

范文雕塑作品《川剧小品》系列

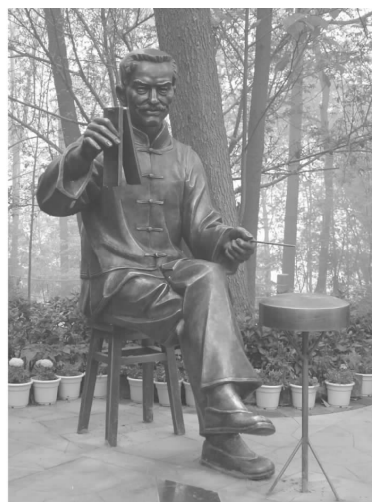
范文，山西临汾人。毕业于四川美术学院雕塑系，现为四川雕塑艺术学院教授、雕塑家，中国工艺美术学会民间专业委员会副主任委员、《中国工艺美术全集·四川卷·雕塑篇》执行主编，中国雕塑学会会员。其代表作有《川剧小品》系列、《和平》《紫气东来—老子》《友谊》《鹰击长空》《孕》《盼》《更高、更快、更强》《前三苏》《激情岁月》《叱咤风云》《欢乐颂》《古蜀之源》等等，其作品多次参加国际雕塑邀请展，并获奖。



川剧小品系列1 锻铜 高150cm



川剧小品系列2 锻铜 高150cm



川剧小品系列3 锻铜 高150cm



川剧小品系列4 锻铜 高150cm

朋友发来一张剧照，舞台上摆着一桌二椅，桌椅是果绿色的，绣着红、黄、二色鲜花，果绿色的绣花椅披。一桌二椅的后面，矗立着紫色镂花的四扇屏风，分别嵌着梅兰菊竹四幅图画。这桌二椅，看着倒也雅致。但看剧照中的人物，是一生一旦，武生是戴罗帽穿打衣的武松，花旦是穿红褶子、系花兜肚的潘金莲，剧目是《打饼》。却着实令人大吃一惊，这场景，是武大郎的家吗？

武大郎家的摆场

曹祥明

众所周知，传统川剧中的摆场，按照社会地位、经济条件、处所作用，大致可以分为六种，什么环境用什么摆场，是有讲究的。大黄色描龙绣凤的“龙凤摆场”，是皇帝的金殿或者后宫、御苑；红缎子绣金黄图案的“红摆场”，是官员审案的公堂或达官贵者的厅堂；果绿、湖蓝色绣花朵的“绣花摆场”，是大家闺秀的闺房或公子少爷的书斋；白底蓝边或蓝底白边的“素摆场”，是贫家小户陋室；土黄色的“佛道摆场”，是寺院或道观；白颜色的“白摆场”是祭奠之所在。拉开幕布，观众一看摆场，就知道故事讲发生在什么地方，这是多年来的规矩，也是与观众们约定俗成的默契。“宁穿破、不穿错”的戏谚，用在这里当是“宁摆破、不摆错”的原则。

《打饼》的剧情，发生在武大郎的家里。用“绣花摆场”的房舍，是武大郎的家吗？我们从《水浒传》里知道，清河县里有一个大户人家，有个使女，小名唤做潘金莲。年方二十余岁，颇有些姿色，因为那个大户要缠他。这女使只是去告主人婆，意下不肯依从。那个大户以此记恨于心，将潘金莲白白地嫁给了每日挑卖炊饼的武大郎。因为无赖们对潘金莲不时纠缠，懦弱本分的武大郎只好搬到阳谷县紫石街，租赁房屋居住，每日仍旧挑卖炊饼。

从《水浒传》的这些描述中看，武大的家庭无非是温饱而已，摆个“素摆场”即可。用“绣花摆场”和后面的四扇屏风，俨然是《御河桥》里宣登鳌的书斋，或者说《花月亭》中秦仲家的厅堂，而那“梅兰菊竹”四君子的摆设，更直接成了对潘金莲的讽刺。

笔者还看到不少演《打饼》摆达官贵人的“红摆场”的，令人不解的是，这是名家传授的专场演出。这让我想起京剧名家马连良和他的弟子张学津先生对待艺术的连理。据张学津先生的弟子、马派老生朱强(北京京剧院“九大头牌”之一)的回忆，“每次演出前，师父张学津到了后台要先查看演出用的各种东西：服装是否准确、平整，盔头巾子、髯口是否收拾妥当，桌椅披的颜色、样式、摆放位置安排得是否合适，甚至马鞭、状子、药箱、髻子等各种小道具是否合用……只有把演戏用到的所有东西全部检查一遍，他才能安心地回化妆室准备化妆。”张学津先生的这种细致，又是与马连良先生一脉相承的，这样的细心检查，才能保证舞台上的“一棵菜”完美，才叫做对艺术负责。

包括川剧在内的戏曲传统教学特别是剧目教学，一般凭借教师示范与学生模仿来完成技术技巧、表演方法的传授，很难避免因“注入式”的“教”与模仿式的“学”所导致的“刻板”造僵人现象的生成。有鉴于此，著名戏曲教育家、原中国戏曲学校校长史若虚先生大力倡导戏曲表演教师要作半教半导的“半导体”（“导”即导演），以克服单纯模仿“刻板”痼疾。在半教半导模式下，表演教师一方面要循规蹈矩地“教”，一方面循循善诱地“导”，通过开导诱导使学生走心动脑开窍，以培养学生全局观念、“一棵菜”意识(即通过导演的介入推动文学、表演、音乐、歌唱、舞美等诸种因素高度有机地融为一体)和总体把握剧目要旨并强化舞台创造的认知。为此，被史老定义为“半是导演”的戏校表演教师必须具备导演的一般素质与修养，才能真正肩负起表演教师与剧目导演的双重职能。

我们知道，传统戏曲在历史上没有过“导演”这个称谓，以致有人断言在传统戏曲框架下“好角儿自身就是导演”。这种说法似是而非是经不起推敲的。事实是，传统戏曲虽无导演之名却有有导演之实，从汤显祖“自掐檀板教小伶”到李渔自组家班，《从梨园原》到清宮升平署的演出底本与身段谱，诸多事例证明传统戏曲排演是重视有所调度有所提示的，更不用说明角身边聚集的乐师文人实际肩负着的导演职能了。当然，在戏曲艺术中由于受师徒传授的传承模式及高度程式化的艺术形式的制约，导演的作用难以体现，导演的位置比较边缘。新时期以来，从我国戏曲舞台上推出的现代戏和新编历史剧的优秀作品来看，戏曲导演的作用越来越得到彰显，越来越引人注目，为“半是导演”的戏校表演教师在剧目导演领域有所作为开辟了广阔道路。

戏校教师如何做“半教半导全面育人”？我在“西南四省区戏曲导演培训班”的老师、已故中国戏曲学院副院长兼导演系主任李紫贵先生为我们树立了标杆。紫贵先生虽为专职导演但很多时候在做教戏育人的工作，在启发指导演员创造角色方面独具匠心，认为“导演在导演整个戏的同时，他应该是帮助演员以准确

的方法塑造人物形象的教师”。在戏校为初具表演功底的学生排戏，发现学生身段动作不恰当或不协调时，他会帮助学生剖析动作作用在此处为什么不恰当，这个身段为什么看起来不协调不美观。有时他会设计一些动作供演员参考，但决不一招一式教给学生或让学生刻意模仿，而是要求学生自己在理解动作要领和表演内涵的基础上内化于脑海里呈现在舞台上。多年来自己谨记紫贵先生教诲，从川剧成品教学切入践行“半教半导”理念，在武打戏教学与导演方面进行的一些变革创新初见成效，受到各方好评。

半教半导 全面育人 ——川剧教学往事漫忆之三

胡松柏

川剧艺术塑造人物、表现生活、展示主题思想丰富多彩的技术技巧和表演手段，结晶于一个个具体成品即传统剧目之中、蕴藏在前辈艺人身上。因此从推行成品教学切入践行“半教半导”理念，有助于引导学生通过学会一个个剧目掌握各种技术技巧，循序渐进地学得真才实学，最终走上从模仿继承向创新发展跨越之路。上世纪60年代以来我走“半教半导”之路，教授执导了若干川剧武打成品剧目，其中影响较大的剧目有：1960年为市戏校执导的《金山寺》，应邀赴中南海怀仁堂演出。1980年为市戏校执导的毕业演出剧目《拦马》，由四川电视台向全省播出。1981年为省川校两个年级学生分别执导的《白蛇传》《金山寺》，成为各自的“打炮戏”，在重庆、南充等地巡演受到好评；其中《金山寺》参加了四川省青少年比赛演出获得二等奖。此外，1984年为灌县艺训班执导的《闹龙宫》，获成都市青少年比赛演出二等奖。1985年为什邡县艺校执导的《武松杀嫂》参加省青少年比赛演出，获两个一等奖、一个帮腔奖、一个配角奖；本人则获两个教师一等奖。其后《武松杀嫂》获准参加全国艺术节(川贵片)演出，又应邀参加全国现代戏年会演出。参加全国现代戏年会演出期间，《人民日报》《光明日报》记者专程前往采访，《戏剧报》专门刊发关于《武松杀嫂》的评论文章对该剧赞誉有加。通过践行“半教半导”理念，自己逐步走出了一条“技不离戏、戏不离技、以教带学、以导促学、以戏强学、全面育人”的川剧艺术人才培养新路径。

鲁国公戏咬金，凡是宫庭演戏，有请必到，不请也来。每次看戏，都看得哈哈大笑，手舞足蹈，时而又要跟着台上的角色哼上几句。程咬金生性乐观，更喜欢台上的“三花脸”(小丑)。有些戏的三花脸的唱台词、身段指爪，并不逗人发笑，但他非要笑出声来，反而逗得赏戏的皇帝和王妃大臣一起笑起来这位老戏迷。太宗演秀才临场忘词“撒拐”，程咬金抱着肚皮荫到笑得死去活来——不敢出声；魏徵演丞相出洋相那天，他更是笑得来地上打滚，也忙得太宗为他速召御医。

宫庭演戏，并非“每周之歌”，也非“月月一戏”，不逢盛事、盛宴实难看上一回。御苑伶人操练、排演倒是天天照常。鲁国公戏咬金，三天不看戏，说话提不起气，吃饭也不香，走路莫得力，睡觉难合眼，脑壳常思戏。一天，程咬金戏瘾发作，实在难熬，悄悄步出国公府，潜入御苑，翻墙越壁，恰恰被御苑的“保安”活捉。鲁国公“走露题”，“骑马不逢贵客，骑牛偏遇家亲”。时逢太宗亲赴御苑审查戏文，也可能与程咬金“同病相怜”，戏瘾大发。

“累万寿，余下一翻墙的面人。”御林军禀。“带上来！”太宗戏瘾被搅，生气地传旨。“你们大胆！”程咬金吵闹不休。李世民间声耳熟，大笑不止：“快快松绑！”御林军解绑绳，程咬金取面纱：“你儿子没看戏呀?! 戏台上绑人，丝绦搭肩头‘做过场’啥，你们把国公爷当成端阳节的粽子，捆了又捆啥！”

“哈哈哈……”太宗又发出畅声的大笑。“哈哈哈……”程咬金也笑个不停。

“哈哈哈……”太宗又发出畅声的大笑。“哈哈哈……”程咬金也笑个不停。

川剧信息荟萃

观众知心朋友

传承文化遗产

推进川剧振兴

川剧與觀衆

四川省川剧理论研究会 四川省艺术研究院编印 2022 5月 第5期 总第359期 内部资料 免费交流

全省文艺创作工作会在蓉召开 为2022四川文艺创作锚定航向

4月19日，2022年全省文艺创作工作会议以电视电话会议形式在成都召开。省委宣传部副部长、文化和旅游厅党组书记、厅长戴允康出席会议并讲话，会议由文化和旅游厅一级巡视员王琼主持。会议总结了2021年艺术工作，部署了2022年重点工作任务，并就抓好下一步工作提出要求。

2022年，四川继续深入贯彻中央和省决策部署，以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实“十四五”艺术创作规划为抓手，推动四川艺术创作在新形势下取得新进展新成效、展现新气象新作为，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

会议对文艺工作提出如下工作要求：要求文艺工作者要优化创作流程，特别是重大题材的精品创作，迫切需要在尊重艺术规律的前提下，把一度创作和二度创作有机结合，凝心聚力确保保目的一致性、整体性、协调性；要狠抓一剧之本，成立知名剧作家工作室，鼓励编剧

深入实地采风，积累一手创作素材，防止出现“闭门造车”等情况，要加强重点剧本研讨论证评估，绝不能“带病”进入后续创排；要注重集体创作、本土创作；要坚持艺术创新；要抓好传播推广，充分利用互联网、大数据、云计算等手段，创新展演传播展示内容和形式，创新宣传推广方式方法，促进艺术创作演出、传播普及、营销推广等线上线下融合，使艺术呈现更有内涵、更有层次，更符合符合人民群众不断提升的欣赏水平、审美方式，更加具有吸引力和时代感；要抓好旅游演艺，要加强统筹谋划，立足自身特色资源，积极推进业态模式创新，不仅瞄准大型演艺，也要发展中小型、主题性、特色类、定制类旅游演艺项目，形成多层次、多元化旅游演艺产品体系。最后，会议特别强调安全生产和疫情防控问题。全省文艺工作者要毫不松懈地一手抓艺术创作、一手抓疫情防控，特别是落实好剧场、展馆、活动等防控要求，严防聚集性疫情，确保万无一失。（四川大剧院）

魏明伦戏剧馆在自贡开馆

4月26至27日，以“薪火相传 守正创新”为主题的自贡市纪念“振兴川剧”40周年系列活动拉开帷幕，来自川渝两地戏曲艺术名家齐聚一堂，围绕川剧艺术振兴发展开展交流探讨，共谋川剧艺术传承发展大计，共同见证魏明伦戏剧馆开馆揭牌仪式。

自贡市委书记范波，中国剧协副主席、重庆市川剧院院长沈铁梅，四川省政府副秘书长刘全胜，省文旅厅一级巡视员王琼，省文联党组书记李志英出席，并与魏明伦先生共同为魏明伦戏剧馆揭牌。魏明伦戏剧馆位于风景优美的自贡釜溪河文化博览园，占地面积9.4亩，是一座将建筑、文化、艺术、音乐、绘画、雕塑等融为一体的现代化川剧艺术馆。戏剧馆共15个展厅，每个展厅均以魏明伦的经典剧目命名，依据不同内容融入艺术装置、多媒体互动、戏剧文化、作品展示、理论研学于一体，可满足学习、参观、文化体验、戏曲研究等多种需求。（新华号）



(摘自上游新闻)

2022年成都市文化艺术学校川剧专业开始招生

成都市文化艺术学校2022年开设戏曲表演专业(川剧)，面向全省公开招收30名初中毕业生，学制三年。按照疫情防控要求，今年考生报名通过网上预约时间，学校安排了线上、线下多种方式进行面试，成都市部分考生于4月23日参加首批专业面试。此次川剧专业招生是为成都市川剧事业人才培养专业后备人员，学生在校期间的学费、书本费、生活费、住宿费全免，毕业后可参加省、市川剧院团公招，也可选择升学继续深造或其他就业方式。（成都市文化艺术学校）

四川省文联八届二次全委会在成都召开

4月22日，四川省文联八届二次全委会在四川省文联机关会议室以线上线下相结合的方式召开。会议传达中国文联十一届二次全委会，全省宣传部长会议精神；全面总结四川省文联2021年工作，部署2022年工作，进一步团结动员全省广大文艺工作者为推动社会主义文艺繁荣发展做出贡献。

中共四川省委宣传部副部长王红志作重要讲话。四川省文联主席陈智林主持大会并讲话。四川省文联党组书记、常务副主席平志英作了题为《踔厉奋发 踵事增华 担当作为 为建设文化强省作出新的贡献》的工作报告。四川省文联党

组副书记、副主席李兵，四川省文联党组成员、机关党委书记江永长，四川省文联党组成员、秘书长仲晓玲出席了会议。

各市州文联、省级各文艺家协会设分会场，部分委员以视频形式远程参加大会。省文联副主席王迅、艾莲、田捷砚、代跃、刘成安、孙洪斌、李延浩、李树、张旭东、黄泽江、龚学敏、韩梅、寒露和省文联主席团委员马晓峰、张令伟、郝继伟、龚晓斌、董凡出席会议。省委宣传部文艺处同志，有关全省文艺家协会主席、全省各文艺家协会、四川省文联机关各部门、各直属单位负责同志，市州文联负责同志列席会议。（王迅）

省文旅厅向首批四川省戏曲名家工作室授牌

4月19日，在2022年全省艺术创作工作会议上，省委宣传部副部长、文化和旅游厅党组书记、厅长戴允康正式为首批四川省戏曲名家工作室授牌。

授牌仪式上，戴允康对首批10位戏曲名家工作室的设立表示祝贺。他指出，设立名家工作室是四川戏曲发展的一项创造性举措，首批戏曲名家既有川渝地区川剧的领军人物、省文联主席陈智林为代表的

一批川剧梅花奖获得者，也有川剧代表人物李伯清，四川京剧代表、梅花奖得主刘露，还有被中国文联授予“终身成就戏剧家”荣誉称号的“巴蜀鬼才”魏明伦，以及长期从事巴蜀研究并取得丰硕成果的杜建华老师等。他强调，设立戏曲名家工作室既是荣誉，也是责任。最后，他勉励首批戏曲名家要充分发挥自身在戏曲方面卓越的智慧、能力和经验，带动、引领川剧、四川曲艺蓬勃发展。（四川非遗）



魏明伦戏剧作品研讨会暨纪念“振兴川剧”40周年座谈会在自贡举行

4月26日下午，作为“薪火相传 守正创新——魏明伦戏剧作品研讨会暨纪念“振兴川剧”40周年座谈会”活动的一个重要组成部分，自贡市川剧艺术中心推出了魏明伦川剧代表作品《易胆大》青春版展演，由青年演员担纲演出的《易胆大》评价。四川省、重庆市文化界知名人士沈铁梅、陈智林、严福昌、余开元、沈军、陈淳、陈权、杜林、沈伏、李伯清、严西秀、杜建华、王玉梅等以及自贡市川剧艺术中心50余人参加座谈会。（晓渡）

川剧艺术公园“五一”起试营业

天府艺术公园·蜀园（成都川剧艺术公园）于4月30日面向公众试营开放。该园由中国工程院院士孟兆祯设计，以荷花湖——“川西园林缩影”的规划布局为基础，彰显川西园林美学底蕴，以川剧文化、川茶文化、川派盆景文化为基调，旨在构建精品川剧展演、川茶品鉴、文创消费、游览休憩等多业态相融合的川西文化荟萃地。公园将建筑与园林景观有机融合，呈现出“精当巧妙、淡雅秀丽”的“川剧精品艺术公园”独特气质，这也是目前国内首个以地方戏曲命名的主题公园。园区由蜀音阁、蜀韵轩、蜀艺轩、锦上舫4栋主体建筑与园林景观构成。其中蜀音阁有传统戏剧舞台——万年台，用于以川剧为主的戏剧演出；其他主体建筑则是川剧文化、文创产品等精品展览展示区及川剧艺术交流的场所。（成都市川剧研究院）

成都市川剧研究院在“五一”期间为市民观众进行了为期五天，总计30场的公益惠民演出。每天上午10点30分和下午3点在蜀音阁万年台演出了观众朋友们耳熟能详的川剧经典折子戏《秋江》《渔家庄》《白蛇传·金山寺》等20多出，梅花奖得主王玉梅领衔，彭凌、康勇、周海琴等70多位演职人员参与演出。



本版编辑 罗英

20世纪中叶,表现 20 世纪 40 年代末的解放战争时期四川重庆地下党与敌人机智英勇斗争的小说《红岩》,成为无数读者们的精神食粮。由于小说的故事情节曲折,人物形象鲜明,直到今天依然有其不衰的生命力。小说也被改编成多种形式的舞台艺术作品,其中最著名的就是阎肃选取小说中情感内涵最为丰富的人物——江姐,以其经历创作的歌剧《江姐》。虽然不如歌剧版影响大,却同样深受观众喜爱的,还有阎肃亲自改编的川剧版和京剧版《江姐》。川剧《江姐》

由重庆市川剧院创作演出,此次川剧《江姐》入选“庆祝中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演”活动,并且进入年度国家艺术基金滚动资助名单,说明了作品所达到的思想与艺术成就。

川剧《江姐》的基本框架和故事情节,场次安排均与歌剧版差异不大,所以容易被人们误以为川剧版只是歌剧版的简单挪用。其实阎肃的歌剧版《江姐》,并不是按西洋歌剧的结构方式与风格取向创作的,它本来就是按习惯于欣赏戏曲的中国观众的审美偏好创作的,有意识地融入了川剧及川江号子的元素。因此,在某种意义上,与其说《江姐》的川剧版“像歌剧”,还不如说它的歌剧版从一开始就是有些“像川剧”,至少可以说,这部作品是歌剧与川剧两者的妥协与中和。

川剧《江姐》和歌剧版一样,选择从江姐经重庆朝天门码头赴华蓥山开始,从戏剧功能看,首先是要通过这个看似平淡的过渡性场次,让江姐与她对面的反派人物依次上场亮相,但更重要的是,它能迅速让该剧进入第一个情感高潮,昭示了江姐踏上这条道路并不平坦。从这个精彩的开头开始,全剧就进入了跌宕起伏的情节铺排,其中既有表现主人公指挥若定率领游击队巧夺军车的机智勇敢,有表现她铁窗中坚持信仰的毅力,有表现她坦然面对死亡的无畏,还有表现她对革命伴侣的深情,鼓励难友时的诚恳。编剧还给作品提供了戏剧内涵特别丰富的核心基础,这些都给川剧版《江姐》打下了坚实的文学基础。

诚然,一个杰出的剧本未必就能直接成为优秀的舞台艺术作品,在其搬上舞台的过程中如何完成从文字转化为表演,并且通过舞台化的演绎呈现与丰富文本,才是一部戏剧作品是否真正获得戏剧意义上的成功的关键。川剧《江姐》的成功,不仅因为有良好的文学基础,更因有梅花大奖获得者沈铁梅和总导演任庭芳的率领,重庆市川剧院的艺术家们精彩地实现了剧本的舞台呈现。在原剧本提供的极具情感张力的第三场,江姐奉命前往华蓥山,原以为可以和分别许久的丈夫重逢,在路上却得到丈夫彭松涛不幸牺牲的噩耗;而山上正在迎接她前来的游击队长司令双枪老太婆试图对她隐瞒这一消息,不愿意让她在路途劳顿之时突然受此打击。年龄似

20 世纪,我所在的成都市川剧院三团给我安排任务,搞一个三国戏,参加纪念刘备诞辰的活动。我就选了《古城会》。

这是个川剧传统名剧,对传统戏大家都有个共识——精华与糟粕共存。剧团日常演出,需要大量的传统戏来支撑舞台,做戏演员,需要观众。但是传统戏需要不断推陈出新,传承精华,摒弃糟粕。可大多不愿意做这个工作,要么让传统戏任其自然地传统演下去,要么就创排新编戏。作为剧种,剧团“破柱中流”的大量传统戏,它既是剧种、剧团的主要家业,又培养了一代又一代的戏迷观众。这些观众在长期观看川剧的过程中,养成了他们对川剧的审美爱好,就像四川人长期吃惯了“回锅肉”一样,他就喜欢那个“味道”。如果变化太大,他就会说:“味道”不对!但纯粹的传统戏虽然“味道”很浓,但问题也不少,所以“抢救、继承”之后,还应该“创新、发展”,也就是推陈出新。在大量的传统戏中,是可以找出不少通过推陈出新而成为今天观众喜欢的优秀剧目的。这就比完全新编一个戏省力、省钱,因为,他是“站在巨人的肩膀上”,有“老本”垫底,成功率就高。这样也能比较快地丰富剧团的上演剧目,召回那些川剧老观众。

对传统戏进行“发展、创新”,我的理解是,在表现形式上,“回锅肉”的“味道”不能变,不要嫌它“土”,我崇尚这句话:“越有民族性,越有世界性”;要变的是思想感情要有当代感,我们民族优秀的人生观、价值观要坚持,比如在《古城会》里,忠义、兄弟情谊、为信仰而至死不渝……就这个戏,还是这三个人物,还是古城相

川剧与观众

母女的两位女性均强烈忍悲痛,然而内心的情感波澜并不会因此而平息,在这里,众多演员的情感表达与控制能力令人赞叹,也让欣赏者从她们的表演中感受到人物内心的丰富层次而获得巨大的满足。还有第七场江姐和她的狱中难友迎新中国成立的喜讯时“绣红旗”的舞台处理,川剧院的艺术家们运用写意手法,五位难友手牵一根长绸带表现她们绣红旗的场面,最后这根绸带在她们手上化为一个五角星,具有很强的视觉冲击

力,可谓神来之笔。第六场表现渣滓洞内江姐遭受严刑拷打时,并不

渲染场面的血腥与惊悚,更多地侧重于通过适度夸张的道具和群体造型角度,营造画面的象征性,取得了很好的艺术效果。

戏曲是角儿的艺术,川剧《江姐》最令人瞩目的也是担纲主演的戏曲表演艺术家。沈铁梅扮演的女主人公江姐给观众留下深刻印象,她有一副唱不败的金嗓子,音域宽阔,高低不挡,在全剧有精彩的唱段。无论是川剧韵味浓郁的高腔的“帮打唱”,还是歌剧中人们耳熟能详的《红梅赞》《绣红旗》和江姐英勇就义前的《不要用哭声告别》的川剧式改写,都极富艺术感染力,尤其是她处理唱腔的高潮乐句时的抒情能力和爆发力,给人们留下深刻印象。沈铁梅虽然有如此高亮的嗓音,但她深知舞台艺术表演感人的效果不能只依赖声音的高与亮来达到,相反,张弛有度才是表演的高境界。作为一位成熟的表演艺术家,越是具有情感浓度的场面就越能体现她的表演功力。比如第二场她偶然得知丈夫彭松涛的死讯,亲眼看到他的头颅挂在城楼上时,悲痛万分,但是处于特定的场合又不能放纵悲情;比如第三场她和双枪老太婆都要掩饰心中的伤痛,而这样的掩饰中包含了对于对方的体谅,所以体现了情感的多层次;还有第六场她扮演的江姐与特务头子沈养斋较量的对手戏,在这一场的表演中,她有意识地压低了声量,用虽不事张扬却更为坚毅有力的声音反击敌人,比起现在舞台剧中经常可见的声嘶力竭的喊叫,更能体现这位对前途充满信心的革命者内在的精神力量。作为川剧表演艺术的领军人物,沈铁梅多年来为我们奉献了诸多优秀作品,川剧《江姐》就是她的艺术魅力又一次淋漓尽致展现。

小说《红岩》的故事背景正发生在山城重庆,通过川剧把小说中最为感人的江姐的事迹搬上戏剧舞台,充分体现了重庆的川剧艺术家的政治站位与时代意识。2021 年 5 月 6—7 日重庆市川剧院携川剧《江姐》在新清华学堂成功献演,虽然是第一次走进清华园与清华学子见面,却已经是该剧的第无数场次的演出。所到之处,川剧《江姐》引起强烈反响,这次也不例外。相信川剧《江姐》能不断完善,成为经得起历史检验的精品。

这个事件,只在人物和戏上做功夫。首先是关羽这个人,过去的《古城会》中,关羽“勇”的成份比较重,新蔡阳主要展示他的神圣威武。其实,当时的关羽是非常艰难和危险的,“千里走单骑”,保护着两位皇嫂,随身只有少数几个亲兵,前有重兵关卡阻挡,后有追兵紧追围堵,又身负重伤,忍饥挨饿,长途奔逃……可以想像,就是铁打的汉子,也拖垮了。所以在终于赶到古城、又遭蔡阳紧逼之时,他那疲弊之躯就要崩溃,他是靠着一腔忠义、一身智慧智斩蔡阳的。

其次是要让戏剧冲突更加紧凑、强烈。就以关羽的出场看看两个戏的不同之处。老本是——

关羽(唱【二黄·导板】)龙高沙难!(在【伴打鼓】中慢步上场,登“武口”)接唱(四句)现金瓜似凤凰飞出了乌鸦之巢某本是盖世英豪。(它要表现的,是关羽的神圣英武)

改本是——

关羽(汉腔)突破重关!(快马奔跑上)

(帮)好一似凤凰离了乌鸦巢。(唱)出曹营一心飞奔河北道,过五关关关血染假月刀……

这个戏的剧本百分之百的台词都是新写的,但是,演出时观众一点也没有感觉到这是一个新创作的戏,就像在看一个传统戏,没有远离他喜欢的川剧味道和审美习惯。

以上只属一家之言,一家之戏。做戏,重在实践;行文,供以探讨。

记者:川剧成立自己的艺术促进会或发展基金可以起到哪些独特作用?

沈铁梅:川剧成立自己的基金或促进会,不仅可以在剧目创作和表演人才的培养方面实现对国家艺术基金的有力补充,还能实现对整个川剧“生产链”的保护与激活。比如我们川剧的服装、头帽、道具的制作,以及唱谱、化妆的方式等都与别的剧种有所不同,有其独特之处。在以前,中国戏曲都有自己的“产业链”,而今天,这些技艺、“产业”却正在面临可能失传、消失的困境。解决这些问题,需要有更多力量的支持,比如成立专门的艺术促进会就可以帮助院团把正发展方向,

保护川剧艺术独特的基因,而设立基金则可以输送“粮草”,为川剧传承保护激活“土壤”,特别是在支持民间剧团等方面也可以做很多工作,而这也是帮助川剧接地气、培养观众的重要方式。因此我建议,由成渝两地注入资金,在重庆成立成渝川剧艺术促进会或川剧发展基金,鼓励和引导公民、法人和非法人组织依法设立川剧营业性表演团体,建设川剧艺术展示、传习场所,推进川剧艺术演出展示、传承普及等活动;扶持文艺团体或个人加强川剧艺术创作,扶持原创剧本、原创剧目,复排经典优秀剧目,并加大理论研究等方面的扶持力度;为川剧优秀人才培养提供“平台”,出台各类人才培养规划和制度,举办重要赛事,支持老艺术家发挥传帮带作用,培育新文艺群体;还可以为传统文化创作转化提供“纽带”,支持文艺团体或机构挖掘巴蜀文化的丰富内涵,实现川剧文化与优秀革命文化、社会主

义先进文化的相通相融,打造更多体现时代精神、引领时代潮流、弘扬时代主旋律的优秀川剧作品。记者:剧种的发展从根本上还需要有经典剧目的支撑,对此您还有哪些可以分享的心得?沈铁梅:经典的产生首先依托于剧种的魅力。川剧为什么能产生《江姐》《李亚仙》《金子》这样的精品力作,就是因为它们站在了川剧这个土壤上,发挥了剧种特有的魅力。……可单靠,可入画、入扇,与其它万物相容。或雅正,或清艳,或有味,或禅意……君子怀素,小小脸谱,自有妙趣。非范之作品,不仅有戏曲脸谱画,亦然有不少书法作品。因他对书法,特别是对隶书颇有偏爱。初习曹全碑、乙瑛碑,之后受其胞兄影响,转习方朔隶,从而形成自己的书风。半个多世纪以来,非范始终秉承从艺先做人的艺术主张,他在戏里戏外均以塑造人和如何做人 为准则。他认为:有德者高,善学者远。 本次艺术作品展是 对非范综合艺术修养的一次全面呈现。他不但是剧团的台柱演员,而且是一位颇有情怀、有担当的书画家和非遗传承人。北碚川剧团撤馆后,他转任北碚文化广播电视局文化科长,兼首任北碚文管所所长。所作戏曲脸谱画和书法作品多次参加市内外书画展览,或被市内外报刊选登介绍。由西南大学文学院副教授杨亭博士和他的研究生团队采访非遗整理的专著《戏里戏外——一位川剧艺术大师的口述史》已完成整理配图,待出版,其口述史是他晚年对北碚传统文化的一大奉献。毋庸置疑,如今非范已成为巴渝当之无愧的戏曲脸谱画家,精品佳作迭出。有道是:书画神韵,物物生趣,墨影留香。

我叫苏斌茜,一个热爱川剧的川剧专业学生。思及和川剧的接触和缘分,追溯到几年前。8 岁时,在逢年过节喜庆的日子里,爸爸会让我参加新都区黄桷树广场“快乐川剧行”戏曲小主持。每天的川剧专场演出,我也会在其中穿插一两首歌曲……由于接触较多,川剧在我心目中留下记忆,我也深受传统川剧艺术的影响。

2020 年,我正在新都实验一中读初二。暑假期间,我向爸爸提出我想报考四川艺术职业学院川剧表演系的想法。爸妈坚决不同意,但是也没拗过我。最终我还是报考了自己心仪的专业,并顺利进入学习。我们学习的课程很多,有文化课也有专业课,在一年多的时间里,我学习了唱腔、武功、试唱练耳、戏曲专业知识及文化课等。我很喜欢刀枪把子课,下面分享一

段独白之前,饰演史保长的演员转着烟杆儿,前后伸缩着脖子略有矮子功的步伐从上场门到台中,还没开口剧场里已经有了不少笑声。从念白中我们了解到这个角色是一个唯唯诺诺、欺软怕硬的人,当这样人和正直热心的陈毅进行对抗的时候,结果可想而知,一定是陈毅能战胜这个反派。但是这样的正邪对抗以接地气的表演和喜闻乐见的方式,改变了正邪对抗的严肃性和紧张感,极大地放松了观众情绪和调节了全剧的节奏,为接下来规定情境里的表演起到了很好的过渡作用。并且,人物的性格与形象是对比之中成立的。史保长的软弱是对比出陈毅的刚强,史保长的冷漠对比出陈毅的热心,史保长的滑稽搞笑对比出陈毅的温文尔雅。

在红色题材的川剧剧目创作之中,以丑角表演为代表的喜剧创作能凸显主要人物的形象和润色全剧的观感,这样的创作现象值得重视。红色题材川剧剧目在严肃又恢弘的背景(基调)下,除了带领观众回顾那段凝重丰厚的革命岁月认识伟大的英雄人物之外,许多剧目整体呈现中都不乏有喜剧创作(丑角表演),这极大地调和、丰富了观众在剧场里的感受。这样的创作思路,不仅替代了刻板地塑造反面人物和表现正邪斗争的场面,通过喜剧表演将反面人物的嘴脸及其丑陋罪行揭露,更能突出英雄人物的正直和伟大。不同于话剧喜剧表演创作,川剧的喜剧表演创作是丑角会运用行当里的程式功法,贴近生活又滑稽搞笑。

对于演员而言,既需要话剧演员的松弛又需要川剧演员的程式化动作,是十分见功的。比如现代川剧《青年陈毅》中丑角的史保长,就是既有程式又有生活。第二场戏《助乡》一开场,史保长上场有一段课课子:

史一古(念)薛苞镇上当保长,受苦受罪奔逃亡。东家丢鸡我去找,西家打锤我去赶。自从民国开县府,太爷老爷是一大爷。兵兵喽喽都是我,好处没得还把恶人当。收税喊我去吆喝,分钱我是听不到声响。乡亲喊我帮忙把话讲,我是唯唯诺诺没的担当。谁叫我,胆子小。懦懦弱弱不敢反抗,官府欺民我装莽。恶霸抢夺我不

又先进文化的相通相融,打造更多体现时代精神、引领时代潮流、弘扬时代主旋律的优秀川剧作品。

川剧信息荟萃

观众知心朋友

传承文化遗产

推进川剧振兴

由重庆市北碚区美术馆主办的“朱非范艺术作品开展”于 2021 年 12 月 19 日上午在鹭栖台酒店开幕。纵观非范的艺术作品,用一个词概括:那就是面面俱“道”。此“道”需要去思考,去感悟。追溯其艺术历程可分两个阶段:前一阶段重舞台表演艺术,后一时段则为造型艺术。如今可谓跨界成家,双向融合,形形状彩。

朱非范先生少小学艺,是北碚区川剧团著名文武小生,后为导演,副团长。进入中老年后,他虽已不再是舞台上的演员,但其演技仍在,举手投足间依然有一种令人折服的魅力,更添了一份“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒”的从容和淡然。我想,他的这种状态与心性,皆来自于家乡名山缙云九峰 的浸润与嘉陵江水的滋养。

辛丑冬初,欣闻非范先生于退休 15 年后,以另一种高雅方式在缙云山麓举办“戏韵墨香溢芬芳”主题作品展,令人欣慰,可喜可贺。

世界美好,环环相扣,亦然可用戏曲脸谱画和书法囊括。



虎虎生威

我叫苏斌茜,一个热爱川剧的川剧专业学生。思及和川剧的接触和缘分,追溯到几年前。8 岁时,在逢年过节喜庆的日子里,爸爸会让我参加新都区黄桷树广场“快乐川剧行”戏曲小主持。每天的川剧专场演出,我也会在其中穿插一两首歌曲……由于接触较多,川剧在我心目中留下记忆,我也深受传统川剧艺术的影响。

2020 年,我正在新都实验一中读初二。暑假期间,我向爸爸提出我想报考四川艺术职业学院川剧表演系的想法。爸妈坚决不同意,但是也没拗过我。最终我还是报考了自己心仪的专业,并顺利进入学习。我们学习的课程很多,有文化课也有专业课,在一年多的时间里,我学习了唱腔、武功、试唱练耳、戏曲专业知识及文化课等。我很喜欢刀枪把子课,下面分享一

川剧情景剧
大唐越王楼
编剧 李德书
时间 :大唐天宝十四年(755)
地点 :西蜀绵州越王楼
人物 :李隆基 高力士 裴力士 四武士 四内侍 四宫婢 车 卒 绵州刺史 梓潼县令 昌明县令 绵竹县令
背景音乐 :唐宫音乐
背景字幕 :天府重镇 大唐绵州 控扼四川蜀道咽喉。
【幕后朗诵杜甫《越王楼歌》 :绵州州府何空落,显庆年中越王作。孤城西北起高楼,碧瓦朱甍照城郭。楼下长江百丈清,山头落日半轮明。君王旧迹今人赏,转见千秋万古情。
【背景屏幕 :越王楼古画
【舞台正中 ,龙椅、龙案
【四武士 、四内侍、四宫婢上场一周,分立两旁
【高力士 、裴力士引李隆基车驾上场

川剧与观众

展出的 80 余帧书画作品折射出一股文化气息,这是情怀由内而外的流露。脸谱作品中,不仅有生且净末丑,也有赤橙黄绿紫,更有大千世界的缩影。上有《二十八星宿》《十八罗汉》,下有《十二生肖》《百鸟图》长卷,人面有《关羽神造像》……可单靠,可入画、入扇,与其它万物相容。或雅正,或清艳,或有味,或禅意……君子怀素,小小脸谱,自有妙趣。

非范之作品,不仅有戏曲脸谱画,亦然有不少书法作品。因他对书法,特别是对隶书颇有偏爱。初习曹全碑、乙瑛碑,之后受其胞兄影响,转习方朔隶,从而形成自己的书风。半个多世纪以来,非范始终秉承从艺先做人的艺术主张,他在戏里戏外均以塑造人和如何做人 为准则。他认为:有德者高,善学者远。 本次艺术作品展是 对非范综合艺术修养的一次全面呈现。他不但是剧团的台柱演员,而且是一位颇有情怀、有担当的书画家和非遗传承人。北碚川剧团撤馆后,他转任北碚文化广播电视局文化科长,兼首任北碚文管所所长。所作戏曲脸谱画和书法作品多次参加市内外书画展览,或被市内外报刊选登介绍。由西南大学文学院副教授杨亭博士和他的研究生团队采访非遗整理的专著《戏里戏外——一位川剧艺术大师的口述史》已完成整理配图,待出版,其口述史是他晚年对北碚传统文化的一大奉献。

毋庸质疑,如今非范已成为巴渝当之无愧的戏曲脸谱画家,精品佳作迭出。有道是:书画神韵,物物生趣,墨影留香。

我叫苏斌茜,一个热爱川剧的川剧专业学生。思及和川剧的接触和缘分,追溯到几年前。8 岁时,在逢年过节喜庆的日子里,爸爸会让我参加新都区黄桷树广场“快乐川剧行”戏曲小主持。每天的川剧专场演出,我也会在其中穿插一两首歌曲……由于接触较多,川剧在我心目中留下记忆,我也深受传统川剧艺术的影响。

2020 年,我正在新都实验一中读初二。暑假期间,我向爸爸提出我想报考四川艺术职业学院川剧表演系的想法。爸妈坚决不同意,但是也没拗过我。最终我还是报考了自己心仪的专业,并顺利进入学习。我们学习的课程很多,有文化课也有专业课,在一年多的时间里,我学习了唱腔、武功、试唱练耳、戏曲专业知识及文化课等。我很喜欢刀枪把子课,下面分享一

些我学习把子功的体会。

戏曲历史悠久,沉淀出丰富多彩的表演程式,就把子而言,枪、刀、手把,各有各的程

川剧把子功学习体会

□苏斌茜

把子功学习让我深入地了解到戏曲艺术之美的结合。

于手把而言,步法要有快有慢,虚实结合且干净利索,不杂不乱,切忌活脚踏步,既要保证速度,又要保证质量。在身体上要有表演意识,打出感情色彩、风格气势、格斗气势。当然,这是两人配合的表演形式,所以也要考虑到互相之间的默契配合,做到外紧内

李隆基:(白)不信神仙有预告,万般后悔已昭然。(唱)可恨胡儿生反叛,风烟滚滚破长安。传位太子承大统,孤为上皇幸蜀川。马嵬坡前兵哗变,逼宫赐死杨玉环。馆驿闻月伤春色,夜雨闻铃肠亦断。今日驾临绵州界,且听内侍把话言。

高力士:老奴,高力士。裴力士:老奴,裴力士。

高力士:只因安史之乱,上皇幸蜀,历尽艰难。来此已是绵州,这里有座越王府,正好作为上皇行宫。裴力士:恭请上皇下辇,入住行宫。【背景字幕:天府重镇 大唐绵州 控扼四川蜀道咽喉。

高力士:稟上皇,这里乃是绵州州府,是我朝先辈李贞王爷刺史在绵州所建的越王府,还有越王城、越王楼,是一座巍峨壮丽、风采神奇的官苑呀!

李隆基:越王李贞,本是太宗皇帝的八皇子,真乃大唐忠义亲王。当年他受高宗皇帝革命,威镇绵州,彰显国威,维稳西南边陲,保障蜀道畅通,守住了我朝的大后方,功不可没啊!

裴力士:李贞王爷冤歿三十年后,幸得上皇为他平反昭雪,这越王府、越王楼才得以保存下来,成为今日上皇的行宫。

2021 年,桂豪杰带队演出的话剧小品《记得》荣获四川省第十八届戏剧小品(小戏)比赛三等奖。随后位 11 岁开始学习川剧、14 岁获取“小梅花”奖、21 岁当上绵阳艺术团有限责任公司川剧团团长的青年,一直活跃在舞台上,为观众带来一场场精彩的演出。

摘取“小梅花”

11 岁那年,桂豪杰从遂宁来到绵阳市艺术团川剧院川剧团带班学习川剧。看到练功房里与“穿着黑色练功服翻跟斗”的伙伴们,他心里有着说不出的兴奋。学艺的过程很艰苦,在学习课程的同时,他还得练习基本功,刚去的那段时间,几乎天天都哭。不过,少年身上有一股认真劲儿,眼泪擦干再练,慢慢地,桂豪杰适应了这样的节奏。

“学习踏实,能吃苦”,原绵阳市川剧团退休演员张君祥这样评价桂豪杰,这两个特点也让他们在同批学员中逐渐崭露头角。桂豪杰在同批学员中脱颖而出。张君祥学习川剧小生行当。12 岁时,在老师的带领下,桂豪杰初登舞台,演绎一个又一个小角色,积累舞台经验。

2009 年,桂豪杰凭借折子戏《活捉王魁》荣获第十三届“中国少儿戏曲小梅花”金奖,同时入选“十佳”。在此之前,绵阳还没有一人摘

松,快而不慌,整齐划一。

于刀枪而言,刀安、枪安是基础,每个姿态的神态定点、身段气度都要形神相似,形神兼备,快速到位,分明果断。其次是姿态的转换,也就是身段中的韵律,手、眼、身、法、步要自然流畅,配合得当,可谓欲接先提、欲合先张、欲拉先留、欲推先收,每个动作画面之间的变换都要有它的韵律所在。

在学习过程中,我也不无感叹着把子的规范美、多样美、结构美、身韵美。学习过程中,也锻炼了我的体魄,增长了我的见识,让我更加了解戏曲程式的内涵,体会戏曲艺术的魅力。

为了更好地传承发扬川剧艺术,在下一阶段我会更加勤学苦练,掌握学习更多的传统艺术技艺,传承川剧艺术。

得过“小梅花”奖,这次获奖也在 14 岁的桂豪杰心中种下了一颗种子:“我想一直演川剧,演下去。”

随后的几年里,桂豪杰和川剧团的成员们继续努力,凭借主演折子戏《活捉王魁》参加省第一届青年川剧比赛荣获三等奖,《水牢摸印》荣获省第二届青年川剧比赛一等奖。

挑战与机遇

“川剧分行当,行行出精英。生且净末丑,各自显才能。”川剧是我国戏曲宝库中的一颗光彩照人的明珠。随着时代的变迁,从事川剧的人越来越少,像桂豪杰这样年轻的川剧演员并不多。桂豪杰也曾想过离开,但始终无法割舍对川剧的热爱,川剧曾经创造过辉煌,不想川剧在自己这代人手中断了,所以每一次的演出,他都深感责任重大,全身心地投入到舞台中。这几年,为了适应大环境,桂豪杰和川剧团成员们开始变成“多面手”,演小品、唱歌、跳舞等等,因为有川剧学艺的基础,他们对新的角色适应很快,参与演出了几童剧《哪吒》、新编历史川剧《文昌第一福》等等,得到观众好评。

传承与发展

2016 年,21 岁的桂豪杰成为绵阳市艺术团有限责任公司川剧团团长,团队几乎成员都是 90 后,这样一个年轻的川剧团在全省乃至全国都是少见的。受疫情影响,这两年川剧演出有所减少,但桂豪杰和团员们深知,“一天不练手生”,即便没有演出,他们仍坚持排练。

如今,川剧的发展式微,演川剧的人越来越少,看川剧的人也越来越少,但让桂豪杰欣慰的是,随着绵阳传统文化进校园、进社区、进乡镇活动的开展,川剧有了新的进展。“川剧团成员们经常去社区乡镇演出,效果很好,尤其是川剧进学校,给孩子们上课,给他们讲川剧的历史和文化,他们都很喜欢,正是他们的喜欢让我们对川剧的未来充满了信心。”“现在我最大的心愿就是能排一台有绵阳特色的传统川剧大戏,让观众看看传统川剧的魅力。”(摘自《绵阳日报》)

绵州刺史:(从袖中取出奏折)启奏上皇,诗仙李白乃绵州昌明县人,号为青莲居士,下官特献李白少年时上越王楼诗作,恭请上皇御览。(双手奉上奏折,高力士接过后送唐明皇)

李隆基:(闻后吟诵)危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。真乃绝唱,不愧为诗仙。只是这诗题为何称作《上楼诗》呀?

绵州刺史:回禀上皇,当年李白上越王楼只有十四岁,加之李贞王爷反对“以唐代唐”之事尚未平反,故而诗题称作《上楼诗》。

李隆基:哦!朕明白了。这李白乃我大唐国士,世称诗仙,朕曾封他为翰林学士。李白少作《上楼诗》,写得绝妙,定能流传千古。如今这越王楼又成为朕的人蜀行宫,真是有缘得很啦!高裴二卿传旨,叫随行乐班,配乐吟诵,歌舞上来。

高裴力士:上皇有旨,随行乐班,配乐吟诵,歌舞上来。

【唐宫音乐,宫女舞蹈,唐明皇击鼓,众官员吟唱。

【背景屏幕:李白《上楼诗》危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。

剧终