

京 剧是北方剧种,在传统戏中有的是中州韵、湖广音,南方人听不太懂,所以在南方演出京剧,字幕就显得尤为重要。中州韵我们俗称“上口字”,指的是演员在唱念中的语言不同于一般生活语言,具有抑扬顿挫,节奏感、音乐性较为鲜明,运用夸张型语言声调变化的特点。京剧咬字讲究阴阳平仄、五音四呼、尖团清浊、出字收音。除了戏曲演员和京剧票友,一般观众如果不借助字幕是很难看懂的,所以在演出中字幕显得非常重要。

怎样才能打好字幕呢?

一是要懂戏并熟悉剧情。字幕是舞台与观众的一种媒介,看似简单,但要做好却不是件容易的事,首先打字幕的人要懂戏并熟悉剧情,掌握故事发展的情感脉络,要知道演员什么时候唱、唱什么,操作要准确无误,这样才能及时地让观众看懂。为了把字幕打好,我都是事先熟读剧本并哼唱唱段,做到剧本基本能背,这样就能驾轻就熟了,字幕作为一种工具,它主要是帮助观众看懂戏。有的字幕为了好看,加进了很多花里胡哨的东西,一会儿用红色,一会儿用绿色,一会儿用黄色甚至用飞字,这样以来不仅使观众眼睛看花了,产生视觉疲劳,更重要的是抢了演员的戏,影响了舞台演出效果,这是绝对不能提倡的。

二是京剧传统戏的念白(韵白)要不要打?自从京剧用上字幕时起,就一直是唱词、引子、定场诗打字幕,念白(韵白)是不打字幕的。过去上剧场看戏,不叫看戏叫听戏,因为那时候有固定的观众群,去看戏的观众都是懂戏的,他们中的很多人甚至都会唱。笔者也一直是遵循这个原则的。每次演出我只管打字幕,至于观众听没听懂全然不知,后来发生的一件事对我触动很大,1999年第三届青年戏曲演员大奖赛我团演出《小上坟》,此剧是花旦和小花脸的戏,其中不乏插科打诨言语语如:

萧素贞:老爷容禀。

二衙役:老爷吃饼。

刘禄景:前后两半斤。

这些可使观众发笑的台词观众却没笑,原来这些北方笑语南方观众没听懂,所以演出该有的却没出来。事后我们就这个问题进行过讨论,一方认为:为了使观众看懂戏,念白要打。另一方认为,观众是来看戏的,字幕打多了影响观众看演员的表演,因为字幕是摆在舞台的两侧,如果整场戏都打字幕,那观众在看演出时要不停地左右看,哪还顾得上看演员表演呢?各家都有道理,但笔者认为韵白部分不打字幕为好,所以就依照这样的想法一直沿袭下来了。

2000年12月文化部举办的全国京剧优秀青年演员评比展演在北京长安大戏院举行,我团项星、李璇演出《小上坟》,演出中,笔者多次回头往观众席中观望,发现很多中老年观众,闭着眼睛摇头晃脑边看边唱,而

浅谈京剧字幕

● 程多麟

青年观众却瞪大眼在看,这种情景对我触动很大,这说明什么呢?说明韵白北方的青年观众也不太懂。然而作为“国粹”的京剧,如果没有广大青年欣赏、学习和参与,要振兴是困难的,所以应该先让观众看懂戏,然后才能谈让观众欣赏戏。因此在2001年我团新创剧目《天家孽》赴南京参加第三届中国京剧艺术节,笔者就采取唱腔和韵白打字幕,京白和一些衬词就不打,并最大限度地减少字幕在屏上的停留时间,这样既让观众看懂了戏又没耽误观众看演员的表演更没搅演员的戏,这样就收到了比较好的效果,我们在南京的演出反响很好,演员几次谢幕,观众还久久不散,最后主演们又各自清唱一段,观众还意犹未尽。这虽说是戏好,演员们演得好,但与字幕打得好,让观众看懂了戏也是分不开的。

2006年我团新创剧目《紫英》,这是一出现代戏,现代戏念的是京白(普通话),观众肯定能听懂的,一般情况下念白是可以不打的,但为了让观众更好地看懂戏,在演出中一些交待人物内心活动的念白、一些在音乐声中的念白都打了字幕。比如第三场,钟觉叙述了云霄的悲惨命运,她被人钉上木枷,推入江中喂鱼虾,在唱腔“获救时已是奄奄一息不能说话”之后有几句念白:

紫英:为什么?这到底是什么呀?

钟觉:因为天足,因为反抗包办婚姻。

这样关键的句子又是插在激烈的音乐声中的句子,我就上了字幕,演出效果也是很好,此剧获2006年湖南省艺术节金奖第一名,2008年又参加了第五届中国京剧艺术节获银奖。

如果戏曲是一棵综合艺术的大树,字幕则是其中一根枝干。平日虽不起眼,但要做好它还是要费点心思的,与打字幕人员平时日积月累对戏的掌握和了解是密不可分的。

责任编辑: 杨建