



中国戏剧舞台上的“魔术师”

——访乐山籍著名戏剧导演谢平安先生

□ 部 晋

(乐山市工商局 四川 乐山 614000)

题记:他是乐山大佛脚下成长起来的戏剧导演艺术家,在56年的戏剧生涯中他用智慧和才情执导了川剧、京剧、越剧、评剧、黄梅戏等30多个剧种近60台大戏,创造了执导各类剧种数量的全国第一;他导演的《变脸》等剧目连续四年荣获国家舞台艺术十大精品剧目,荣获“文华大奖”五连冠,创下了中国戏剧之最……

中图分类号:K82 文献标识码:A 文章编号:1009-6922(2008)01-38-02

2006年是导演谢平安戏剧人生中的丰收年,由他导演的陕西眉户剧《迟开的玫瑰》、京剧《廉吏于成龙》两戏荣获文化部、财政部选出的国家舞台艺术十大精品工程剧目的第一名和第三名,在包括戏剧、舞剧、话剧、杂技等门类在内十台戏中有此佳绩,十分罕见。带着对谢导艺术成就的景仰之情,今年一月笔者侦察到他秘回家乡的消息并进行了追踪,因逗留时间短事情多未成谋面。如今的谢导天上都有脚板印,一年四季为我国的戏剧事业奔忙,相见不易。幸好有金猪赐福,春节期间多次联系,笔者终于在2月25日下午见到了谢导。

谢导蜗居在东大街乐山市川剧团一幢上了岁数的老房子里。推开房门谢导热情地接待了笔者,同时又关掉了电视机里正在播放的戏曲碟片,并无意思地对说,过两天又要去成都排京剧,得研究研究。主人的诚挚和真情打消了我见名人的“恐惧感”,心中也暗自佩服谢导连春节都不能休息,还一心扑在导戏上。他家的客厅装修、家具都很陈旧,但有两个女儿送来的鲜花、气球等节日礼物显得格外生动。再看书柜里的各种艺术书籍,才知主人的雅致。眼前的谢导没有玉树临风的个子,穿着也非常休闲而朴素,只有他那白框的眼镜后面一双睿智之眼最能透射出戏剧艺术的灵气。与谢导交流,就会发现他的思维极富逻辑,语言彰显精彩,犹如他导演的戏一般结构完整,行云流水,听上去很美。

一、56载川剧缘

谢平安先生祖籍重庆,1940年出生于犍为县。他从小生长在典型的梨园世家,父亲谢文新解放前是四川很有名气的“新又新科社”的文生名角,母亲姚艺新也是剧团出色的演员。如今的谢平安先生已是国家一级导演,享受国务院政府特殊津贴专家,中国戏剧家协会理事,四川剧协常务理事,四川省多届影视“十佳”导演称号获得者,2001年选入中央电视台“东方之子”。

解放前父母大多在成都等地演戏,几岁的谢平安就在乐山新又新剧场里卖纸烟、瓜子,维持生计。常在剧场里行走,

他从小就耳濡目染了川剧艺术的动人魅力,有时跟着演出哼几句,有时比划几个简单的动作,这一切都被剧团名角刘云深和宁志新等老师注意和发现,并有意思地与谢平安进行交流,进一步观察和培养他对川剧艺术的兴趣和爱好。就在谢平安10岁那年他毅然下定决心向剧团的老师学戏。从此,一发不收,在戏剧舞台上度过了56个春与秋,创造了一个又一个戏剧艺术的辉煌。

剧团学戏机会很多,又有名师指点,给了谢平安一个崭新天地。他像其他孩子一样曲不离口,拳不离手,夏练三伏,冬练三九。吊嗓、练身段、学唱腔、念本子,他都异常刻苦,非常认真地干好每一件事。别人休息了他还在练,别人能做到的他要做得更精。勤奋的汗水加上自身的悟性,他在艺术修养、表演技巧、唱腔等方面有了长足的进步,在剧团演娃娃生期间,所扮演《哪吒闹海》中的哪吒,《望娘滩》中的孽龙有模有样,深得观众喜欢,使他有了一定的名气。数年后他武生、小生、花脸都能演,这在川剧界实不多见。

他告诉笔者一件趣事,1950年在剧团里第一次领工资是半个汤圆。因当时他在戏里跑龙套,演完戏后四个“龙套”分得两分钱,正好去买了两个汤圆,为了公平起见,每人只能吃半个,所以他对他半个汤圆记忆太深刻了。

从80年代开始,谢平安凭借长期的舞台实践经验开始自编自导自演川剧。其代表作有:《侠女》、《浪子回头》、《金石记》、《破镜重圆》。他在乐山市川剧团做演员做到1992年才开始专门从事戏剧导演工作,由于他成绩卓著,1996年调四川省青年川剧团任专职导演,后又调四川省艺术职业学院。

笔者非常感兴趣地问了谢平安先生一个棘手的问题,为什么你小学三年级辍学,连小学都未毕业,却在中国戏剧界掀起巨澜,创造出这么多的奇迹,全国戏剧界都在请你执导?他若有所思地说,那就是我有一个最大的特点善于学习和总结,而且是不断地学习和总结。除了向戏剧界前辈学习川剧表演外,我特别懂得知识的积累,从小我就买了许多许多的

[收稿日期]2008-03-13

[作者简介]部晋,男,中国收藏家协会会员、“部晋中华名人题词签名珍藏馆”馆主、乐山市中区收藏家协会主席、作协副主席。



连环画来看,如《三国演义》、《东周列国》、《钢铁是怎样炼成的》等。连环画中的故事和人物很感人,非常打动我,有的连环画我要看几遍,十几遍,甚至书都被我翻烂了。另外,我一有空就常去图书馆看书,那里有知识的海洋,大开眼见,极大充实了自己的思想仓库。

二、艺术魔棒让失传的剧种起死回生

川剧成就了谢平安,谢平安成就了戏剧。

国家舞台艺术精品工程从2003年开始设奖到2006年连续四年的十大剧目都被谢平安问鼎。这一重奖是中国舞台艺术的珠穆朗玛峰,谢平安登上了!他导的川剧《死水微澜》、《变脸》,陕西眉户剧《迟开的玫瑰》,京剧《华子良》,湖南花鼓戏《老妹轶事》连续五年次荣获“文华大奖”,这个“五连冠”在中国戏剧史上是惟一的;三次获中宣部“五个一工程奖”;执导《胭脂河》、《廉吏于成龙》、《华子良》三台京剧曾荣获“中国京剧艺术精品金奖”等等。他还连续两次被评为“四川十佳导演”。多次应邀到新加坡、台湾执导,并出访德、法、日、蒙古等国,推动了中国戏剧的对外交流。

谢平安先生导演艺术的精妙和魅力已成为业界的共识,他导演艺术的魔棒,能使中国的不同剧种燃烧、发光,焕发出蓬勃的生机,产生明显的社会效益和经济效益。他还妙手回春让失传的戏起死回生。例如:2006年12月21日,中央电视台11套戏曲频道《九州大戏台》栏目,播放了永嘉昆剧团当年在苏州参加中国第三届昆曲艺术节演出的新创剧目《折桂记》全剧演出实况录像。这台失传70余年的昆剧因此走进了大众的视线,并深受“永昆”戏迷关注,这就是谢平安的功劳。

谈起导演艺术来,谢平安如数家珍,他概括自己的执导思想有四句话十六个字:背靠传统,立足现代,眼望未来,与时俱进。他进一步阐述道,背靠传统就要抓住戏剧最本体的美学观念——写意传神。舞台容量小,很多东西不来实的,要做到意到。他与影视不同,如帐幔就代表床,挥一根马鞭就代表骑马了,这种舞台形象很美,这就需要导演有舞台的积累和传统的积累。同时要有各种知识的积累,它包括历史的、地理的、文学的、生活的,如要演好三国戏就不得不精通三国的历史和人文。还需在戏里参入综合艺术知识,包括舞美、灯光、化装和服装造型。传统的东西一定要用时间来积累,不是一朝一夕的事情。立足现代就是不吃老本,不抱残守缺,要把传统重新进行组合,让戏剧既是传统又是现代,或者说叫老戏新演。同时戏剧要有正确的导向,弘扬真善美、鞭挞假丑恶,导向不能可有可无,不能迎合不是恶搞。我们要明白我们的戏是拿给现代人看的,我们要用现代的激情去激活使旧戏并产生新的生命力和表现力。如昆剧《张协状元》,南(朝)戏代表剧目,这出戏非常古朴,但是我们要用现代人的审美心理、节奏、情趣去表现。立足现代主要抓好三点:首先是梳理剧本,要学会改老本,突出重点,弱化和简化过场(带交代性的),有戏则长、无戏则短,重点突出,尤其是突出故事情节和情感。二是需要控制舞台节奏。传统戏比较拖沓,现代戏可以加快节奏,其中包括剧中人物的内心节奏和整个剧情行进的节奏。三是充分运用现代的包装手段,如舞台的综合艺术,特别是要加强音乐、舞美、服装、化装、唱腔的表现力。眼望未来不是空话,有了前面的背靠传统和立足现代还不够,还要有前瞻性、预见性,掌握戏剧未来的发展和变化,还要全方位学习观察各种门类艺术,如影视、歌舞它

们在做什么,有什么新技术新思想和新方法。不仅如此,我们还要用鲁迅的拿来主义,既看中国、又看世界,不断反思自己的东西。

笔者问其为什么作为川剧导演却能导演30多种全国剧目?谢平安解释道,我之所以能导各类戏种,就因为戏剧里有很多共性的东西,这种共性东西就是指“三性制约”。第一程式性:各种戏剧均有唱、念、做、打“四功”,手、眼、身、法、步“五法”。第二是虚拟性,戏剧舞台怎么表现以虚写实,以虚取胜都有互通之处。第三是戏剧综合性。过去传统戏剧着重在音乐唱腔和服装,现代戏剧就多了舞美灯光等内容,作为戏剧导演,掌握了这三性,各种剧也都能够排演。

中央戏剧学院的权威教授评价谢平安是“表现主义大师”,谢导却谦虚的说,那些谈不上,只是多年的艺术实践中摸索出了一些自己的风格和特点而已。在他的导演艺术中,一是把“物化”的东西“人化”,如《中国公主杜兰多》中的“鼎”变成人来表现,《死水微澜》床帐也变成人来演,活化了它们,观赏性更强烈。二是加大传统和现代的结合,刻画人物要有血有肉,充分利用各种手段表现人的生存状态和行为动作。三是舞台结构要严谨,场与场之间、故事与故事之间要连贯,整个戏看起来很流畅。

三、心永远朝着大佛的方向

谢平安就像上了发条一样,一刻也停不下来,他不辞辛苦马不停蹄奔波在全国各地,东西南北的戏剧艺术苑里都留下了他的足迹。

对当今中国戏剧不景气的情况,谢平安自有他的理解,他认为这是非常正常的事情,原因不在戏剧本身,事实上戏剧行业已经非常努力了。戏剧在上个世纪三分之二的时间里是超级“电影”,享受着现时可以得到的尊荣。然而经济发达的今天受多元艺术的影响和冲击,人们选择有了多样性。他同时又说不可否认戏剧阵地是小了,萎缩了,但戏剧不会灭亡的。首先戏剧毕竟是中国的真正的国粹,其次政府也会对它进行扶持,我们自己不保护世界也会来保护它,现在中国的非物质文化遗产保护工作也在不断深化吗?

2001年谢平安退休,但退休后他更忙碌。他说我现在对自己的人生状态非常满意,一方面退休后可以天马行空、驰骋天地,我的艺术生命可以通过导演来延续。我从北京飞到上海,从四川飞到新加坡,心里总是充满着快意,心中有一种成就感,特别是所导的剧种在当地成为一种品牌,带来可观的社会经济效益就更爽了。另一方面我可以认识更多艺术界的朋友,这是人生的一大财富,有了朋友才能不断地吸收别人的东西来充实自己。

谈起春节后的打算,谢导说28号又要为成都市京剧团导演《薛涛》,3月15日将赴杭州为浙江昆剧院排《徐九经升官记》。另外,今年是国家舞台艺术精品工程剧目第五轮(届),他已有潮剧《东吴郡主》、京剧《布衣女人》、豫剧《虢都遗恨》三台戏初选入30部精品剧,接下来还要花大力气进行打磨精雕,力争入选今年十大精品剧目。

提起乐山来,谢导一脸的感激,他说我从小在乐山长大,对这里的感情太深了,不论是学戏还是成长,到现在有了点的艺术成就都离不开乐山的观众,是他们的厚爱。我也沾了不少乐山大佛的光,现在我一年四季都在全国导戏,回家乡的时间很少,但我的心永远朝着大佛的方向。

责任编辑:杨柳明