

高台之上与人生三昧

□ 胡晴天

高台之上的婉转唱腔博得台下观众的阵阵叫好声,一场戏将人生悲欢演绎得淋漓尽致,其中的深意值得品味。

一支眉笔勾勒出棱角分明,浓墨重彩掩盖住流光岁月下的百态轮廓。戏开场、铜锣响,一眼就能将灯光聚焦下的善与恶看得分明。这是戏剧给看客的第一印象,其他事物也能够以此比拟。生活里的过客通常带着形形色色的妆容,然而更多的是致力于美化自己,将缺点尽量隐藏于表面的精致之下。由于不同的原因,大多数上班族在出门前都会用化妆品来做最后一层修饰,故而一般的化妆就变得普遍而无特色。层层涂抹的厚重粉底只会因虚假而被人一眼看穿,这样的粉饰行为在当今社会诚然是收效甚微的。

戏妆,其实只是最末的枝节。

霓裳羽衣只能给人一瞬的惊艳,精彩绝伦的打斗、铿锵有力的唱词才是吸引看客的

资本。“四功五法”的基本功扎实,整出戏剧的框架才能被支撑得一板一眼。就如同演员的技巧与功底一样,言行举止被作为他人衡量品质的初级标准。举手投足间的礼仪神态、沟通时不经意流露出的细小动作,这些交流行为是比皮相更深入一些的认识,但是人与人之间往往没有太大的差异。

外表的衣香鬓影被剥离殆尽,内里的金玉或败絮显露于前。

精美的装束与繁复的技巧仅仅只能图个热闹,对角色精准的把握与情感的拿捏才能真正让观众看戏时身临其境、散场时回味无穷,整部剧才会从物质世界过渡到较高的精神境界。人的谈吐和修养相当于这第三个层面,许多深层次的品质会在这里被人发掘,点点滴滴都会成为闪光点而让人信服。“腹有诗书气自华”,有些人的眼眸间迸发出睥睨傲气,有些人的眉宇里不由自主地流露出儒雅

之风……这也就是人们常常提到的——气质。让人鹤立鸡群的气质比化妆品的粉饰高明而有效,对于金玉其质的闺秀与君子来说,化妆就完全无关紧要了。

若戏剧仅仅止步于此,那绝不可能在历史车轮的反复碾压下流芳百世。对于一部巨作来说,最重要的是其本身思想上的意义以及于青史的价值。《窦娥冤》的三桩誓愿抨击了当时社会的黑暗与腐败,敢于反抗的斗争精神亦是可歌可泣;《罗密欧与朱丽叶》反映了人文主义的爱情理想与封建礼教的矛盾冲突,与它遥遥呼应的是中国古代的《梁祝》……戏剧不仅仅是一种艺术形式,其中的悲欢在生活中反复上演,引发看客与表演者在无形间有所应和,这样的陈年旧曲随着时间的挪移愈发历久弥新。所谓经典,就是永远不会淡出世人的视野。

甚至,上述的衣冠修饰、扎实唱功、角色

拿捏都只是在为整部剧的核心包装而已,将作者隐晦的思想拐弯抹角地用文学与艺术相结合的方式来描摹上恰到好处的好处,目的是使观众在一派精彩纷呈下敏锐地嗅到独特的气息,品味后深解其味。

意识与精神,才是戏曲的本质。

由此类比,人在剥去三层面具后,滥觞是直击内心底层的灵魂,浅层次来说是对待各种事物的态度,深层次来说就是一颗赤子之心。高洁的气质如同奔流不息的江水,让人望其浩浩荡荡而同心生敬佩;得体的言行则如同舒缓近人的溪流堤岸,使人近观其清澈见底。这些是从内而外散发出来的人格魅力,连带着外表让人赏心悦目。如此看来,表层化妆就显得其次了,心灵若是龌龊的,不论如何浓妆艳抹都只是东施效颦,徒增讥笑。

怪怩晚晴斑驳了重楼叠影,吱呀作响的藤椅依旧潸然于那场风靡半城柳色的旧戏,却早已遗忘那袭沾满灰尘的华衣。当形态开始松弛衰老、意识浑浑不清,洗尽铅华后还剩下了一颗怎样的心?

(作者为上海进才中学高二学生)

诗化的悲壮

——现代京剧《少年中国梦》观后

■ 原创现代京剧《少年中国梦》剧照

图 TP

□ 朱大建

马年正月初九夜晚,冒着雨夹雪天气,赶到逸夫舞台去观赏由文汇报社、虹口区教育局主办,上海梦陶艺术剧社、浙江京剧团共同创作演出的原创现代京剧《少年中国梦》的大剧版。

《少年中国梦》艺术化地在舞台上再现了人民教育家陶行知上个世纪30年代在上海创办“报童工学团”的历史,在“淞沪抗战”战火纷飞的日子里,仍然办起“没有围墙的学校”,实践“人人受教育”的理想,讲述他让孩子来当“小先生”互帮互学的故事。该剧还阐述了陶行知“行是知之始,知是行之成”的“知行合一”教育理念。全剧笼罩着诗化、悲壮、浪漫、热烈的氛围。剧中的主人公“小东北”在“九一八”事变后流浪到上海,他的亲人被日本飞机炸死,父亲在前线打日寇。陶行知邀请调皮捣蛋有血性的“小东北”参加工学团学知识学文化。报童工学团成员渡过苏州河为四行仓库守军送药品。“小东北”巧遇父亲陈营长,亲眼见到父亲炸毁日军坦克后壮烈牺牲。

这是一部给青少年看的京

剧,但又是一部纯粹的京剧。它既重视京剧本体艺术表现手段,又将大量音乐剧、话剧元素融入剧中,“唱念做打舞”一齐发力,尤其重视打和舞,在故事情节发展演进时,配以大量好看的载歌载舞场面,如“卖报舞”、“灯笼舞”、“板凳舞”,舞蹈优美又有童趣。而每当场面歌舞结束时,武打场面又热闹起来,演员又高又飘的跟斗翻得舞台上高潮叠起。我以为,注重打和舞,对吸引活泼好动的孩子们喜欢该剧,大有益处。该剧情节环环相扣,如“百乐门卖报,城隍庙读书,夜坟场寻路,苏州河送药,四行仓库炸坦克”等层层演进,扣人心弦,引人入胜。这出戏不仅适合青少年看,那天满场的成人观众也看得十分入神。作家、陶行知研究专家叶良骏和王晓菁创作的剧本,经导演翁国生二度创作和众演员的精彩演绎后,塑造出陶行知、“小东北”、陈营长及天真可爱众报童阿雪、阿珍、阿强等人物形象。

舞美也是亮点。传统京剧是写意的,一条马鞭就是铁骑,几个士兵就是千军万马,一条船桨就是水军,一桌二椅就是宫殿衙门。海派京剧已有机布景,在舞美上增添了写实的要素。但少儿京

剧的舞美还要更写实些,为的是吸引孩子的眼睛,顾及孩子的理解能力。现在该剧的舞美,更像是音乐剧,在舞台上出现了很多上世纪30年代老上海场景,舞台上呈现着百乐门、城隍庙、四行仓库、苏州河岸等观众熟悉的景观。“浴血苏州河”一场戏中,舞台的河岸上出现了两辆日军的坦克,轰出凶恶的巨响,发出嚣张的气焰。陈营长用炸药包和血肉之躯与日寇的坦克同归于尽。此时激烈的跟斗在舞台上翻滚,表现出中国人民誓死抵抗日本侵略的凛然大义。这是一部让青少年看了后会精神昂扬、热血沸腾的戏,相信在听取意见不断打磨、不断修改中,定能受到观众的欢迎,绽放出恒久而美丽的艺术之花。

该剧的结构很独特,突破时空限制。陶行知以故事讲述者和剧中主人公的双重角色出现在舞台上。序幕时,陶行知一身长衫,在舞台上讲述上世纪30年代报童工学团往事。尾声时,陶行知又和宇航员、芭蕾舞演员、医生、海军战士、火车司机等当代青年一起站上舞台。陶行知的梦想和年轻人的梦想融合在一起,进一步深化了《少年中国梦》的主题。

现在戏曲观众少。在上海,京剧观众席上也是白发者居多。当务之急是:要在青少年中组织和培养观众。最近,浙江京剧团和上海梦陶艺术剧社联手排演了一出现代少儿京剧《少年中国梦》。该剧去年11月上旬在宛平剧场首演后,各方面的反响不错,少儿观众对这出戏尤其欢迎。

《少年中国梦》以上世纪30年代“淞沪抗战”为时代背景。再现了陶行知先生“捧着一颗心来,不带半根草去”的高尚品格和“爱满天下”的博大胸怀。这出戏既活泼生动,又英武悲壮,激起观众内心深处强烈的爱国热情。13个小报童是戏中最出彩的主要角色,《卖报歌》的歌声又在剧场里久久回荡……

《少年中国梦》抓住“少年强,中国强”、“我是中国人,我爱中华,中国现在不得了,将来一定了不得”这一主题,在当下同样有强烈的现实意义和教育意义。因此,该剧的编创者决定将它压缩成一个半小时以内的学生版,为中小生演出,是适时之举。

上世纪30年代,陶行知先生曾住在虹口,四川北路、山阴路、内山书店……都留下了他的足迹。因此,《少年中国梦》决定先为虹口区的小学生演出。从去年11月至今,开局甚好,已演出了60多场。许多小朋友是第一次走进剧场看京剧。这一为少儿儿童普及京剧的成功尝试,收到了意料之外的良好效果,许多孩子感到很新鲜。导演翁国生充分发挥了“以歌舞演故事”的戏曲特性,载歌载舞、唱念做打翻俱全。无论是《卖报歌》《小草歌》,还是《梦想歌》《飞机起飞歌》,都运用京剧声腔的歌舞性演唱,伴以复杂多变的身段组合表演,呈现小报童内心的善良、可爱、童趣和坚强。这出好看、好听、好玩的京剧特别适合孩子们观赏。

普及京剧,要从娃娃抓起。振兴京剧,也要从娃娃抓起。一切兴趣在于培养,在于影响。处于成长年龄段的少年儿童,恰好是非常能够接受培养和影响的观众群,从小形成的兴趣,会随着岁月的绵延而增强。如果京剧吸引了少年儿童,使他们爱看、爱听,甚至着迷,未来的京剧舞台所面对的观众将越来越多,越来越年轻。京剧艺术的国粹,便有望得到更好的传承。京剧《少年中国梦》面向小观众演出,其意义和价值,远

振兴京剧从娃娃抓起

——少儿京剧《少年中国梦》的成功尝试

远超越了排演一出现代京剧本身。这条路走对了。

为小学生普及京剧艺术,一个很重要的问题是要让孩子们看得懂。我的外孙女今年8岁,是虹口区幸福四平实验小学的三年级学生,学校组织他们去看《少年中国梦》。我问她看得懂吗?她回答说:“看得懂,很好看呀!”她能讲故事复述出来,还发表议论道:“这出戏有点像京剧,更像音乐剧。”“最好‘小东北’不要死掉。”我在这出戏的研讨会上转述了上述意见,得到许多专家的赞同,大家建议将这出戏定位为少儿京剧音乐剧,并增加几段有浓烈京味的京歌唱段,让更多小学生爱看爱听。而且,剧组告诉我,“小东北”这个角色现在已经改成不让他牺牲了,小观众们一定会更高兴。

对于少儿京剧而言,我更应该强调观赏性,也就是说要适应少儿的喜怒哀乐,切不可沉重拖沓,切不可空讲大道理。当然,

□ 戴平

少儿京剧也要展示京剧本体的艺术魅力,不要变成“话剧加唱”。少儿京剧以展现京剧本体艺术特征为主导,才能根基雄厚,枝繁叶茂。在这方面,导演是下了许多功夫的。《少年中国梦》充分发挥京剧艺术的丰富而精美的表演手段。比如唱,有独唱、对唱、重唱、合唱,有皮黄、有曲牌,唱中念,念中唱,舞中唱。在表演和舞台布景上,这出戏采取了写意与写实的结合的手法。舞台上出现了四辆旧式黄包车,并设计了丰富的推拉黄包车的舞蹈程式:跑、钻、转、退、翻、扛……一系列拉黄包车翩翩起舞的身段舞蹈,形象优美地呈现在舞台上,别致,好看,好玩;在淞沪抗战的场景中,坦克也上了舞台,让孩子们开了眼界。此外,舞蹈编排、人物造型,包括服装设计,都很精心。

面向中小生演出,也为浙江京剧团带来了生机,并使演员们名声大振。前几年与青海戏剧艺术剧院合作的大型现代少儿京剧《藏羚羊》,演出500多场,获得了国家舞台艺术精品工程大奖。《少年中国梦》这出戏,从去年11月以来,在上海就演了60多场,大受欢迎。据悉,这台戏的预约演出,已达500多场,下月还将应邀去美国纽约演出。全剧总共26个演员,许多演员一人要饰演多个角色,演技也得到了提高。