

论豫剧《程婴救孤》的舞台艺术和江湖精神

刘晓雪

(山东艺术学院,山东 济南 250300)

摘要:豫剧,又叫“河南梆子”,它是在河南梆子的基础上,通过不断的创新、融会贯通发展起来的,因为河南省简称“豫”,所以被称为豫剧。豫剧的表演地方气息浓厚、语言优美动听,是十分具有区域性风格的一种戏曲形式。《赵氏孤儿》的故事可谓人尽皆知、家喻户晓,它也曾以电视剧、电影、京剧等多种艺术形式演绎出来,每种艺术形式都各有千秋。在《左传》、《国语》、《公羊传》等文献中均有这个故事的记载,历史故事一定趋同,但好的艺术作品一定求异。豫剧《赵氏孤儿》正是在求异的过程中获得完胜。

关键词:《赵氏孤儿》;创新;江湖精神;舞台调度;精品工程

中图分类号:J825

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2015)03-0127-02

豫剧《程婴救孤》的取材多元化,它改编自中国古代经典剧目纪君祥的杂剧《赵氏孤儿》,豫剧《程婴救孤》对纪君祥的作品做了很多改进,层层创新改进不仅使该作品的艺术化增强,而且塑造了中国剧坛上的光彩的悲剧形象。豫剧《程婴救孤》描述了一场惊天动地、感人至深的故事,对程婴忍辱负重、有情有义的光辉形象做了完美的诠释。豫剧《程婴救孤》想要传达的精神既是一种中国江湖精神,每个人对江湖的理解是不一样的,有深有浅、有宽有窄,江湖一词最早出现在《庄子·大宗师》中,“泉涸,鱼相与处於陆,相响以溼,相濡以沫,不如相忘於江湖。江湖实际上指的是一种社会环境,江湖上总有一种不成文的规矩,它不像法律有明文规定,它的规矩是没有明文规定的,是不成文的规矩。而这里所说的江湖规矩中,讲究一个信义,信字当头,其次是义。中国人讲究信义,没有信义就没有办法在社会上生存。首先,信是指信誉,我国早就有君子一言驷马难追的说法,就是说的信字,一个人要讲究信誉,要说到做到。其次是义,这里的义是无偿的,是一种愿为知己者死的义气。而在这部戏中通过几位英雄人物精湛的演技、经典的做法以及能长能短、能强能弱的唱腔很好的诠释了中国人特有的江湖精神。

之所以选择这部戏,是因为豫剧《程婴救孤》无论从新颖的剧本内容、还是精美的舞美设计还是演员的扎实表演功力来说都是不胜唏嘘的,可以说豫剧的改编是不断经过演绎的赵氏孤儿这个故事中的圭臬之作。

从情节设置和内容的改编上来说,巧妙地抓住了观众的心理,没有给观众一种剧中英雄人物身陷囹圄之感,而是通过故事内容的创新改编以及动人的情节设置传达给我们一种有情有义的江湖精神。首先,从内容的改编创新上来说,这部戏中对元杂剧做了四处改动:(1)增添了申凤这一情节。第三场申凤这一场,彩凤出场唱到“贼府好比阎罗殿”,这一段的舞台设计十分的新颖独特,灯光的位置、色彩变幻、大小强弱的变化也是十分合乎情境,这一段灯光用了黑色、白色形成一种阴森压抑的感觉,跟彩凤出场的唱词以及屠岸贾的阴险狡诈形象是十分符合的。高难度的“飞叉托举”、“前抖叩”、“下高扑虎”,一连串的程式特技完成的漂亮而惊险,表现了她当时心如刀割以及愤怒的心情。彩凤用近似舞蹈化的表演展现了肉刑之痛,让观众一饱眼福。彩凤死的时候舞台分为上下两层,仿佛把阴阳两界隔开一般,这种独特的舞美设计也是全剧的一个亮点;(2)运用了背景音乐以及画外音“童谣”的加入。帮腔的使用从侧面反映了程婴忍辱负重的

情感,进一步外化了程婴有情有义的江湖精神。(3)当孤儿举剑要杀屠岸贾时,孤儿犹豫了。这样的情节设置赋予了主人公人性,使整部戏活了起来;(4)屠岸贾知道赵家没有被杀绝时,内心愤怒不已,阴险冰冷地说:“还是没杀绝呀!”用剑刺向孤儿,程婴为孤儿挡箭身亡,孤儿杀死了屠岸贾完成了复仇的使命。其次,与电影《赵氏孤儿》相比较,豫剧《程婴救孤》堪称是舞台精品工程。先说电影,在技术的处理上,电影是最占优势的,因为电影本是一种镜头艺术、视觉技术,可以运用平行、交叉蒙太奇来叙述故事夸张艺术的感染力。但是戏曲不一样,戏曲作为中国最具代表性的艺术形式,运用戏曲独特的脸谱、程式化动作、唱腔外化人物的内心情感,达到虚实相生、景随人移的艺术效果,是一种更具有中国古典韵味的表现形式。

戏曲有一句谚语“无技不惊人,无情不动人,无理不服人”。如果演员没有扎实的基本功,没有精湛的功力,就不能打动观众;如果演员不做到一台无二戏,不进入角色付出情感,就无法与观众产生共鸣;如果演员的表演不符合情理,做不到装龙象龙,装虎像虎的真实感就无法塑造典型形象。这部戏中的演员各个具有精湛的演技,演员与乐队也达到了“一棵菜”的标准,他们相互协调密切配合达到了完美的效果,这部戏的主要人物的基本功十分的熟练,但这部戏的成功并不全部在于主要人物的精湛演技,其他的配角的演技和基本功是十分到位的,真正印证了那句“一台五二戏”的说法。在第一场中,公主怀抱婴儿哭诉时,眼里的泪水一直在打转,每每想掉下来的时候又停滞在眼眶里,这一双眼睛,一种眼神,表演的十分动情。俗话说眼乃心之苗,演员以动情的眼神达到了塑造人物形神兼备的艺术境界。第一场里的戏曲程式化动作也运用得十分得体,印证了那句“舞台方寸地,一转万重山”的说法。第一场,程婴与彩凤随着鼓点在场中间跑了几个圆场就从程婴家到了公主府内,再如,韩将军死后,士兵们跑圆场搜索公主府等情节,这种圆场形式具有深刻的戏曲代表性,把戏曲这种独特的艺术形式表现的十分深刻和形象,充分的体现了戏曲表演的时空灵活性以及戏曲重写意的审美情趣。韩将军与程婴那一部分,每个人的表演都十分精彩,韩将军从质疑孤儿到发现孤儿再到舍身救孤的过程中,种种心理变化都用程式化的动作、标致的台风、婉转悠长唱腔的特点表现的各有不同淋漓尽致,把韩将军宁可站着死,不可跪着生的气概表现的酣畅淋漓。第四场赴死太平庄这一场,这时候程婴是觉得十分亏欠自己的儿子惊哥和公孙兄的,在这个时候,程婴熟练使用髯

口功,通过抛、甩髯口外化了人物的内心情感,在运用髯口功的同时,使用擞音,唱腔浑厚有力,渲染了舞台气氛,把两眼泣血、万箭穿心的感情表现的淋漓尽致,强化了戏曲的艺术感染力。

相比传统戏,豫剧《程婴救孤》更像是一场新编历史剧。它独特的舞美设计以及新颖的舞台调度再加上背景音乐的外化是传统戏中不具备的。比如,第五场相遇郊外。公主唱腔使用了擞音,加上细腻的动作表演,表现了公主对儿子的思念,带给人的是一种深沉压抑的痛感,使观众与她产生了深刻的共鸣。这时候舞台分为上下两层,公主在上赵硕在下,两人相遇,台阶又向舞台两侧一分一合,这种舞台调度的运用扩大了母子相遇却不相识的内心距离。第六场屠岸府,这一场最精彩的属舞台调度,当程婴告诉儿子真相时,故人再现舞台,这时候舞台分成了上下两部分灯光打上去运用了红光。一是舞台的分割上给人一种阴阳相隔之感,二是令人视觉惊悚的红色灯光的运用,仿佛又再现了赵家被满门抄斩时的血淋淋的画面,在红色灯光的照射下,把恐怖气氛以及英雄人物的光辉形象推到了极至,展现了这些人为赵氏

孤儿牺牲的英勇气概。第七场元帅府。程婴被元帅打时,加入了背景音乐,哀伤的音乐弥补了戏曲锣鼓点表现力的不足,音乐的加入充分展现了程婴忍辱负重,守信受守义的江湖精神。这段中,程婴的场词也十分精彩,他唱到“为救孤,又当爹来又当娘,含悲忍泪蒙屈衔冤,度日如度年……”这一大段的唱词,用低沉的唱腔再加上十足的表演功力都使他所受的委屈得到了深化。全剧的最后一场魏元帅杀到屠岸府,程婴被刺,故人又出现在舞台上,程婴走上舞台,走入了故人的世界,这时候白色灯光打到身上,白色灯光带给我们的是震撼和心灵的压抑,画面中以众多故人的画面定格收尾,十分新颖独特。

看完这部戏,舞台画面的感觉以及故事的内容萦绕在心里。豫剧《程婴救孤》加入了新颖的舞台调度、灯光以及配乐的运用,再加上演员十足的表演功力,把《赵氏孤儿》的故事内涵和人物传达出来的民族精神阐释的炉火纯青,是《赵氏孤儿》故事中的圭臬之作。

(上接第126页)会,获得金奖,并上了颁奖晚会。在潮州的歌册史上是一个突破,即保持传统,又要创新,符合省提出的要求,也是潮州歌册的一大亮点。潮州歌册上台表演,作“出戏入戏”式的表演,颇为新颖,相当吸引人,赢得台下观众一阵阵热烈的掌声,潮州歌册从而进入了一个蓬勃发展的新时期。

三、潮州歌册的艺术性

首先,以其通俗、形象、平易亲切的语言博得当地潮汕群众欢迎,特别是它用潮州方言吟唱,采用了许多俗语、谚语,音韵铿锵,歌声十分悦耳。其次,潮州歌册善于把地方风俗、故事、景物编入歌文,即使是移植的作品,也要把它的背景潮汕化,使潮汕群众容易理解接受。潮州歌册所叙述的故事,情节曲折生动,语言通俗生动,故事曲折新奇,易记易传,音韵和谐顺口,具有浓郁的乡土气息和鲜明的地方特色,因而许多歌册至今仍在民间流传,是潮州文化的一朵奇葩,也是潮汕人民一笔珍贵的文化遗产。总之,随着时代的前进,如何使潮州歌册这一较为古老的文学艺术样式焕发青春,在继承的基础上,得到创新发展繁荣,既有赖于文化各相关部门的重视,同时,也需要我们在传承和弘扬潮州传统文化共同的努力,才能让潮汕民间这一艺术瑰宝之花开得更艳,直到永远。

四、对潮州歌册保护与传承的建议

2008年6月7日,国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。我市申报的潮州歌册列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。所以,作为一名群众文艺工作者,深感学习和了解潮州歌册的必要性和重要性,让歌册能传承、创新、繁荣和发

展,有着不错的前景。同时,潮州歌册这种地方民间文学也是粤东闽语区社会生活文化的一个反映,它包涵了丰富生动的方言,历史材料,富有浓厚的地方色彩,曲调是博大精深,内容丰富是粤东潮汕文化的一部分,我们应该重视这些具有历史文化价值的财产。笔者就此问题提出几点浅显的建议。

1.邀请具有专业说唱水平的艺术家,将现存中艺术价值较高歌册进行吟唱录音录像,保存较为完整的音像资料,作长久保存。以便后代人清晰地了解潮州歌册的真本性。这是一项重要的保护方式。

2.在上级主管部门的支持下,由项目的保护单位潮州市文化馆适时举办培训班,邀请行家开办讲座,由吟唱的传承人现场辅导吟唱的方法方式。参加的对象除了民间爱好者之外,还要在青少年学生中选择优秀者参加。即便一百名青少年将来有二三人能传承下来也是成功的。其他参与者通过讲座和培训,起码知道潮州歌册是一种什么样的口头文学。通过他们的口口相传,让更多人认识歌册的历史和现状。

3.重视发挥项目传承人的传承作用,组织观摩、技艺交流和创作研究,使创作和吟唱后继有人。

参考文献:

- [1]陆小玲.潮州歌册传承中的女性意识[J].广东技术师范学院学报,2010(02).
- [2]袁尔纯.潮州歌册的社会教育学阐释[J].韩山师范学院学报(社会科学版),2005(05).