

浅谈京剧《锁麟囊》之美

宋颖颖

(中南财经政法大学 新闻与文化传播学院, 湖北 武汉 430074)

摘要:京剧是传统文化,更是当代艺术。作为程派京剧的杰出代表,《锁麟囊》深入人心。《锁麟囊》的剧情让赏者潸然泪下,其服装、台词、表现手法也堪称一绝。此外,程派唱腔高则行云流水,给人以舒适、亢奋之感;低则涓涓溪水,如泣如诉,催人泪下。整部京剧舞台效果在画面的对比中,唱腔的对比中,内容的对比中,服装及心理的对比中彰显的清晰透彻。同时该剧透露出的世态炎凉以及表现出的知恩图报,好人好报的主题,体现了中华民族的传统美德,更是倍增其内涵魅力。

关键词:《锁麟囊》; 剧情之美; 唱腔之美; 内涵之美

京剧是一种多种要素构成的综合艺术,它包含着四大元素:“演员”、“舞台(表演场地)”、“观众”和“故事(情境)”。演员是角色的代言人,透过演员的扮演,剧本中的角色才得以伸张。剧情更是艺术的魅力,它吸引着观众内心的激情澎湃,张扬着社会的伦理道德。而在《锁麟囊》这部艺术的瑰宝中,不论是张火丁、迟小秋、李海燕还是史依弘,亦或是其他著名的京剧演员,只要是上演《锁麟囊》,必定场场爆满。我想这除了演员表演、服装及唱腔等京剧本身巨大的吸引力外,《锁麟囊》本身的剧情内容、场景安排以及揭示出的主题内涵等也是该剧之所以这么受观众喜爱和欢迎的不容忽视的重要因素。

一、《锁麟囊》的剧情之美

汉弥尔顿·C. M (Hamilton. C. M) 曾经说过,“戏剧是演员在舞台上当着观众的面表演一个故事”。用故事来阐发和揭露他们敢怒而不敢言的现实社会,尽管只是一种精神寄托,但这也确是反映社会现实,发人深省的良好途径。然而中国传统的戏剧在体式上是悲剧与喜剧二者相融合,作为悲剧人物对立面的角色往往也是带有喜剧色彩的,而悲剧的结局往往也是以大团圆收场。

《锁麟囊》整部剧结构完整,情节起伏,剧情贴近生活又引人深思。讲的是登州地方有这样的习俗,闺女出嫁前,母亲要为她准备一个绣有麒麟图案的“锁麟囊”,取“早生贵子”之意。富户薛姥的女儿薛湘灵出嫁前,薛姥为她准备了精致的锁麟囊,里面还装了不少珠宝。在大喜之日前往夫家途中,遭遇大雨,花轿到路边“春秋亭”暂避。此时恰巧也来了一乘花轿避雨,轿中新娘赵守贞是贫士赵禄寒的女儿,由于无钱置办嫁妆,感到身世凄凉,暗自神伤,“聘女之家是富豪,只怕我过门被人嘲”,不禁悲啼。薛湘灵闻声,让老仆问明情由后,慨然以锁麟囊相赠。雨停后两队迎新花轿各去,匆忙间没有互通姓名。六年后登州大水,薛湘灵与家人失散,只身逃难漂流到莱州,孤苦无依,身无分文,无奈之下,到当地绅士卢胜筹家当保姆。薛湘灵进入卢府为仆,陪伴六岁的公子卢天麟玩耍。一天,卢天麟把球抛进一座小楼,夫人曾嘱咐不许上朱楼,可天麟却逼薛湘灵上楼去找。薛

湘灵上楼看见楼厅正中供奉着当年送出的锁麟囊,不觉悲泣。原来卢夫人就是赵守贞,见状加以盘问,才知薛湘灵就是当年赠囊之人,改容敬礼,结为姊妹,并帮助她寻找其母、子和丈夫,一家团聚。

《锁麟囊》情节环环相扣,引人入胜。从一件平常事情出发,人情至理,让人仿佛置身于这故事之中,在感受故事中主人翁薛湘灵悲与喜的同时,也感叹世事无常。其剧情之美,可谓浑然天成,滴水不漏,才让观众身临其境,感同身受。完满的结局表现中华民族的传统美德,体现着人性的真善美。剧中人扶危济困,知恩图报,体现了仁爱之心,呈现的是和谐之美。观众在得到审美愉悦的同时,更得到了一种感恩的心理满足。

二、《锁麟囊》的唱功之美

程砚秋大师设计的唱腔优美动听,脍炙人口。程派唱腔高则行云流水,给人以舒适、亢奋之感;低则涓涓溪水,如泣如诉,催人泪下。程腔特别善用低腔,细弱游丝,若断若续,达到“声断意无穷”的佳境。独具特色的程派演唱风格和身段表演给《锁麟囊》增色不少,即使是梅派的史依弘来表演程派的《锁麟囊》,也是别具风味,程派韵味浓郁。同时,该剧唱词不但典雅优美,而且符合人物,贴切剧情。哀怨的拖腔更是凸显世态炎凉和人物的悲情,让人随腔顿生伤感。薛湘灵与赵守贞在春秋亭里的内心独白的对唱,既赞扬拔高的人性的善良,同时也在鞭策世态炎凉,形成强烈的对比,展开了故事的后续发展。

同时,《锁麟囊》的念白也衬托出人物的性格和当时不同的环境。如《锁麟囊》一出场就是薛家小姐出嫁前的繁忙景象。出场念白里,胡妈妈的话交代事由:老夫人令我们给小姐换嫁妆,小姐她老嫌不好,这不是刚刚换回来嘛。这话同时也间接显示出薛湘灵小姐的挑剔与娇气。后来为了一双鞋,一个锁麟囊更是折磨坏了丫鬟和仆人们。这样优越的环境也为后来的不幸和落魄的下场做铺垫,形成对比,然而人心之美不管在怎样的环境下都是如此的善良,也突出了薛湘灵的人物性格。

加强社会管理创新 着力建设四个株洲

李述章

(中共株洲市委党校,湖南 株洲 412008)

摘要: 加强社会管理创新,关系人民群众的幸福安康,关系社会的和谐稳定,关系国家的长治久安。要全面理解社会管理创新的深层次内涵,切实增强加强社会管理创新的使命感,立足“十二五”来着力建设四个株洲。

关键词: 社会管理; 科学化; 十二五

胡锦涛总书记2月19日在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班上发表了重要讲话,为我市基本建成全面小康社会、基本建成“两型”社会示范区,迎来了前所未有的机遇。我们要以此为契机,加强社会管理创新,提高社会管理科学化水平,着力建设四个株洲。

三、深厚的内涵:主题之美

京剧《锁麟囊》主题思想深刻,反映时世,宣扬仁爱之心,知恩图报的美德,整部剧因其积极的内涵得到升华,俗话说:“十年河东转河西,莫笑穷人穿破衣。”告诉我们人生无常,世事难料,怀有一颗仁爱的心,终归好人有好报,具有较深的文学性艺术性。

《锁麟囊》整部剧有着人性的剖析,人生的感悟,表面很稳,很平淡,但却有一股暗流涌动。第一场的薛湘灵还是闺女娇女,可以说集上苍眷爱于一身,是“为赋新词强说愁”“春花秋月懒消受”的娇女,同时对生活品质要求极高,但当母亲劝她,感到自己有点为难为她准备嫁妆的老管家时,还是有一颗善良的心去体谅下人。就这样一位闺阁少女,春秋亭上一幕,令她怦然心惊,第一次感悟“我正不足她正少,她为饥寒我为娇”感悟到了世态冷暖。此时的千金小姐,并不以娇骄视人,反倒用一颗悲天悯人之心怜老惜贫,赠人巨资而不图回报的精神,又是多么地高尚。本以为一世荣华,安乐无忧。又谁知浮生若梦,半点不由人。命运将她从天下重重抛到地下,一霎时将七情泯了,一场洪水,带走了一切,富贵荣华都消失了,命运也转而变得不可预测,曾经的高高在上,只落得独自凄凉。转眼间一家老少分离死别。而自己也无可奈何地沦落为仆妇,从人上人的骄人小姐沦落到社会最底层。更何况此时夫离子散,生死茫茫。然而虽娇却善良的薛湘灵已大彻大悟,她没有过多地怨天由人,只是反省前程往事,这一处理又大大提高人物形象,艺术感染力极强。如此娇柔却如此坚韧,能屈能伸,必能迎来转机。因为她心中希望不灭,即使命运不公,也没有输了信心与活下去的信念。

四、结论

传统戏剧是我国非物质文化遗产的重要组成部分,是民

一、全面理解社会管理创新的深层次内涵

社会管理是政府职能的重要组成部分。社会管理,是指国家通过制定一系列社会政策等,对社会组织和社会事务进行规范和引导,培育和健全社会结构,调整各类社会利益关系,回应社会诉求,化解社会矛盾,维护社会公正、社会秩序和社会稳定,维护和健全社会内外部环境,促进政治、经

族民间艺术的瑰宝。中央戏剧节目主持人白燕升先生说过,只有懂得传统,才能引领时尚的前行。经典不会被尘封,尘封的永远是我们的双眼。京剧《锁麟囊》的演出让我们感受着艺术的生命力和超越时空的魅力,其服装装扮显示着生长环境和人物性格;程派典型的唱腔里,亦悲亦喜,彰显有致;剧情内容环环相扣,对比鲜明,引人入胜;《春秋亭》既赞扬拔高的人性的善良,同时也在鞭策世态炎凉,主题内涵深刻。就在这几个人的唱腔表演中,我们欣赏着人物的一生,感受着世事的变化,悲由心生,感同身受,由此《锁麟囊》可谓美到极致。《锁麟囊》尊重传统,作为经典传承,发扬着传统的民族文化精神,回味经典,传承艺术。

参考文献

- [1] 李斌. 四功五法是戏曲表演艺术的根基. 中国戏剧. 2009 (08).
- [2] 李守英. 中国戏曲表演艺术中的“四功五法”. 国学书斋. 柳城. 2009 (10).
- [3] 郭建. 《锁麟囊》施恩报恩的循环. 法律与生活. 天下文化. 2010 (23).
- [4] 戴平. 赤梅亦程华丽转身评史依弘主演的《锁麟囊》. 上海戏剧. 2011 (03).
- [5] 迟小秋. 《锁麟囊》感悟. 中国京剧. 2007 (12).
- [6] 王建平. 创排秦腔《锁麟囊》之有益探索. 中国戏剧. 2010 (12).
- [7] 黄雅玲. 从服装看京剧《锁麟囊》之人物性格刻画. 剧影月报. 2010 (01).

作者简介:

宋颖颖, 中南财经政法大学新闻与文化传播学院。