

胧的月色笼罩着农家小院,屋内的钱大伯躺在床上,一边自在地喝着小酒,一边喜不自禁地哼着小曲,开始想入非非。这时,在舞台后方一排红光的衬托下,出现了四个身穿古装的舞蹈演员,只见他们怀抱着笔记本电脑、存折、汽车方向盘、金元宝,纷沓而至,还有一个靓丽的新娘子——未来的儿媳妇,他们欢快地翩然起舞,将钱大伯此时因兴奋得意而产生的梦幻情景予以生动外化。这种颇有喜剧效果的处理方式,既形象地展示出了精明、滑稽、可气又可爱的钱大伯的内心世界和特定情绪,又让舞台变得生动活跃起来,在一定程度上起到了间离效果,让人们在会心一笑中完成对人物的善意批评,又和人物此时的心理情绪紧密相连,时时不离戏。

在《强》剧中,我们运用舞蹈演员贯穿始终,既有助于故事情节的展开,又可以以景传情、借景达意。比如序幕,十个

衣着鲜亮、身背喷雾器的舞蹈演员上场,随着轻松欢快的音乐,为果树喷洒农药,并不时变换队形,组成果树的不同造型。当李大禄上场后,他们又围上前去,一起交流果树栽培技术。这些舞蹈演员在道具和剧中人物的身份中不停转换,既强化了戏曲的歌舞化、虚拟化特征,又使得舞台调度更加灵活,很好地起到了“间而不离”的效果。

再如第六场,得知事情真相后的钱大伯怒气冲冲地急忙去追女儿。这时,我采用四个打伞的舞蹈演员,组合成树木、花草等不同造型,既营造出了特定的环境,又起到了设置障碍阻止钱大伯的目的。这些舞蹈演员有时又是剧中人物,不停地劝:“大伯,你别追了!”他们时而戏谑,时而调侃,行动事件迭起,生活韵味十足,突出了戏的喜剧风格,也吸引观众关注剧中人物感情及情节的发展。伞这一道具的运用,既有利于表演和造型的

组合,又具有象征意味,组合成的花草树木形象,寓意崇尚自然、真心相爱、相濡以沫才是人们对生活的极致追求。“间而不离”手法的使用,使该戏道出了人物的情感、态度,在喜剧化的情节中完成了创作者思想的传达。

“间离效果”是西方戏剧理论的重要理念,经过我们认真地吸收、借鉴,收到了良好的效果。

“讲一个动人的故事跟动人地讲一个故事是不一样的”。如何动人地讲述好一个故事,这就要看导演运用各种技巧的能力了,这也是体现编导美学追求和艺术功力的最好方式。外来先进文艺理论的借鉴吸收,可以丰富我们传统戏曲的表现力,而“间而不离”就是我们尝试的一种很有效的讲故事的技巧,它对于戏曲创作是一个很好的借鉴。

(作者单位:河南省豫剧三团)

推陈出新 打造精品传统剧目

索海燕 / 文

《陈三两》是优秀的传统剧目,产生至今已近百年,京剧、豫剧、曲剧、越剧、河北梆子等剧种皆有演出。我演此剧也近二十年。2009年,在河南省第二届县级戏剧大赛中,我演的《陈三两》,剧场效果热烈,不到两个小时的演出中,观众鼓掌喝彩达十余次,同时也受到专家一致称赞。演出结束后,很多观众和同行拥向后台,祝贺演出成功,激动得我热泪盈眶。最终,这个戏的剧本、导演、演员、音乐、舞美皆获单项奖,收获多多。

为什么《陈三两》这个传统剧目能产生如此巨大的反响呢?细细回味总结起来,就是对传统剧目不断推陈出新,使其一步步向精品迈进。打造优秀传统剧目,

我秉承的原则是:必须人无我有,人有我新,人新我深。只有在博采众家之长的基础上再进行改革创新,才能百尺竿头,再进一步,将传统剧目打造成精品。

我喜欢《陈三两》这个剧目,是因为它主题思想鲜明,人物形象典型,戏剧冲突尖锐,音乐唱腔比较优美,其内容与党中央提出的立党为公、执政为民、反腐倡廉、秉公执法的精神相吻合。它演绎的虽是古代故事,却能起到高台教化、古为今用的作用。为了参赛,我们在剧本、音乐、唱腔、表演和舞美上进行大胆修改创新,每次演出后,再征求观众意见,多次努力才达到今天的效果。

剧本是一剧之本,关于剧本的改编,

我们对原剧中不合事理的情节、有损人物形象的念白和唱词,进行了精雕细刻的修正,让景更美、情更深、人物形象更突出。有时候,一个字或一句词的改动,往往能起到画龙点睛的效果。比如,原剧《陈三两》中陈三两出场时,有“大堂好比阎罗殿,衙门好比剥皮庭。可怜我青楼苦命女,今日落在虎口中”这几句唱词。在听取了各方的建议后,我们将其改为“知州大堂显虎威,衙役列班似狼凶。可怜我青楼苦命女,盼老爷明镜高悬能秉公。”这样,既唱出了大堂上的威严,又符合陈三两期盼老爷明镜高悬、秉公断案的心境。又如,陈三两在介绍义弟陈奎时的唱段,是完全重写,短短十余句,唱出了陈奎的鸿鹄之

志,也显示出了陈三两这个才女知识渊博、大仁大义、济人危难的高尚品格。我们对剧本进行了十余次修改,改动三十多处。

戏剧与其他文学体裁一样,塑造好典型的人物形象,是一部戏成功的又一重要方面。《陈三两》中主要有三个人物,即陈三两、李凤鸣和陈奎。陈三两出身于书香门弟,自幼饱读诗书,不仅能诗善文,而且双手可写梅花篆字,这使得陈三两自幼深知礼义廉耻。陈三两经历非常坎坷,其父为名儒,赴京得中进士,后被奸相刘瑾陷害致死,为埋葬父亲,教养弟弟,她被迫卖于青楼;后又被老鸨卖于富商,陈三两坚决不从,被富商告到沧州衙门,因此她对贪官污吏深恶痛绝。可以说,陈三两出场时的心境非常复杂,有青楼女子的自卑,有对贪官和鸨儿的仇恨,又有对知州判案的期望,这三种复杂情绪相互交

织,在第一唱段中很难表白清楚,于是我采用了平缓、沉稳的步伐,高亢激愤的唱腔来表现,较好地展示出了人物当时的心境。这也是她在全剧中感情的基调。

接下来的公堂受审,让观众在人物的讲述中明白了陈三两坎坷的经历、高尚的情怀,而知州大人的严刑拷打,更增加了她对贪官污吏的仇恨。当得知酷刑审他的贪官就是自己的胞弟时,她既心痛又伤情。当得知义弟、巡案大人陈奎到来之后,她又大义灭亲,揭露弟弟贪赃枉法的罪行,令人物更加完美。公庭识弟一大节戏,尤为精彩,表现了陈三两的多才多艺,才智双全。当陈奎得知李凤鸣贪赃枉法的罪行后,欲将李凤鸣打入牢囚,陈三两在经历了矛盾痛苦的两难选择后,毅然决定将胞弟送入大牢,并希望胞弟能改过自新,重新做人。这样,一位智高才全、大义灭亲、冰清玉洁的名门淑女的完整形象就矗立在了舞台之上。

《陈三两》虽是一个传统剧目,不少名家都有过演绎,但是要想将人物塑造得生动感人并不容易,必须要走进人物内心,才能把握好整个节奏。在陈三两的感情处理上,我是下了不少功夫的,人物

《陈三两》剧照

开始上公庭的矛盾心情,到平缓缓缓的讲述表演,再到受刑之后呼天抢地的悲愤,我真情投入,使自己置身于人物特定的处境中让自己与角色融为一体,以富有激情的表演将观众带入剧中,收到了很好的感化观众的效果,也使人物在观众心中留下深刻的印象。

音乐唱腔是交代故事发展、刻画人物性格、抒发内心情怀、烘托舞台气氛的主要手段,在剧中占有相当重要的地位。传统戏曲《陈三两》的音乐,大部分用的是老板式,比较单调。参加大赛之前,我们重新进行了设计。原来开幕时音乐比较平缓,我们设计了符合当时情景的急切、深厚、雄浑、激昂的启幕曲,加重了锣鼓,起到了令人振奋的效果。在陈三两讲述父亲被奸相刘瑾所害、被迫自卖自身时的一段念白中,原来的音乐较为单调,我们又设计了如泣如诉、悲中有愤、由弱到强、而后高昂激愤的音乐,使陈三两的感情变化与念白音乐相得益彰,收到了很好的剧场效果。

全剧结束前,陈奎下令要将李凤鸣革去官职,打入囚牢。此时,我们设计了大段亲切、深沉并具有希望情调的音乐,

与人物表演相结合,烘托李凤鸣希望求助于姐姐和陈三两对贪赃枉法的胞弟爱恨交加的心情,使全剧余音袅袅,回味无穷。

在唱腔上,我根据剧情需要,博览众家之长,吸取了曲剧、京剧、歌曲、河北梆子等剧种的唱腔,既保持了豫剧的特色,又丰富了豫剧的唱腔,形成了自己的风格。我们改革的初衷和方式有三点:一是根据剧情调整板式,二是借鉴融入其他剧种的唱腔,三是将情感难以推向高潮的地方改为韵白。比如,陈三两出场后的第一段唱词中,有两句原为【散板】,难以表现陈三两当时的复杂感情和紧迫的环境气氛,所以就改为了【二八板】;陈三两训弟的一段戏,由原来的【紧二八】改为了【垛子板】,调换了板式后,效果明显增强;在陈三两叙述陪陈奎读书的一段唱腔中,最后两句运用了声

乐中女高音的花腔;讲述父母惨死后自卖自身的一大段唱腔中,溶入了河北梆子的高腔,较好地体现了陈三两高昂激愤的情绪,并将中间几句唱词改作念白,念白由平缓到激昂,逐步将感情推向高峰,接下来的唱腔便喷薄而出,增强了感染力。

另外,在舞美设计上,我们也一改原来比较传统的装饰,将布景设计成占满了整个舞台的大公庭,看上去亮丽新颖、干净利索、大气磅礴。李凤鸣的表演区设计成了高台表演区,显得很有气势,同时,人物从高台到前台穿插走动,不再拘泥于过去的刻板硬套,给了演员很大的表演空间。

戏剧是综合性很强的一门艺术,要想将一出传统剧目打造成精品,就必须综合考虑,全方位地精雕细刻。《陈三两》的成功,让我在传统剧目的推陈出新有了不少收获和体会。

(作者单位:河南海燕豫剧团)