鸣的蔑视和嘲弄。

张新芳老师对陈三两的处理,不是一味地突出人物的斗争性,而且将陈三两上升到理性精神和情感意义上,使人物的表演有变化有发展,起伏跌宕,血肉丰满。情节从五定州引出义弟陈奎高官得中,李凤鸣开始惊慌,而陈三两仍是希望以理服人,以情感人。通过提笔写字,与李凤鸣一问一答,借用双关语暗示出自己的冤枉并要唤起李凤鸣的醒悟:

这支笔谁造成,
流落在糊涂衙门中害死多少老百姓。

为人做官清正廉明,
下笔千言神鬼惊。
为人要做贪官,
提笔心不宁。

这是个什么字?(李凤鸣回答:这是个“人”字。)

人到难处痛伤情。
人字两旁添两点,(李凤鸣回答:这是个“火”字。)

小女子大睁两眼跳入火坑。
火字下边添口字,(李凤鸣回答:这是个“谷”字。)

陈三两落在幽谷之中。
张新芳老师通过板式的变化,旋律的延伸,情感步步深入,流淌在音律之间,委婉深沉,真切感人。当陈三两证实眼前的贪官竟是自己的亲兄弟时,她含辛茹苦盼弟成才、报仇雪恨、拯救自身的希望全然破灭了。张新芳的表演相当深刻。陈三两望着跪在面前的李凤鸣,精神难以支持,身体瘫软无力,百感交加,欲哭无泪,痛心疾首。一个大的停顿之后,不堪回目强回目,望着李凤鸣,绝望和愤慨在胸中奔涌翻腾:

……
大堂以上怒气生,
骂一声忘恩负义你李凤鸣。
你才是李门忤义子,
你才是有辱祖先败门庭。
我虽是烟花院内一妓女,
倒比那贪官污吏强万层。

这段“上流”唱腔,张新芳老师唱得激情饱满,淋漓尽致,气势夺人。可谓“壮如长江浪,悲如秋月光,一歌一荡气,一唱一回肠”(田汉为《关汉卿》剧中朱帘秀写的台词)。把压抑在内心的伤感喷发出来,这是对忘恩负义之人的血泪控诉,这是对贪官污吏的强烈谴责。张新芳每次演唱,观众都报以热烈的掌声。

张新芳老师刻画的陈三两,由悲而愤,由愤而怒,由怒而壮。最后她摆脱骨肉之情,站在了正义的立场上,对贪官的弟弟义无反顾地坚持严惩。张新芳用她的精心创造,把具有人民性和正义感的最底层的妇女陈三两,升华到一个理想化的艺术境界,引发了广大观众的情感共鸣,深得人们的同情、爱戴和赞美。

张新芳老师塑造的陈三两,具有独到的艺术个性和曲剧特色。她的表演坦荡简洁,真实自然,形神兼备;她的唱腔满弓满调,遒劲豪迈,声情并茂;尤其是那韵味浓郁的唱腔特色,听起来过瘾,耐得咀嚼,观众赞不绝口,同行心悦诚服,广为流传,影响深远。

张新芳老师长达六十多年的艺术生涯,业绩卓著,成就辉煌,实际上就是一部曲剧艺术发展史。她呕心沥血创造的众多舞台艺术形象,鲜明生动,感人至深。积累在她身上极其宝贵的艺术经验,值得我们特别珍视,亟待进行认真地整理和研究。这不仅对当前戏曲艺术的实践和发展有着可贵的借鉴作用,而且对我们探讨戏曲艺术的美学精神,总结舞台表演经验,继承优秀遗产,弘扬中原文化,将提供了生动丰厚的艺术资料。