

不着一字 尽得风流

——著名京剧表演艺术家刘秀荣老师教我演周璇

□李舒娴

我是一名青年锡剧演员。2011年,常州市委宣传部、市文广新局和北京好风好雨文化艺术公司联手,共同打造原创交响锡剧《天涯歌女》。剧组决定由我扮演剧中女主人公周璇。接到任务时我只觉得心里忐忑不安,对自己能不能在舞台上塑造好周璇这样一位享誉海内外的文化名人缺乏足够的底气。这时,剧组请来本剧的艺术顾问、著名京剧表演艺术家刘秀荣老师,亲临排练场进行指导,给了我千载难逢的学习机会。正由于刘秀荣老师不辞辛劳的言传身教和深入浅出的点化引导,使我逐步找到了创造角色的门径,更得到了一次中国戏曲表演艺术精髓的熏陶。

一招一式当以人物为本

过去,我也参演过锡剧现代戏,在创造角色时遇到的最大的困惑是怎样把戏曲的传统程式和塑造现当代人物有机结合起来,往往感到差之一分,成了“话剧+唱”;增之一寸,又缺乏现代审美感。关键何在呢?

记得排“天涯放歌”一场,是一段戏中戏,表现周璇在摄影棚里拍电影《马路天使》时的情景。剧中在拍周璇唱电影插曲《天涯歌女》:“家山北望泪沾襟……”时,导演不满意地让她停下,用日寇侵华的国仇家恨启发周璇。周璇顿悟,有一句台词:“导演,再来一遍!”我边说边竖起一个戏曲的兰花指。排到这里,刘老师叫停了,她让我不要用兰花指,就竖起一个食指沉着地说:“再来一遍!”我一琢磨:“对呀,剧中人刚听导演讲了东北同胞离乡背井浪迹天涯的苦难遭遇,又联想到自己三岁被卖无家可归的凄凉身世,这时把兰花指用在悲情中的周璇身上,感觉与人物此时此地的心情不符。”

在排第四场“劳燕分飞”时,表现被繁华闹市谣诼纷起所困、和丈夫严华出现感情裂痕的周璇,到故乡常州寻亲。在一段载歌载舞的借景抒情后,蓦然与远道而来寻找周璇的严华邂逅。我先用了个戏曲里的“起范儿”,接着扑向严华,头微微颤动。这是戏曲里表现亲人久别重逢的常用套路。刘老师让我不要按现成套路走,要按特定情境中的人物内心走,不要“起范儿”,不要摇头。当周璇突遇严华,先有一停顿,接着径直扑向严华,两眼凝视着丈夫,像一尊雕塑,一字一句地说台词:“你听说了吗?你相信吗?”这样的表演看似含蓄,但与前面的载歌载舞形成强烈对比,更使人物此刻复杂的心理充满了张力。

第五场“港地思乡”,周璇有一大段唱《听旧歌不由我心潮激荡》,开始我一边站着唱,一边还不停“之”字型走动,觉得唯有这样才能体现人物“心潮激荡”。刘老师给我分析说:“此时在香港的周璇已到而立之年了,不是刚进明月歌舞社的小姑娘,也不是红极一时的青春偶像,这时的周璇心思重,

个人感情又不顺,像盛开的花一样萎顿下来。这段戏应该表现周璇成熟、沉稳的一面,要让她静下来,坐着唱,静下来的戏最感人。”刘老师为我设计了坐着的三个动作,一是坐着的周璇一只手托着腮;二是把托着腮的手慢慢搭在另一只手的胳膊处;三是再把这只手移过来扶着梳妆台,另一只手垂放在膝盖上。三个动作把而立之年的周璇和前面几场戏的年龄差距拉开了,更把周璇孤立无助、心力交瘁的神态逼真地表现出来,得到观众的同情和怜悯。刘老师举重若轻,一下子抓住戏眼,创造了一个感人的戏剧情境。

我在排练过程中逐步领悟到,刘秀荣老师作为京剧表演艺术大家,谙熟京剧表演的各路传统程式,但她绝不囿于程式,不拘泥于现成的表演套路,而是通过不断创新赋予程式以新的生命,新的境界。这种创新的源泉来自于塑造人物性格、表现人物丰富复杂的内心世界。其实,戏曲艺术传统的表演程式都是在创造各种各样艺术形象中形成的,又是为创造栩栩如生的人物形象服务的,如果程式离开了塑造戏剧人物,离开了创造特定的戏剧情境,充其量只是技术,不是艺术。

一言一行彰显高尚艺德

如果说我在《天涯歌女》中的表演得到了有关专家的认可和观众的喜爱,或者说通过《天涯歌女》使我在锡剧表演方面有所进步,我都打心眼里感谢刘秀荣老师。刘老师不仅在表演艺术上悉心对我进行指导,更以她无比敬业的品格和无私提携新人的艺德时时感动着我、激励着我。刘老师在常州指导期间,正值江南“秋老虎”肆虐,她不知多流了多少汗水;她的腿上有旧伤,走楼梯十分不方便,团里的排练场在顶楼,又没有电梯,她硬是咬着牙,一回回拾级登楼;每天排练结束,我们都累得巴不得早早休息,可是刘老师每晚都要备课到深夜,最晚到第二天凌晨三点;刘老师为了辅导《天涯歌女》,在北京家中还和她爱人、著名京剧表演艺术家张春孝先生一起,反复推敲,并一块儿演示;《天涯歌女》在北京保利剧院演出,正值寒流来袭,刘秀荣老师偕张春孝老师双双冒着严寒前来剧场观看,第二天一早就给剧组打来电话,把他俩连夜交换的对《天涯歌女》的加工提高建议告诉我们,大家都十分感动……。这一切都倾注了老一辈艺术家对民族戏曲的执着和热爱,对弘扬民族文化的期望和嘱托。我不仅从刘老师那里学到许多戏曲表演技巧,更学到她作为一位戏曲表演艺术大家的高尚艺德。我暗暗立志,一定要牢记刘老师的教诲,谦虚谨慎,刻苦用功,为祖国戏曲事业贡献我的一切。

作者单位:江苏常州市锡剧院

责任编辑 李红梅