

初探京剧在山西的新发展

王丹

(山西师范大学,山西 临汾 041004)

[摘要] 京剧在山西虽然流传历时长、范围广,但在艺术上有所突破是很困难的。经过建国后50余年孜孜不倦地探索,山西的京剧取得了可喜的成绩。在一些优秀的新创剧目里,无论是剧目内容还是表演艺术都已经呈现出一些不同于传统京剧的新特点,这是所有山西京剧工作者经过半个世纪的艺术探索而取得的最可贵的成果。

[关键词] 京剧;山西;新发展

[中图分类号] I207.32 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1008-6285(2006)12-0163-03

山西是拥有多种戏曲种类的大省,京剧也是其中之一。清同治年间(1862年——1874年)京剧传入山西至今,它已经在山西这片土地上生根、开花。

一、剧目内容的新发展

首先,山西京剧的一些新创剧目以地方化的人物或事件为题材内容。新编现代京剧《湖畔双碑》,以山西现代革命史上的先驱高君宇为剧中的主人公。剧中将高石事业和爱情的描写有机地结合在一起,全面地反映了这样一批山西革命青年的人生观和价值观。新编现代京剧《巨人擒火龙》,以山西太原钢铁厂的“三槽出钢”的真实事件为创作原型,塑造了一系列为新中国钢铁事业艰苦奋斗、开拓创新的钢铁工人形象,高度礼赞了他们忘我的工作热情和不懈的拼搏精神。新编现代戏《龙城风雨》,取材改革开放后发生在山西省雁北地区左云县的一个真实事件。这部戏不仅对山西,对我们整个社会也都具有高度的教育意义……这些山西京剧的新创剧目通过描写不同的历史时期在山西出现的人和发生的事,从不同侧面和角度反映了各个时期山西的历史文化、社会生活及山西人的精神风貌,大大丰富了京剧的剧目题材。

其次,一些山西京剧剧目内容与山西的地方文化和民俗相结合。京剧进入山西已逾百年,在山西深厚而独特的地方文化的浸染下,也不可避免地受到潜移默化的影响。如表现晋商文化的新创剧目《哥哥你走西口》,此剧以山西民歌《走西口》开场,将旧社会山西“走西口”的民俗作为全剧的创作背景和剧情的展开基础。在山西,这一习俗以河曲、保德一带最具代表性,在那里还流传着这样的民歌来

描述当时艰苦的生活:“河曲保德州,十年九不收。男人走口外,女人挑苦菜。”艰苦的生活环境造就了山西人民勤劳朴实、坚强隐忍的个性特点。如剧中常雨桥、石墩子等走西口在外20余年的山西人,正是他们性格中的吃苦耐劳、朴实进取的个性使得他们走出了一条成功的商路。这些与山西的地方文化精神、独特民俗相结合的具有山西特色的京剧剧目,大大扩展了京剧剧目题材的表现范围。

再次,讲究剧目题材创作时主题的新视角关照和深层解读,这点尤其体现在对历史剧的改编和新创上。新编历史剧《三关明月》在尊重传统剧情的基础上,更多地从现代的观点和角度出发对主题进行阐释,重新审视历史,实现了“老故事新意义”的效果。此剧虽然以历史上的战争作为题材和故事背景,但在情节上却淡化了对战争本身的描写,它大量地从人性的角度出发,表现敌对双方在战争与和平之间的情感和选择,也让我们以跨文化、跨民族的视野重新思考历史上的民族战争。新编历史故事剧《大脚皇后》以新的历史视角和美学意识,赋予此剧题材深刻而重大的主题内涵。如剧中没有仅将主题的高度停留在对人是否诚实等道德层面的批判,而将其上升为一种对待皇权、国家的态度的重大政治问题思考。正如剧中王庸所说:“虚言必诈,伪言祸国,君好我好,必有所谋;君恶我恶,必有所求。”作者正是通过剧中人物之口来传达对治国之道的思考。实事求是不仅是一个人应具有的道德品质,也是一个国家的生存原则。中国历史上因犯此错误而失民心,甚而亡国的例子不胜枚举。剧作者正是抓住了这一历史偶然性中蕴含的必然性因素,将历史真实与艺术真实和谐地统一起来,使此剧不仅具有

[收稿日期] 2006-06-01

[作者简介] 王丹(1981-),女,山西介休人,太原大学旅游文化系教师,山西师范大学研究生。

深刻的历史洞察力，而且对今天也具有现实的借鉴意义。作为历史故事剧，它还难能可贵地体现出对艺术的哲理性的追求，在剧中典型形象的塑造中蕴含着深刻的人生哲理。如剧中王庸对“真假是非”的精彩论述就带有很强的思辨色彩，这使剧中人物和全剧主旨都上升到一个新的高度。

二、表演艺术的新发展

首先，在表演及舞台艺术形态上讲求新颖别致、因意赋形、形求中和。一些优秀的山西自创剧目在继承京剧艺术传统的基础上，表演艺术形式也根据剧目题材和内容的不同发生着相应的变化，以达到意、形的统一。

新编历史故事剧《大脚皇后》的唱腔和音乐设计在沿承传统京剧的音乐格式的基础上，根据剧情的发展和人物的需要进行了适当的变化和革新。如一开始的音乐设计节奏欢快，加之大量锣鼓、唢呐等京剧传统器乐的使用，营造出中国历史上的大明朝开国盛世的恢宏气派和正逢佳节的喜气洋洋的气氛，奠定了全剧喜悦欢快的基调。第六场“审脚”，为了把握剧中人物的内心活动，设计者运用了几段流水板式，创造了精炼上口的音乐腔调，充分体现了此剧音乐创作中以人物和剧情为中心的特点。新编历史剧《金谷园》，据郝斌武先生介绍，剧中“绿珠坠楼”既是戏剧高潮，也是表演的难点。此时的舞台背景一改全剧主要采用的垂直的长方形帘幕为“具有强烈动感的圆帘”，“并与斜坡楼梯构成基本框架，背景是黑丝绒帘幕珠子按中国画线描手法编织出金谷园的亭台楼阁，使全剧的形式感既统一又有个性。”^①在处理“绿珠坠楼”这一动作时，绿珠一步一步登上楼梯，加长的白色水袖也随之缓缓延长，逐渐形成贯穿全台的一条白线，使得剧中人物绿珠刚烈正直的形象在观众心中也更加高大鲜明。当人物登到楼梯最高处时，全场切光，一条白练缓缓从空中落下，频闪灯追光之下，以练代人……此剧在表现剧情高潮时没有运用特技大肆渲染，这种似真似幻、时断时续的舞台表现不仅让观众在联想中结束全剧，回味无穷，而且也体现了京剧艺术所遵循的中正平和、均衡协调的美学原则^②。《三关明月》的舞台设置根据剧情内容的需要，主要是由中央的四级台阶，

台阶左侧的一支木轮和右侧的一弯月牙构成，象征着当时战乱频仍、民族分裂的社会背景。舞台背景根据剧中故事发生地点的不同，黑丝绒幕布上悬挂的宋、辽大旗及荒漠沙场等背景道具也进行着不同的组合变换。在剧中前六场“和平”未到之时，幕布右上方一直悬挂着一弯残月；当剧末宋、辽双方顺应民心、抛弃战争、选择和平时，舞台幕布正中一个巨大的圆月逐渐升起，象征着历经万难之后的民族团结，合家团圆。此剧的舞台场景在道具的安排上，追求高低、左右、上下的对立平衡，象征意味浓厚，别具匠心，十分有利于体现此剧新的主题意义。

其次，京剧艺术形态与山西民俗的有机结合。为了突出山西古老而独特的地域风格，山西省京剧院一些新创剧目的艺术形态中渗透了山西独特的民歌、建筑、服装等民俗因素。

新创故事剧《哥哥你走西口》的音乐设计，大胆地将京剧与山西民歌融合在一起。在剧中的片头、片尾及中间连接各个场面的过渡音乐部分，设计者将山西民歌《走西口》的主体音乐提炼出来贯穿全剧，作为贯穿整个剧情发展的链条。改编后的片头音乐在主要框架、基本音调、唱腔唱法和润腔等方面都保持了山西民歌的基本特色，同时在器乐伴奏和唱腔的修饰曲调等方面，又吸收了京剧一些自身的特点。如音乐开始就使用了京剧的代表器乐进行伴奏：曲谱头两节是京胡独奏，第三节出现了月琴和京二胡，第四节出现了阮、大三弦，第五节则加上了管弦交响乐的伴奏，从此拉开了此剧序幕中的晋商走南闯北的宏大场面；在京剧器乐的伴奏下，演员的唱腔也进行了一定的润色，加入了卷舌的“儿化”音，使得唱腔也具有一定的“京味儿”色彩……^②此剧的音乐设计不仅丰富了京剧音乐的表现手法，而且使这部戏充溢着浓郁的山西风情，是京剧与山西民歌的第一次联姻，是京剧在山西的发展道路上一次勇敢的尝试。此剧的服装设计在继承传统戏曲服饰结构和设计理念的基础上，为体现清末晋商的人文精神和走西口的山西人略带悲情的豪放刚毅的个性，剧中人物衣裤宽大粗犷、图案抽象，帽子、披风都加皮毛作为装饰。面料大部分选择更有质感的粗毛、棉麻等既吸光又有厚重感的面料。此剧的舞台设计风格大气恢宏，序幕、最后一场及尾声都把背景定位

^① 资料由山西省京剧院专职舞美设计郝斌武提供，主要作品有《金故园》、《三关明月》等。采访时间：2005 年 10 月 29 日上午。

^② 资料山西省晋剧院音乐设计刘和仁提供。采访时间：2005 年 10 月 30 日。

论音乐表演中临场心理素质的培养

杨 芳

(河南省纺织高等专科学校,河南 郑州 450007)

[摘要] 音乐表演的临场心理素质主要体现为合理的认知结构、全神贯注的情感、丰富的想象力和自然流露的主体意识、十足的信心与坚强的意志力等。对音乐表演中的临场心理素质培养应从培养学生有强烈的表演欲望、自觉记忆的良好心态、强化有效练习、平衡和谐的音乐感、加强艺术实践等几个方面较为有效。

[关键词] 音乐表演;心理素质;培养

[中图分类号] J60 - 05 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1008 - 6285(2006)12 - 0165 - 03

在目前的音乐人才培养中,大多比较注重对音乐表演(演奏、歌唱)技术、技巧的培养和训练,轻视对学生的临场心理素质的培养与训练。事实上,音乐表演成功与否,不仅仅取决于音乐表演的技术、技巧,还常常取决于表演者的临场心理素质水平。从现实实践来看,就存在有不少音乐专业学生经过专业教师的耐心培养悉心指导后,表演水平虽然有了明显进步,可在考试或演出时却由于心理状态不佳

在波涛汹涌的黄河、茫茫草原及沙漠驼帮上,剧中前五场则以山西晋中常家大院建筑为主。为了突出山西大院楼高院深、墙宽基厚的群落性建筑的特点,剧中的舞台布景更加注重立体感。如在整个舞台的台阶里侧幕布上画有晋商大院的五开间大门,台阶外侧(整个舞台两边)设有两扇巨大的门厅隔扇,门上还悬挂着六盏大红灯笼等。里外两层门的设置,红灯笼及建筑上雕梁画栋都营造出典型的山西大院建筑群的形象,给观众带来强烈的视觉感受。此剧的舞台美术无论是常家大院的大厅、口外总部的后堂、相思阁还是前厅,都是具像的、真实的,艺术地概括和再现了剧中特定的晋商时代的历史、地理及人文环境,形成了舞台形象的典型环境。

由于特殊的地理位置和经济、文化等社会条件,

出现忘记台词、找不到音高等问题。因此,在音乐教学中强化临场心理素质的培养就显得十分必要。

一、音乐表演者的临场心理素质分析

一名优秀的音乐表演人才,不仅要具备良好的生理素质来满足音乐表演的特殊要求,同时还应具有良好的临场心理素质来保证艺术表演高质量高水

山西受主流京剧的影响很大,京剧在山西仍然保持着自身传统的艺术风格,所以京剧在山西的发展对传统进行突破和创新的难度非常大。从整个京剧发展的大趋势来看,山西的京刷新发展尚处于探索阶段,但它目前呈现出的一些新特点已经向人们预示了它今后可能的发展方向,在具有广博而深厚的历史文化积淀的山西,其独特的地方文化势必会影响京剧在这里的发展,势必会产生具有山西特色的京剧。虽然这条路还很漫长,也很艰难,但只要山西的京剧事业不停止,京剧在山西的发展就不会不前,京剧在山西也会有一个美好的前景。

[参考文献]

[1] 赵英勉. 戏曲舞台设计[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2000: 107.

The New Development of Beijing Opera in Shanxi

Wang Dan

(Shanxi Normal University, Linfen 041004, China)

[责任编辑] 范振杰

[收稿日期] 2006-03-27

[作者简介] 杨 芳(1963-),女,河南信阳人,河南省纺织高等专科学校教授。