

赏析现代戏曲艺术的创作魅力

刘海军

河北省河北梆子剧院 050030

我是一个从小酷爱听闻革命现代京剧样板戏长大的孩子。后考入艺术院校深造,毕业后成为一名职业河北梆子演员。

八大样板戏作为一个时代的文艺复兴成为那段历史的符号在人们的记忆中已经淡去。可当下央视戏曲频道再度播放样板戏,仍会让人记忆闪回,它的视听还是让人感到那么亲切,那么震撼,那么回味无穷。它的题材多样令人耳目一新。有新中国成立后剿匪时期的,铁路工人地下党员和八路军部队抗日时期的,铲除地方军阀土豪参加革命红军时期的,还有土地革命和港口反特期间的等。题材的丰富多样化,给予人物形象塑造、音乐唱腔、美工、动作设计等,诸多戏曲艺术元素的布局创作,提供了极大的梦幻空间。

第一,剧中人物性格刻画和形象塑造可以引用八个字概括:神形兼备,出神入化。正面人物刻画和塑造,由内而外的表演特质与人物的外部造型,折射出革命时期的性格刚毅智慧和坚定的革命信念,透出的阳光向上的光环永远令人振奋。反面人物的那种阴暗刁毒。邪恶狡诈,静多动少的形体和内心外化表演的特质,令人恐惧,嗤之以鼻。及其扎实的戏曲基本功底和表演动作,在完美的音乐背景和美工场景中流动,给予人们强烈的视听冲击感受,如梦如幻。

第二,音乐和唱腔具有鲜明的时代特征。因故事命题时代背景的不同。故音乐旋律赋予故事的背景形象也就更具特色。传统的京剧文乐器,打击乐,中国民乐器、西洋乐器,神奇般的有机结合在伴奏演奏中,将音乐形象体现的淋漓尽致立体丰满。附上鲜明的个性噪音和京剧流派特点的唱腔,浑然一体产生强烈的音乐共振,听进去令人亢奋,品起来意味悠长。

第三,它的戏曲美工创作也是一个经典时段。天幕、软硬布景和前景道具布景的设计与装置,形成现代戏曲舞台美工创作的高境界融合统一。层次丰富多变的画面色彩与美术艺术,营造出人物心理情节氛围的奇境。呈现出真实自然线条流畅的和谐风格。同样也给电影导演和摄影师在机位角度景别构图的变化方面提供了极大的创作空间。

八大样板戏是一个特殊历史时期的文学艺术产物。它之所以成为现代戏曲艺术经典,是它具备高度的美学和哲学思想,是那一代文艺工作者智慧的结晶。一笔丰厚的非遗文化财富。

2007年,我有幸参加了国家一级编剧王新生先生的作品创作演出,在现代儿童剧《我想种太阳》一剧中扮演主要角色之一。本剧荣获全国儿童剧大赛和省戏剧节优秀剧目奖,第十届河北省精神文明建设奖,第十一届河北省文艺振兴奖。该剧选材前卫,立意新锐,直触当下现实生活中的真人真事。故事先以报告文学形式传播,后引文学艺术教育传媒界的特别关注。故事的女主人公是邯郸市某小学的学生,天生肢体重度残疾,没有手脚,手脚都是大小拳头状。但孩子生来颇具傲骨、自强不息,身残志不残。在父亲、老师、同学、当地政府有关部门以及一些善心人的携手帮助下,孩子以神济般的态势,护自尊、忍残痛、求精进,奇迹般的成为全市中小学校学习的楷模,

精神文明的小标兵。可惜小小十二英年早逝,留得短暂传奇激励后人。作者的英明在于择题立意独到,思想意义深远,启蒙教育的哲学哲理不同一般。

导演鹰眼鸟瞰抓住时机,展示多年儿童剧创作指导功夫,利用中青年一代能歌善舞,文武兼备的演员阵容,发掘音乐、美工设计师的深层潜能,激发出故事发祥地域固有民间音乐的特点,象征少年儿童成长中的心灵旋律。将具时代特色少儿心理憧憬的写意场景画面引发出来。将东西方舞台表演体系有机的融合,完美的将一出现代儿童舞台剧展现在世人面前,融入到广大戏曲观众的心目中。

现代小戏曾是戏曲舞台表现形式之一。近年来国家又重新启动,并以从地方到国家级艺术平台大赛的形式展开。2012年,省第九届戏剧节拉开帷幕。编剧王新生先生再次把现代小戏《贼与孩子》的创作和展示机会交给我们。拿到剧本连夜拜读,夜不能寐。与导演等主创部门历时不到二十天的时间连、响、彩排、参赛演出。演出效果非常成功,戏迷同事们涌进后台祝贺,有专家评委发出贺信称:超常发挥,台上台下产生强烈共鸣等等。鲜花掌声赞扬肯定铺天盖地而来,但作为演绎故事的主人公和主创之一的我,接下来的几天不是沉浸于这些荣誉的感受,而是痛苦的未能从戏里出来,被故事主人公那悲惨的命运而魂牵梦绕,心里久久不能平静。一个因好赌欠债外逃躲债五年,又因债主讨债被逼无奈,妻携儿弃家出走外地另求谋生,宿命驱使一场车祸妻子丧命,哺乳中的女儿导致臂残。五年后主人公启心动念入室“盗”取寻亲路费,命运捉弄又让父女团聚。然而,主人公良心发现立志洗心革面认罪伏法。

是啊,我们纵观央视及地方卫视普法频道,案例事件触目惊心,社会的严峻问题给我们当代人生观抛出了一个郑重的考验牌。佛说:“贪、嗔、痴、慢、疑、杀、盗、淫、妄、酒”是人生的剧毒。在这个信仰缺失、嗜赌成性、物欲横流的今天,我们怎么去努力寻找净心修德的凡尘寺庙,修出我们固有的真善美,找到我们本能的勤劳智勇自强不息的国人精髓,这才是我们真正的人生价值观。

故事情节的跌宕起伏,和人物色彩的渲染,促使剧场观众哭的一塌糊涂。最终陷入深深的反思当中。这也许是人生命运沧桑的色彩,更是现代戏曲舞台艺术的魅力所在。作者以敏锐的洞察力,扑捉当今社会现象的敏感角度,巧妙的运用艺术创作手段,谱写当代人生悲歌。

高亢激昂,委婉悠扬,悲悲切切的河北梆子唱腔风格,时而令人激情振奋,时而引人心酸凄冷。悬疑诡异的人物心理和故事情节附上恰如其分的音乐背景,默契迎合人物表演引人入胜。

让我们心平气和搞创作,安安静静来赏析,大家携手精进,振兴现代戏曲舞台艺术,让它迸发出更加炫丽的艺术光环。