

《蝴蝶杯》藏舟一折中胡凤莲的美的表现

孔艳玲（河北省沧州市河北梆子剧团 061000）

《蝴蝶杯》这出戏的剧情我想只要喜欢河北梆子的人都知道，它不仅是河北梆子的代表剧目，而且在其他剧种，如京剧，评剧，秦腔，晋剧，豫剧等都是常演不衰的剧目。其主要剧情如下：明嘉靖年间，两湖提督卢林之子卢世宽游龟山，将渔翁胡彦打死。江夏县令田云山之子田玉川打抱不平又将卢世宽误杀遭官兵追捕，胡彦之女胡凤莲将其藏于舟中，患难生情，玉川以家传蝴蝶杯订姻。凤莲持杯见“父”。卢林因搜子不成欲以父代罪，胡凤莲闯堂鸣冤，从中调停的布政使董温收其为义女。卢林受命出征，不料受挫，危难中被更名为雷全州的田玉川相救，卢林为报恩以女凤英许之。洞房夜，凤英知悉前情，助田玉川逃回县衙。卢林知道玉川原为仇人今是恩人时，情愿化仇为缘。最终，凤莲、凤英同嫁玉川。（也有的剧团在改革开放以后，为了宣扬新的婚姻法，把后边另做改动的）。

而藏舟一折是剧中重中之重起到了连接剧情的作用，并且更精确地向观众阐述了人物性格特点。这一折从田玉川和胡凤莲在胡智退官兵后二人分坐船头双双睡去，由于二人各自各有心事从梦中醒来各抒其心事开始，到敲响三更胡凤莲助田玉川逃脱为止。其实故事情节不多，但是由于这一折的表现让二人私下订下婚姻让剧情有所转折，为后边的剧情作了铺垫，并且进一步详细刻画，使二人的性格和特点更加清楚地展现给观众。欣赏这一折，给人的感觉如同看齐白石大写意花鸟画中的一朵写意的大花又配上了几个勾勒极其精致的小草虫，使整剧气势连贯而且又描写细腻。而在这一折乃至这一出戏的前半部分中，都是以胡凤莲为主要的角色的。虽然在这一折里胡、田二人戏分将近平分秋色，但是在前后贯穿上应该还是以胡为主的。所以胡的成功塑造将会对整个作品起到至关重要的作用。

而对胡凤莲的表现我觉得应该是给观众一种“梨花一枝带春雨”的感觉。因为胡凤莲出身低微应是小家碧玉，故不可有牡丹那一种的雍容华贵，故而在表演上应采用一个俏。而她又刚刚丧父经历了人间最大的悲痛，故而又不可能像桃花那样的艳，并且眼中的泪和心中的委屈会时不时地表露出来，可是因为她和自己陌生的异性恩人在一起，而她也是一个知礼仪有智慧的小女子（从他见智退官兵和后边的表演中可以得知），故而她又不可能像刚刚出水的荷花那种总是泪流满面，悲声恸哭（这又和灵堂中的秦雪梅是大不同的）。我想她的美应该和那春天树上的梨花一样，给人以洁白无痕的淡雅的香气，而她的泪（也可以说是悲）便如那花中带的刚下过的点点春雨。总是含在眼里，随风（偶尔田玉川的挑逗或者某句话引起其内心的伤痛）一吹，如果那柔弱的花瓣难以承托花上的雨水，雨水便会顺风洒落。下面我进一步说一下自己对这一折的感觉和认识。

首先在服装上，我觉得经过老一辈艺术家的总结，已经形

成了固有的装束。大部分是头戴白花然后身穿白褶子，也有戴上白色渔婆巾的来显示渔家女的身份。但秦腔演员李淑芳的装扮是头戴白花身穿白袄（而不是褶子，没有了水袖），却把白花旁边的两个绸子加长加宽了，在表演上偶尔也可以当作水袖来用。我觉得这种装束让舞台上的胡凤莲更加利落，给人的感觉更年轻了，也使角色显得更加俏丽。并且由于演员的精心设计，巧妙地运用那两个绸布，使舞台上的人物美感更强了。比如在偷看时，用那个绸布稍做一挡，便使其闺中女子的羞涩情怀体现的更加完美，而其随后在叫田玉川时，由于男女授受不亲的观念，便想到通过船桨推船来唤醒田玉川。但是其拿桨时内心必定稍有紧张，而且在船上做任何一个动作必定要小心翼翼。而李淑芳在做这个拿桨时在动作上根据唱腔的旋律做了一个歇歌两肩张开左右晃动向下蹲下，小船的晃动而加上面部的表情给人心一种蹑手蹑脚的感觉。尤其再加上左右手把两边的绸带扯开，绸带随着人的动作而更加有节奏的晃动，这便更增加了动作的美感，给人一种风吹梨花风带香的感觉。

其次是在唱词上。因为这一折大部是唱功为主，而且也是展示给观众两人由同舟共难到“私”定终身。在这一方面，应该体会出的是胡凤莲的悲中带羞，然后再加上田玉川的主动，最终两人订下鸳盟。而表现出来的画面应该是胡凤莲犹如空中一枝刚经过春雨的梨花，然后田玉川的风一阵阵无意又似有意的风，一次次吹落花上春雨，最终使这枝由“花重锦官城”似的梨花，露出戴露的笑靥。然而，现在大部分表演者演成了“郎有情妹有意”，然后加入了胡凤莲对田玉川的赞美，甚至加上了她想以田为依靠类的词语（甚至有的演员在表演时竟过分突出胡凤莲的那种情窦初开，破涕为笑，我觉得这就有点不合实际过分夸张了）。虽然加上不为过，但是我总觉得还是李桂云老师电影版里的唱词（波浪静月光惨淡，渔船上哭坏我胡女凤莲，可怜我老爹爹死的太惨，可吧他仗义人反受牵连，救我父他成了杀人凶犯，不由我感恩情心内不安。这公子貌英俊，又有识见，英雄胆善心肠侠肝义胆，可怜我孤身女有谁照管，可吧他从此后地北天南，眼看看就到了深更夜半，唤醒他同商议与你伸冤，我不免向前去推他醒转，女孩家羞答答我怎好向前，用手儿轻轻地船摇转。）既简洁又符合时代和剧中情感。因为这段来说胡凤莲应该正在大悲之中，睡中醒来，第一意识肯定是父亲惨死的伤痛，而在这一段唱里的胡凤莲应该是满面带泪的宛如那大雨初停的一枝梨花。根据上面唱词可知，胡看田玉川是因为田为救自己父亲而遭难愧疚才看他，顺带发现了田的英俊美貌，赞叹一句（而不应该像现在大部分唱词还表达出自己想依托终身之意），此时表情可以稍做缓和，但是不应该面带微笑，而是哭中稍停稍带喜意，继而是想到求田公子为父报仇，但是想到封建礼仪束缚还是拿桨晃船来唤醒田公子。而此时的胡凤莲却像那一枝经历了风雨的洗礼却仍然傲立枝头的梨花。

民国剧服装设计

宁芳国 (国家大剧院 100031)

摘要: 本文以清末民初直至20世纪三四十年代为背景拍摄的民国剧服装为研究对象,对民国剧服装设计风格——“历史真实”“艺术真实”的具体展现给予归纳性的梳理和总结,根据艺术性的具体展现归纳性地总结出民国剧服装设计“受限性”“现实性”“假定性”三个重要的方面,并提出以“剧”为本的设计理念。民国剧作为电视剧的一个分支,本文希望通过对民国剧服装设计研究,能从“小”见“大”、由“点”带“面”,对中国电视剧服装设计事业的健康发展起到一定的推动作用。

关键词: 民国剧;服装设计;以“剧”为本

一、民国剧服装设计风格

在影视剧创作中,服装设计风格指为塑造角色外观形象而体现的不同的服装风格,其中包括艺术手段与表现技巧的运用。相对于古装剧来说,民国剧有具体的时间范围,指从清末民初到20世纪三四十年代这段历史时期。因为有时间的界定,所以民国剧与追求奇幻色彩的古装武侠剧、古装传奇剧等剧种相比,其服装基本体现当时社会的穿着风貌,表现风格比较写实。因此根据历史题材电视剧中历史与艺术风格的定位,以及民国剧服装设计写实风格的表现,笔者从历史还原角度出发将民国剧服装设计风格进一步划分为历史真实和艺术真实。

1. 历史真实

历史真实指服装设计从尊重历史的角度出发,以史实为据,客观地反映空间与时间里的生活形象,其表现的形式忠实于平时生活中的某一时代场景,因此此类风格服装具有“博物馆意识”特征^①。由于对历史本质客观地反映,决定了服装具有遵循史实的具体性,所以服装会针对时代、季节、地点、气氛,以及人物的改变贯彻现实性设计,无论是从造型还是到装饰图案、从材料运用还是到工艺特点、从色彩还是到服饰配件等各方面都力求精准,试图在银屏前再现真实形象,让观众真

切地感受到真实生活的面貌。

历史真实的服装风格通常在反映民国时期重大历史事件的现实主义剧目中出现,例如《走向共和》《亮剑》《那时花开》《历史的天空》等,剧目的严肃性决定了服装的真实性,所以这几部民国剧中的服装不仅从形式、面料、款式、工艺甚至配件,大至结构,小至微观局部或细针密线都一一地进行了严格的考据,客观地再现了当时的世态民俗与生活环境,并通过类型化的款式不同的细节赋予了角色不同的生命力。

2. 艺术真实

艺术真实是相对于历史真实来说,通常把艺术地表现历史的本质真实概称为艺术真实^②。艺术真实主要在剧本非客观写实定位的前提下,设计师根据剧本的要求,用强调、舍弃、浓缩、简化、变异等艺术手段,通过艺术的创造力,以虚幻的形式揭示出来实际生活的本质与真谛,在历史原貌的基础上创造与历史有一定差别的形象。所以,艺术真实的真谛在于艺术形象与社会生活内在规律和内在逻辑的艺术吻合。

艺术真实主要在根据历史以及文学作品改编的剧目中出现,设计师通过用加、减法的手段,突破生活符号对服装进行个性化的创造,强化人物塑造。如《橘子红了》《夜深沉》《像雾像雨又像风》《夜半歌声》等。

综上所述,历史真实是对历史的具象再现,艺术真实是对历史的抽象表现。在目前民国剧市场上,根据张爱玲、张恨水、巴金等名家文学作品改编的民国剧剧目尤为受消费者欢迎,其荧屏播出率远远超过反映民国时期重大历史事件的剧目,因此艺术真实成为民国剧中最为多见的服装设计风格。当然无论在运用历史真实风格还是艺术的真实风格,均不能脱离一个原则:从剧本出发,服装风格的表现必须根基于剧本风格定位,在此基础上谈变化进行艺术的提升。此外,服装“风格”在创作中还要与空间、灯光、化妆进行协调统一,从服装形象的构成手段、材料、工艺等方面最终与剧本风格、导演风

另外,我觉得最能表现胡风莲美的便是在两人对诉,然后赠杯订终身的表演中了。而此中的胡风莲更如暴雨初停的满身带水的梨花,阳光即将升起,父仇和自己的未来也渐渐的清晰起来,所以美也越来越清晰起来。可是胡只是一个新受丧父之痛的柔弱幼女,完全高兴起来或者忘记悲伤是绝对不可能的。再加上田玉川的偶尔过分的玩笑挑逗,胡风莲肯定会一时忍不住落下泪来。而这幅画面就好比一束梨花上面带满了春雨,娇弱的花瓣托着残余的春雨等待着阳光把它晒干,而旁边的田玉川犹如一股股春风把那花枝晃动,偶尔由于花瓣无力支撑便从花上滴落一股带有花香的春雨。而这更是美的最高境界——朦胧之美。我觉得,著名河北梆子艺术家齐花坦在这部分表现是最好的尤其是两人赠杯那一段。

先是田玉川问胡的身世,这又一次让胡伤心,然后两人互通身世,田为其想出去县衙告状的计策,这时的胡应该是渐渐由伤心变成了期待,告诉其自己的身世,然后顺便故意说出一句自己未配姻缘,而这一句使胡由悲渐渐的转为羞,而后边田大胆问一句胡有无订亲,彻底将胡变为羞,但是因其前面过长时间的悲了,所以胡的表情应该如那雨后的梨花被夕阳一照一股清新还带着一丝丝粉色,一种超然的含蓄美。而齐老师在回复时闭口,摇头顺带侧目一看田那一段动作,后边田玉川赠杯,胡的犹豫不决踌躇不定中眼神的迷离,还有后边两个对月明誓时的低头害羞,真是把这种美表现得淋漓尽致。再有齐老师在表现这一段时眼睛一直不敢和田直视,而头也是有意稍稍低下,不光使人物符合了时代背景,更增加了这种羞涩和含蓄美。