

“盛世风华”显风采

——中国戏曲学院表演系教学成果系列展演纪要

姚志强

2002 年 11 月 26 日至 12 月 3 日,中国戏曲学院古典艺术剧院真可谓热闹非常,正在这里进行的戏曲演出活动如同在首都剧坛刮起了一股旋风,完全可以用摩肩接踵来形容看戏人们的数量之多,这可能也是近年来戏曲舞台上难得的盛世。在这里,你可以看到观众对京剧久违了的热情,和那似乎从未改变过的关注。

这一切都源于中国戏曲学院表演系举办的教学成果汇报展演活动。此次展演的主要演员都是该系在校的大学生们,你可别小看这些年轻甚至是稚气未脱的大学生,他们在舞台上可能还显得稚嫩,还有点羞涩,但这丝毫不能影响他们表演魅力的展示,从他们的身上你看到的是戏曲艺术未来的希望。一张张年轻而英俊的脸,每一个亮相,每一句唱腔,每一声喝头,都是那么的朝气蓬勃和信心十足,英武中透着可爱,潇洒下蕴含着真诚。那种认真、那份执著,让每个在场的观众为之感动,他们精湛的技艺也让每一个在场的观众为之赞叹,掌声如潮水般从四面八方、从剧场的每个角落涌向舞台,场上精彩激烈,

场下激情涌动,整个剧场变成了一个沸腾的海洋,这种场面是我们这个年龄的观众所不常见的,相信这也是京剧艺术所久违了的企盼。为了这一刻我们曾经等待了很久,当它真正来到我们面前的时候,我觉得有必要为了这个时刻写下一笔。

在今天,戏曲似乎是被人们遗忘的角落,它寂寞地舒展着自己美丽的长袖,在摇滚乐、现代舞以及电影、电视之间寻找着一片应当属于自己的天地,翘首期盼着那些乐于欣赏自己的朋友们。而太长的寂寞让它失望,但它可曾知道,那些深深爱着她的观众们也在同样经历着令人焦虑的等待。其实观众与戏曲艺术之间缺少的只是必要的交流,那是因为没有人为他们架起一座桥梁。演员因为没有人看,而得不到舞台展示的机会,观众因为没有演出,所以也就很难看到精彩的戏曲艺术。这样的状况长久下去,必定会制约戏曲艺术的发展,同时也会使戏迷朋友们失望和流失。中国戏曲学院的各级领导们正是深深地认识到舞台对于演员和观众同样是至关重要的这个道理,所以他们花费大量的精力、物力和财力举办

子的精神风貌,得到了领导、专家、师生们的高度评价。

3.《雁荡山》精神的自觉完形

《雁荡山》的彩排成功,极大的增强了广大师生的敬业精神与自信心,师生们把这种劲头自觉地溶入到其它 21 出剧目的排练中。在三个月的排练、彩排、演出的过程中,教师们的责任心增加了,学生中的学习气氛浓了,大家的集体荣誉感强了,一种崭新的精神风貌悄然形成。随着演出的成功,《雁荡山》精神已在广大师生的心中深深地扎下根,这种精神是在师生们的共同努力下,用各自的实际行动树立起来的,它是新时期国戏人的精神,这种精神将迈着与时俱进的步伐,引导着我们的戏曲教育事业兴旺

发达。

“盛世风华——教学成果展示”活动的举办成功,在办学上做出了有益的尝试,增强了我们搞好戏曲教育的信心,在广大的戏曲爱好者心中,树立了国戏人崭新的精神风貌。做为一名戏曲教育工作者,我们更应该清醒的认识到,演出的成功仅仅是个开始,戏曲教育事业任重道远,戏曲事业的繁荣更是需要几代人不懈的努力。尽管我们的艺术水平还显稚嫩,尽管我们的创新能力及观念还需提高与更新,尽管我们对艺术市场的规律还比较陌生,尽管我们对戏曲教育发展的规律还缺乏深刻认识与实践,但是“继承、创新、时代精神”这三位一体的办学理念,将指导我们今后的戏曲教育实践。

了这次以教学成果为主题的系列展演活动。目的不外乎是让学生们学有所用,让观众们大饱眼福。

平时我们提到戏曲,大概好多人都认为这是老年人的艺术,因为它的节奏和表现形式的确很难让当今的年轻人们接受。但是外界的朋友们一定没有想到,就有这样一群年轻人,他们爱着戏曲,甚至比爱流行音乐还要狂热,他们就是中国戏曲学院的大学生,也是中国戏曲界最年轻的主力军。戏曲学院各系每年都会向全国各地戏曲院团输送大量的高级专业人才,尤其是它的表演系,真可谓群星荟萃,现在活跃在戏曲舞台上的名角十之八九都是出于此地。而目前在校的这群大学生更是不可小看,例如此次展演活动,就是他们在短短的十几天时间内,为我们准备了八台丰富多彩而且质量一流的剧目。

在本次展演活动第一天的演出中,包括了《盗仙草》、《赤桑镇》、《游园惊梦》、《法场换子》和《雁荡山》五出优秀传统剧目。尤为突出的是压轴的剧目《雁荡山》,行家们都知道这是一出令一般剧院、团都难以问津的剧目,就是因为它演出人员众多,技术技巧复杂高难,如果没有一定的实际能力和决心,是根本无法完成的。可我们的同学们就没有被吓倒,困难肯定是有,可再多的困难也无法与舞台的巨大魅力相抗衡。“就是有困难我们才要上,不然我们如何将戏曲发扬光大?”这就是我们同学们的志气。在表演系副主任徐超老师和全系最年轻的教授周龙老师的带领下,师生们放弃了大量的休息时间以及各种得名取利的机会,把一切精力都投入到排练上来,功夫不负有心人,经过17天的艰苦排练,终于使该剧登上舞台,取得的演出效果也非常成功,每一组对打或是跟头结束的时候,都会听到观众如雷般的掌声,尤其是在最后“翻城”的时候,在没有踏板的情况下,同学们用不同的跟头展现了戏曲学院表演系的武戏实力。

第二天演出的是《大破铜网阵》、《百花赠剑》、《辕门斩子》、《战金山》四出优秀传统剧目。其中最为突出醒目的当数《大破铜网阵》中白玉堂的扮演者表演99班的衣麟了,他在舞台上的表演可谓精神抖擞,气宇轩昂,动作干净利落,显示出了扎实的武工基础。在《辕门斩子》中,表演系青年骨干教师舒桐老师甘当配角,并通过自己成熟、幽默的表演为全场演出增色不少。

第三天的演出剧目都是我们平时喜闻乐见的经典折子戏,其中包括《挡马》、《武家坡》、《红娘》和《英雄义》四出剧目。前三出戏虽然没有轰轰烈烈的大

开打场面,却也都是极见演员功力的剧目。让人瞩目的是《武家坡》中薛平贵的扮演者表演00级的贾劲松同学。他扮相英俊大方,嗓音甜润洪亮,唱念清晰有力,表演稳健潇洒,一句叫板就赢得了观众的满堂喝彩。我们知道,一般像《武家坡》这种人们耳熟能详的戏,观众往往是抱着挑剔、对比的态度去观看的,所以通常演员的表演都是费力不讨好的,但贾劲松同学却凭借着自己丰厚的表演实力赢得了观众们的肯定,结束的时候,观众们的掌声就是为他扎实全面的表演功力而响起的,在《英雄义》中,同是表演00班的王璐同学,所扮演的史文恭也让观众赞叹不已。出场就是大武生的形象和气质,帅气十足,给观众留下了十分深刻的印象。在剧中大段繁杂而高难的技术技巧的表演中,王璐还运用其细腻准确的塑造刻画能力,将一个傲慢、自负,同时又很焦虑害怕的史文恭形象表现的惟妙惟肖、淋漓尽致。

第四天的演出剧目包括了《三岔口》、《天女散花》、《游龙戏凤》、《状元媒》、《锯大缸》五出剧目。特别值得一提的是《状元媒》中柴郡主的扮演者王婷同学和在《锯大缸》中扮演王大娘的冯蕴同学。表演99班王婷同学扮演的柴郡主华贵大方,妩媚端庄,配上清甜圆润的嗓音,一个待字闺中的皇家公主形象,活脱脱地出现在观众面前。而与之刚好相反的是《锯大缸》中表演01班的冯蕴同学。一个现实生活中正值妙龄的少女竟然把一个中年女妖王大娘的形象塑造和表演的别有风韵。无论是剧目开始时的便装还是后面的戎装扮相,都显得那么的神采熠熠,尤其是剧情高潮处的“打出手”,真可谓干净利落,潇洒大方。

第五场的演出剧目,一改前几天折子戏专场的模式,一出精心打造的大戏《锁麟囊》展现在观众们面前,该剧主要人物薛湘灵由毕业班的周婧同学扮演。在主教老师陈琪教授的悉心指导下,周婧平时的戏曲表演功力就比较扎实,这次临场发挥也比较稳定,将一个娇憨但十分善良的大小姐形象塑造的十分可爱,得到了观众的认可和称赞。“红花还要绿叶衬”,给她配戏的很多同学,也都同是毕业班的学生,大家没有丝毫怨言、甘当配演,展现了良好的当代戏曲大学生的风范。其中赵守贞的扮演者周好璐同学,是和周婧同课堂学习的师姐妹,她在演出中,严丝合缝、一丝不苟的配演给我们留下的很深的印象。

第六天上演的是一文一武两出戏,也就是我们大家熟悉但又不常见于舞台的《小商河》和《打金

演出心得

贾劲松

“盛世风华”是中国戏曲学院近几年来规模最大的一次汇报性演出。在学院内外产生了巨大的影响,一方面展示了学院优秀的教学成果,对外起到了很好的宣传作用,另一方面在校园同学之间形成了良好的学习气氛。作为新一代的大学生,新一代的戏曲事业接班人,同学们在排练演出中高涨的热情和勃勃的生机被充分的显示出来,通过此次活动使

我们受益非浅。用我们领导和师生的话说,就是“我们不为别的,只是想证明戏曲还有‘盛世’”。

一个演员的成长离不开舞台的磨练和观众的检阅,还未走出校门的学生也应如此。只有通过舞台实践才能展示学习的成绩,才能暴露自身的不足,从而找出问题进行有目的、有针对性的学习。舞台是不断攀登艺术高峰的阶梯,是演员和观众的桥梁,并

砖》。这是一出大武生戏和一出唱念做打并重的老生戏。《小商河》中,表演 01 班的王易山同学把一个傲气自信,同时又武艺超群的杨再兴形象塑造的非常准确,通过几次不同的翻身、亮相,看的出来这是个平日就十分用功的学生。《打金砖》是由两个老生、表演 00 班的赵丽华和 99 班的马力同学一前一后共同来完成的。演出中,赵丽华展现了女老生的优势,唱腔高亢圆润,马力同学则唱、摔结合,两人在全戏中的表现令人满意。

第七天上演的大戏是《穆桂英大战洪州》,这是一出凝聚了无数名家心血的剧目。为了保证这出戏的质量,学校特意聘请了京剧名家刘秀荣和张春孝两位老师。两位艺术家不辞辛苦,和同学们摸爬滚打共同排演,前后历时一年之久,才有了今天我们看到的全部由年轻人主演的《穆桂英大战洪州》。《战洪州》真可谓群星荟萃,精彩纷呈,表演系为了使这场演出可以达到预期的效果,而集中了全系的表演精英。主演吴阳、郝仕鹏都是表演系的业务尖子,所以在场上才显得底气十足,二人配合得天衣无缝,表演也就自然精彩非常。另外还有老旦张兰、老生贾劲松等同学的参加,就连表演系的系主任杜鹏老师也都亲自上阵。正是几代戏曲演员在这出剧目排演上的尽心尽力,兢兢业业,使演出赢得了广大观众的一致好评。可以说,这场演出应当算是表演系整体实力的集中展现。

教学展演活动的最后一天,是由表演系和音乐系联合举办的大型戏曲音乐会。两系的师生们便登上台、清唱演出,场内上下呼应、观演直接交流,为此次展演活动的结束画上了精彩圆满的句号。

在整个教学成果展演活动中,我们的老师和同学们以“青春、实力、学习”为主题,力求让大家感受到新一代戏曲人所特有的那种青春的活力和谦逊的学子气度。无论是在日常排练,还是在整个展演活动中,同学们都以饱满的精神,来全身心的投入其中,很多同学带病带伤参加排演,也有的同学在演出中因公负伤,这些本属正常的现象又叫我们感到些许于以往的不同。八场演出、一次活动,可以说带动了教学理念和方针的进步,也带动了师生教、学两方面素质和观念的转变,迟到、早退、笑场等诸多方面的恶习少了,克服困难、勤奋努力、无私奉献、真诚合作的现象越来越多,由老一辈传承下来的“一棵菜”精神,逐渐具体化,而成为今天的《雁荡山》精神,这里面有多少的偶然因素?有多少的必然因素?又有多少人为之辛勤、无私的努力呢?我想,无论是那一种精神,表演系所一贯提倡的“出人、出戏、出新貌”可能才是这八场演出之所以成功的真谛所在吧!

我们相信在今后,表演系的师生们依然会用他们年轻的心,为真正欣赏京剧艺术的观众们奉献上大量喜庆、祥和、精彩的剧目和演出。