

桃李芬芳 后继有人

——中国戏曲学院第三次来沪展演观后感

沈 斌

这次“五一”黄金周期间中国戏曲学院师生送来了七台精彩的京剧剧目来沪展演,我有幸地连看了七场,真是激动万分、感慨万千。中国戏曲学院培养的演员始终保持着如此高的水平,不愧为是中国戏曲的最高学府。记得1962年由钱浩梁、刘长瑜、刘秀荣、谢锐青、李和其、张荣玲、朱秉谦、袁国林、侯正仁等组成的中国戏曲学校实验京剧团来沪演出的空前盛况。当时我在上海戏曲学校还是四年级的学生,每天吃完晚饭,老师带着我们走到中国大戏院观摩,有时票不够,轮不到看,还哭呢。钱浩梁演的《截江夺斗》、《艳阳楼》,刘长瑜演的《卖水》,刘秀荣演的《悦来店》等精彩剧目,事隔半个世纪,至今记忆犹新。这是新中国成立后,中国戏曲学校(院)培养的第一批优秀演员,文革后,中国戏曲学校改为中国戏曲学院,1982年,七三级京剧表演大专班毕业时到上海进行公演,刘子蔚演的《火烧裴元庆》,田冰演的《火烧余洪》等剧目把整个上海烧得通红。京剧的传统骨子戏又一次得到了挖掘和发展,又一批优秀演员的出现,使京剧振兴充满着未来的希望。然而随着改革开放深入发展,市场经济对文化的冲击,戏曲逐渐走向不景气,在这多元化的市场选择中,在这经济市场的诱惑中,还有多少人甘愿寂寞清贫,甘愿吃苦耐劳来从事这项工作。中国戏曲学院的领导在这背景下,坚持“出人出戏”的教育主旨,坚持普遍培养重点提高的教学方法,以教学带动科研,以科研指导创作,强化教学成果。这次带来的七台戏,有传统骨子戏。有整理加工传统经典剧目《四郎探母》、《杨门女将》,有新编的传统神话剧《哪吒》,又有根据法国诗人、剧作家雨果的《悲惨世界》改编的京剧探索剧。凝聚了传统与现代,融会了继承与创新的特点,体现了二十一世纪办学的特色,超越了前二次来沪演出的内涵。从剧场观众强烈的掌声和谢幕不肯离开

情景,充分体现了中国戏曲学院作为中国戏曲最高学府办学的水准。

基本功扎实 行当齐全

培养一个优秀的京剧演员,无论哪个行当,首先是从唱、念、做、打的基本功抓起,要做到基本功扎实,必须要有好的老师指导,加上自己的勤学苦练,非一日之寒,从我看到的演出剧目,每一出都是高水准的,每个演员的体现都是有相当功力的。我已说不清哪一出是最好,哪一个演员最棒。给我的感觉是都很扎实,各行当都具备了相当水平。《铡美案》崔玥扮演的包拯,一张口,就使我感到满足,他的音色纯亮,对唱念节奏的把握,呈现出字正腔圆的功力。如果没有最后一天加演清唱,我还不知道她是个女的。然而,如何通过形体以神韵强化气质来弥补女性个头不高的先天条件,要靠自己努力琢磨,达到完美。《白帝城》是奚派老生的代表作,张建峰扮演的刘备,不但继承了奚派演唱特点,而且根据他自身嗓音的特点有所突破。他的演唱给我自始至终地感到有深沉的韵律和宣泄的穿透力。他把刘备为关、张二弟报仇未成,又兵败而病的临终情景,揭示得非常得体。全剧以大段的唱腔来展现人物情感,四十分钟的戏除热烈的掌声外,却是鸦雀无声,足见张建峰的功力。如果在表演中运用好眼神,把握住视向的话,定会更上一个台阶。由著名京剧表演艺术家刘秀荣、张春孝亲授的《断桥》。窦晓璇饰白素贞,刘明哲饰许仙,索明芳饰小青。整个演出青春靓丽,规范严谨。小青恨许仙负心,拔剑要斩的行为。白素贞夫妻情深,既极力阻拦,又痛责许仙薄幸。许仙从惊恐中知错,表明心志。三人通过唱、念、身段,运用吊毛,屁股座,抢背等技巧。组合成一组又一组的造型画面,生动、优美地把这段人物情境展现出来了。尤其是三人和好如初,同投许仙姐夫家安身的下场处理,在音乐声中三人手搭着腰,踩着整齐的步伐

沈斌:上海京剧院导演。

伐,迎着西湖的晚霞,和睦可亲的回家,给人留下深刻的意境。窦晓璇扮演的白素贞,从个头扮相、嗓音、吐字、表演情绪,给人影响最深,可见刘秀荣老师所下的功夫。该剧如在静与动的节奏处理上,再强化对比些,在人物把握分寸感上,再细腻些,那就更精彩了。要说丑行在京剧中一直处于陪衬,挑大梁的主戏不多。因此要培养出一个好的丑行,相对来说比例就少。这次演出中丑角刘宸给上海观众留下了深刻的影响,获得一致好评。他不温不火,恰到好处地把各个大小角色幽默诙谐地表现得淋漓尽致。在《哪吒》中扮演老院公追赶哪吒,一段“扑灯蛾”边念边舞,嘴里干净,身段到位,圆场挺溜。吊毛很高,真没想到一个胖子能有如此扎实的功夫。在开打中还赶演一个石妖,与白猿哑剧表演,一个单蛮子,稳轻不动,观众情不自禁地为他叫好。在《四郎探母》中扮演二国舅,与大国舅扮演者焦敬阁,在为四郎求情中恰如其分的插科打诨,把全剧推向高潮,在《悲惨世界》中创造的德纳第一角,颇为生动,把一个贪得无厌、敲诈勒索的小人心理呈现出如此深刻的形象。有想象力、有创作力、很成功。尤其,他在《小放牛》中扮演的牧童,更使人难以忘怀,这出载歌载舞的基础戏,不仅需要扎实的唱念和形体身段的基本功,还要有天真浪漫的表现能力,才能抓得住观众,刘宸和徐滢二人珠联璧合,满宫满调,以情带舞把一对少男少女天真可爱的浪漫之情,展现得极为细腻,每一招一式,一字一腔,都规范到位,每一个眼神交流,造型亮相都充满情趣,确实使人感到视觉和听觉同步的享受,象刘宸这样全面的丑角,近年来在舞台上实是不多见。希望他再接再厉不断提高,创造出更多更好的人物来满足观众。

严谨规范 文武兼备

七台戏的演出,不仅使人感到生、旦、净、丑各行当齐全,更使人满足的是班底整齐、严谨规范,体现了“一棵菜”的团队精神,无论是“站门”、“二龙出水”、“会阵”等集体动作和调度,都规范有序,整齐到位。无论是“二路”、“三路”和“龙套”活儿,都跟主演一样,进入角色,精神饱满。哪怕是一句台词和集体应答“有”“是”都整齐有力。这种一台无二戏的舞台精神面貌,是近年来不多见的现象。只有中国戏曲学院才能做到,因为他们有一整套的基本功训练方法和严格规范的教学制度。而其他剧团就不容易做到了,但戏曲创作演出必须朝着这个方向去努力,这样才能达到完整的演出艺术效果。中国戏曲学院已

给我们作出了榜样。

京剧艺术是中华的国粹,它历来包涵着文、武两大功能。然而,多年来由于各种因素,造成了戏曲舞台上文盛武衰的现象。全国各院团的新创剧目,武戏场面,基本上看不到,可以说武戏已面临着危机,令人担忧,可是这次演出的《雁荡山》《哪吒》《挑华车》《八蜡庙》等武戏,精彩纷呈,使我看到了希望。一出《雁荡山》把上海观众镇住了,全剧没有一句台词和唱腔,通过形体身段,武打技巧,把一逃一追,“翻山越岭”、“摸黑水战”、“攻城全歼中”的情景,展现得极其精彩入神,“追击舞”八个义兵,个个具备了短打武生的气质、动作整齐一致,边式规范,集体亮相如同一人,观众情不自禁给以掌声。二人滑倒,翻三个小翻接抢背,既有速度高度,又轻飘同步。水战中的跟斗有窜前扑、小翻、蛮子、转体等相当全面,十八个人都能翻。展现了戏曲毯子功的技巧,詹磊打的一套“夺刀”既干净利落,又出神真实,其它的“盾牌枪”、“大刀双刀”、“三见面”等把子功,配合默契,节奏把握有序,六个翻城的演员,都表现的很出色,一出《雁荡山》从头到尾好声如雷,掌声不断,可见功力。《哪吒》演出的也同样如此,它既保留了传统表演的特点,又有现代创作的综合手段,周龙教授在这个戏的创作上,下了很大的功夫,效果很好。尤其是对哪吒这个人物的处理上,把徐滢这个演员的特长都发挥出来了,徐滢有嗓子,身上干净,腰腿功夫很扎实,手拿枪圈,边唱边舞,节奏稳健,技巧相当,最可喜的是表演没有一丝女态痕迹,把一个天真可爱、武艺高强,爱憎分明的少年英雄塑造得栩栩如生,剧场的效果空前热烈。《八蜡庙》是著名表演艺术家王金璐先生的代表剧之一,周龙不但继承了老师的看家戏,而且对该剧还进行了调整处理,使整个戏洗炼紧凑了。这出南派的群武戏,行当角色多,生、旦、净、丑的基本功要求全面,一般剧团是排不起来的,因此,此剧在舞台上演出的剧团也相当少,对上海观众来说,期盼的观赏欲极其渴望。周龙饰演的褚彪在形似上的技巧功夫相当了得。如身段动作,蹉步圆场,髯口功,刀花,抢背等处理得干净利落,恰到好处。在神似上的语言气质,也有突破,如唱念不多,而能吸引观众,自身年龄与人物年龄有差距,而能表演出苍老,自身的个头不高而能以气神镇住,把一个有智慧的老英雄,展现得有血有肉,饱满刚劲。扮演费德功的马钰璋老师,虽然上了一定的年纪,但是他脚底下的功夫让人吃惊,不论是圆场、抬腿、提刀开打,脚底下稳而不乱,可见他的幼功如此扎实。这是

一出群武戏,严格分行归路,扮演黄天霸的衣麟,饰张桂兰的田冰,饰贺仁杰的詹磊,饰朱光祖的刘博等人物角色,都能胜任出彩。我记得这天演出,从下午1:30分至5:30分,整整四个小时,而观众席内热情洋溢无一人抽签。散戏后,我听到观众说:“好多年没有看到这样精彩的武戏了,希望中国戏曲学院多来上海演出。多培养出这样好的演员,多排出这样好的文武戏来”。

后 语

中国戏曲学院来沪演出的七台戏,给上海的“五一”黄金假期增加了一道风景线,给上海的观众和同

行们,增添了一道美味大餐,使上海人民真正地过上了一个品尝京剧艺术的节日,看到了中国戏曲学院又培养出一批优秀新人,行当齐全,基本功扎实,严谨规范、文武兼备,使我们看到了京剧事业后继有人的明天。希望学院坚持“出人出戏”的教育主旨,以教学带动科研,以科研指导创作,使学生们在严谨规范的基本功训练中,研究表演、塑造人物,使规范的基本功在创造人物的过程中达到人物无形的规范,这是表演的最高境界。感谢中国戏曲学院为上海观众带来的精彩演出,并祝贺演出取得圆满成功!

(责任编辑:李 锋)

吴炳璋先生 80 寿辰暨教学 53 周年庆祝会

宋荣臻

2006年5月13日,在北京吐鲁番餐厅举办了戏曲音乐界著名的京胡教育家中国戏曲学院教授吴炳璋先生80寿辰暨教学53周年的庆祝会。

宴会热烈、隆重的氛围中进行,前来祝寿的有吴老师的亲属、中国戏曲学院的领导、特别是吴老师教学五十多年来在京的众多学子也出席了此次宴会:中国戏曲学院的曹宝荣、蒋莘、沈鹏飞;中国戏曲学院附中的倪仪斌、林学民、魏寅初、杜凤元、刘铁山;中国京剧院的万端兴、赵建华、朱世杰;北京京剧院的赵旭、王少军、史迎军、秦勤;北京军区战友京剧团的迟彦春等。大家欢聚一堂为辛勉耕耘了五十余载的吴炳璋老师祝贺耄耋之年的寿诞!

吴炳璋老师是中国戏曲学院资历深、学识广的老教授,他在教学战线上已经走过了数十个春秋,但今天,他仍然如一棵坚不可摧的青松坚守在教学的第一线!多年来在他的辛勤培育下人才辈出、硕果累累!他的学生走遍了祖国的大江南北以及海内外。在国家著名院团,高级院校都有他们的身影,并担任着主要席位。可见吴老师真是桃李满天下,教学成材率之高,在戏曲音乐教育界都是首屈一指的!

席间,音乐系主任朱维英、副主任海震向吴老师致以感情真挚的贺词。师生们亲切的谈话声使宴会更加温馨、祥和。有的学生谈到吴老师不仅演奏技艺高超,而且理论方面总结的精致干练,曲谱整理的严谨规范。有的学生谈到吴老师是个思想很前卫的人,他善于接触新事物,总是不断精心琢磨着更好的伴奏技法,更符合剧情与人物的过门和垫头,所以他拉的唱段总是让人听起来很新颖,引人注目,听后回味无穷!还有的学生谈到吴老师不仅无私的教授学生技术,而且还如父母一样关心学生的生活,帮助学生有更好的条件学习。转眼间半个世纪过去了,回首往事,百般感慨!在吴老师这般辛勤的园丁的浇灌下,梨园苗圃已是姹紫嫣红,一片欣荣!

我们作为吴老师的“小学生”,能在大学期间有幸跟随吴老师学习,感到非常荣幸!这是多么难得的机会啊!虽然他已是耄耋之年,但思维之敏捷,教学之严谨令我们钦佩至极!我们将认真听从老师的教诲,刻苦学习,提高技艺,作一个德艺双馨的合格的戏曲事业接班人!

最后,祝吴老师健康长寿,松柏常青!