

先离后合、始困终亨之事也”。^[1]然而在传奇中,大团圆的结尾几乎已成为定例,在满足观众的心理需求的同时,这种模式化的结构也在一定程度上削弱了作品的喜剧美。

清代的文化压制比前代沉重的多,对喜剧发展产生了相当大的负面影响。创作者不敢随意地运用喜剧来讽刺社会,或抒发胸中的不平,只能较多地创作、演出歌颂型喜剧,并在其中加入更多的道德教化内容,或者通过情节的意外、离奇,满足普通市民的审美趣味。因此,在喜剧的内容受到诸多限制的同时,其形式技巧则变得炉火纯青。喜剧往往结构庞大、复杂多变,戏剧冲突往往出人意外,误会巧合等喜剧手段被用到极致,比如李渔的《风筝误》、唐英的《巧换缘》都是杰出的代表。与此同时,各地戏曲剧种的蓬勃兴起为清代的戏曲喜剧注入了新的活力,在喜剧手法日益程式化的时候,重新彰显出民间的“本色”,对现当代戏曲喜剧的发展产生了深远的影响。

清末国势倾危,接触了西方戏剧的社会政治家开始提倡戏曲改良,希望利用改良后的戏曲对普通大众进行启蒙。这表明他们既看到了传统戏曲中的糟粕,也看到了传统戏曲的覆盖面和影响力,但是戏曲改良者均更重视西方话剧的引进,而并未对传统的戏曲进行真正的改良。因此,现代话剧得到了迅速的发展,传统戏曲则大为萎缩。但另一方面,西方戏剧又给传统戏曲以诸多启发。这一时期的戏曲喜剧就明显受到西方喜剧的影响,取得了长足的进步。其中最大的突破就在于许多优秀的喜剧都打破了传统的大团圆套路。其次,在喜剧人物塑造上,借鉴西方喜剧,打破了传统戏曲中喜剧人物性格单一的特点,塑造出不少性格层次丰富、形象生动丰满的喜剧人物,如京剧《徐九经升官记》中的徐九经,在传统戏曲喜剧中是较为少见的。

参考文献:

[1] 王国维《宋元戏曲考》,十二《元剧之文章》,上海古籍出版社,2006年版,99页。

(作者单位:青岛市广播电视台)

试论张春秋的舞台表演艺术

金昱杉

2015年5月18日21点58分,京剧表演艺术家张春秋先生因病在济南去世,享年89岁。张春秋先生是京剧大师梅兰芳先生的弟子,并且因为在现代戏《红云岗》中成功塑造了“红嫂”的形象而蜚声海内外,她录制的《贵妃醉酒》《凤还巢》、《霸王别姬》等京剧电视片影响颇大,并曾多次受到毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、朱镕基、胡锦涛、习近平等党和国家领导人的接见。“人生如戏”形容张春秋先生的一生非常恰当,张春秋先生1926年出生于江南一个贫苦家庭,6岁被卖给上海“喜临堂”张家戏班班主张远亭、董月红夫妇作养女,养父母让她学艺于当时的京剧名角董明艳,每天清晨5点钟起床练功,去天井里跑圆场、吊嗓子、压腿、拿大顶,张春秋先生的食指、中指、无名指指尖往后翘的弧度很大,双手合十时,无法并拢,这正是自幼练功造成的,也为张春秋先生打下扎实的基本功。张春秋先生8岁正式登台,15岁成为戏班的台柱子,主攻旦角,文武兼优,很多时候还需要反串武生、小生,常常是前半部分演《穆柯寨》的穆桂英,后半部分演《借东风》的诸葛亮,前面是《孔雀东南飞》的刘兰芝,后面是《八大锤》的陆文龙,后来被养父母逼着嫁人,被迫中断舞台生涯6年。新中国成立后,1951年张春秋先生在师弟的引荐下加入了苏南大众京剧团,后来苏南苏北两团合并,张春秋先生就到了江苏省京剧团一团,二团以武戏为主,一团以文戏为主。1954年,梅兰芳先生到南京演出,正好由张春秋所在的京剧团辅佐配演。梅兰芳先生演了《贵妃醉酒》、《霸王别姬》和《凤还巢》,张春秋先生在其中扮宫女,因个头高挑、扮相漂亮,其本身又喜爱学梅派,被梅兰芳先生收为弟子,拜师仪式在梅兰芳先生家

中举行。拜师之后,每年有几个月的时间,张春秋都要跟随梅先生到杭州、武汉、南昌、长沙等地巡回演出,每出戏梅先生都会仔细为她讲解。梅兰芳先生还让自己的琴师姜凤山先生为她吊嗓,让徐元珊先生为她说身段,直到1957年,张春秋先生借调到青岛京剧团工作,与著名老生言少朋、张少楼夫妇同台演出,深受好评。1964年演出红嫂,文革中遭到迫害,写检查、挨批斗,六次“下乡体验生活”,实则变相劳改,张春秋先生靠信念支撑挺过来。过世前以80多岁高龄仍在舞台上演出。对于张春秋先生的舞台表演艺术总结,具体体现在两部分,第一,张春秋先生作为梅派表演艺术家,在继承梅兰芳先生表演基础上,以其自身深厚的功力,结合时代发展,进行改革,为梅派在当代的舞台实践提供了经验;第二,张春秋先生成功的塑造了红嫂的形象,为京剧现代戏的发展做出贡献。

一、对梅派的传承

张春秋先生演出剧目很多,但经常演出的还是《贵妃醉酒》《宇宙锋》《霸王别姬》《凤还巢》等梅派经典剧目,张春秋先生自己始终坚称,不敢对老师的表演艺术进行创新,只是在原原本本继承的基础上,结合时代的审美,进行修补。梅兰芳先生的唱腔艺术,很多也是在老艺人的手中继承下来,再进行联系实际的改革发展而来的。而张春秋先生基本功深厚,在继承梅派时,出发点是原原本本的学习,等待积累了足够的舞台经验之后,才根据观众的审美需要进行调整与修改。以《贵妃醉酒》为例,在唱腔上,“海岛冰轮初转腾”中“海”字,过去有的会一声,直接上去,而张春秋先生改“海”字为三声,带一个转音,听上去更加委婉。“皓月当空”中,过去有的是“空”字直接冲上去,张春秋先生将“空”字转个弯。“恰便似啊”,过去很多都是“似啊”直接下来,张春秋先生改为“恰”字要平着唱,“似啊”要转个弯,但是“恰便似啊”这一句总体还是要平着过去。“恼恨李三郎”中,“恼”字一顿,显得更娇俏。在节奏上,比如高力士进酒时,原本高力士端酒等着,胡琴拉一长段,而张春秋先生压缩了过门的时间。张春秋先生的修改,是在她听取了观众的意建之后进行的,很多观众跟她说,感觉节奏太慢,这一修改就体现了现代观众的审美,减免过门、去废锣,亦节约了整出戏的时间。旧

时一出戏要三到四个小时,而张春秋先生将所有的戏都掌握在两个小时左右。在内容上,张春秋先生认为,皇上约了杨贵妃,却又突然驾转西宫,在贵妃等皇上的过程中,太监高力士不应该一点都不知晓,这不合逻辑,修改为当杨贵妃边唱边走接近百花亭时,高力士增加了一个打探的动作,并与裴力士有哑语交流。在身段上,水袖、云手都有所调整。张春秋先生的卧鱼嗅花,双翻水袖,连贯的翻身、转身、下身卧鱼,衔酒杯下腰,一气呵成,整体感很强。张春秋先生的曲线碎步,减短了碎步前移的路线,整体动作轻松随意,走出“醉”意,但是又维持着贵妃的身份与形象。张春秋先生将拭泪时的两手捂眼改为手指轻点腮颊,显得更轻盈优雅。张春秋先生在表演醉态时,对身段进行了修改,比如召唤高力士“娘娘酒还不足,脱了凤衣,看大杯伺候。”张春秋先生连起两次身,第一次微晃扶椅坐下,再起身双袖扶桌,呕吐,给人感觉就是杨贵妃对唐明皇由期待到失望、再到哀怨乃至借醉酒伤害自己。当听到宫女道:“宫娥们进酒,请娘娘赏饮!”张春秋先生借了厅柱栏杆,后退,转身左手扶栏向后呕吐,醉酒的地步不踉跄、不瘸拐,表现出微醉时还要装作“清醒”掩饰。以《宇宙锋》为例,张春秋先生在唱到“摇摇摆摆扭捏向前”的时候,唱到“摇摇摆摆”时,站在台左,当唱到“扭捏向前”时,站在台右,避免了过去的偏台。“那边厢又来了牛头马面”中的“牛”字一顿,表现出咬牙切齿的感觉。最后三个“爹爹呀”,叫头要有层次,调门逐步提高,表明赵艳容誓死不从的决心。在装疯一段中,脚尖踮起,似芭蕾状,表现上天之意。张春秋先生对梅派的传承,给现在戏曲舞台表演艺术提供了经验。现在很多新编戏曲,以改革和创新的名义,以拉拢年轻观众、符合时代的名义,将摇滚等很多元素融入其中,实在与传统戏曲渐行渐远,观其演员,传统戏都没学几出,就直接要创新。而张春秋先生则提出,首先就要打好基础,以原原本本学习老师的表演艺术为基础,之后在舞台实践过程中,根据时代与观众的变化,做出相应的调整与改革。

二、塑造“红嫂”的形象

张春秋先生曾塑造了很多现代戏的角色,如《白毛女》中的喜儿、《苦菜花》中的娟子、《于无声处》中的林梅等。1964年全国举办现代戏会演,山东省从

1963年全省会演的优秀剧目中挑选淄博市京剧团的《红嫂》和省京剧团的《奇袭白虎团》参加会演。为提高《红嫂》质量,在全省范围内重新挑选演员,选中了张春秋先生担纲主演。这时,全国会演已经开始,《奇袭白虎团》已参加完第一轮演出,《红嫂》排在第五轮,只有二十天的时间。张春秋先生正在青岛京剧团紧张地排练现代京剧《芦荡火种》,突然被紧急抽调到《红嫂》剧组,她接到任务时,需要在二十天之内排出《红嫂》,然而张春秋先生从未上过学,不认字、不识谱,需要靠听人弹钢琴,记谱子、记唱段,有时候遇到第二天需要修改,就要熬夜再重新背。所以张春秋先生养成了一个习惯,靠安眠药入睡,一直到现在。短短的时间内,经过张春秋先生与剧组人员通力合作,刻苦研磨和排练,使《红嫂》在全国现代剧会演中一炮打响,轰动全国,获优秀奖,周恩来总理亲自颁奖,还推荐到北戴河给中央领导演出。毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等党和国家领导人分别观看了此剧,毛主席看后十分高兴,接见了张春秋等人并称赞说:“山东带来了两个好戏,《白虎团》声情并茂,《红嫂》玲珑剔透。两个戏都要拍电影。”1976年,粉碎“四人帮”后,因“文革”而中断的《红嫂》由八一电影制片厂完成了,电影更名为《红云岗》。年届五十的张春秋再度饰演红嫂,二黄唱段“续一把蒙山柴炉红火旺,添一瓢沂河水情深意长”委婉非常、脍炙人口。为了塑造好红嫂这个农民形象,在服装上,张春秋老师进行了自己的设计,红嫂的上衣采用蓝色的底子,白色的花。裤子因为本身长,而张春秋老师腿长瘦,所以在裤子裤腿底下镶边。在红嫂的发型上,张春秋先生也做了自己的设计,因为张春秋先生当时本身是二刀毛,就要在头发做好了以后,再做一个假的钗子插起来,弄一个簪。在唱段上,张春秋先生加入了首音、颤音,显得更生动。张春秋先生将在现代戏中塑造人物的经验,同样运用到传统戏中,使传统戏中的韵白尽量口语化。在很多传统戏中的韵白,晦涩难懂,不符合当代人快节奏的生活,而京剧的现代戏,贴近当时人的生活,道白清晰易懂记得住,经过反复演出,反复播放,久而久之,耳熟能详,

老百姓就都会唱了。

三、总结

张春秋先生先后担任了山东省人大常委、省妇联常委、政协委员,全国妇女代表等职,出席第四届全国文代会并被选举为中国戏剧家协会理事、山东省戏剧家协会副主席。2004年,获得首届泰山文艺奖“终身成就奖”;2007年6月她被评选为“山东省第一批非物质文化遗产项目(京剧)代表性传承人”;2007年12月,山东省委、省政府授予她“山东省文化艺术终身成就奖”;2011年获得“中国戏剧表演终身成就奖”。众多荣誉的背后,是张春秋先生始终忙碌的身影。文革之后,山东省领导要求张春秋先生留在山东省京剧团,因为要恢复老戏,交给她三项任务:教授青年演员、完成场次任务和经济任务。张春秋先生将小儿子留在青岛顾不上照顾,带领省京剧团一个演出队去各地巡回演出,经常是她自己一天演两场,安排年轻演员演两场,创造了一天演出四场的记录。一年下来她所带领的那个队演出了200多场,超额完成了任务。1986年,张春秋先生正式退休,退休之后,张春秋先生足迹踏遍山东、北京、辽宁、吉林、黑龙江、上海、天津以及台湾等地,辅导学生8000余人次。1999年,张春秋先生为中国戏曲学院本科班讲学5个月,学生们受益匪浅。2007年10月,张春秋先生携众弟子在北京大学百周年纪念讲堂开梅派专场,偌大的讲堂座无虚席。2008年新年京剧晚会上,82岁的老艺术家张春秋与10岁的票友小陶阳联袂演出《四郎探母》里的“坐宫”选段,二人字正腔圆,韵味悠长的对唱,让人们看到了新老传承,振兴京剧的希望。2014年,张春秋先生亮相北京某京剧演唱会,腰部受伤的她是被两个工作人员搀扶上台的,因为她婉拒节目组让她坐着唱的要求,化好妆、穿着旗袍登台亮相。2014年9月参加“张春秋从艺80周年纪念演出”,由女儿王玉明教授扶着上台唱了《红云岗》的经典唱段。张春秋先生一生,坚定学梅,尊师重教,为京剧事业鞠躬尽瘁。愿张春秋先生安息。

(作者单位:上海大学影视与技术学院)