

服色改妆之意趣 青春摇漾之光影 ——评川剧《绣襦记》

□杨帆

仙将郑元和昔日所赠青碧色的绣襦披在他素黑的衣衫外,这位失意的才子似乎才被真正重新赋予生命。

明黄,书斋情斋弃绣襦

刺目劝学可谓全剧高潮,郑元和所着戏服的色彩形成鲜明对比——由素黑一变而成亮眼的明黄,在表明其终于摆脱为温饱而四处乞讨生活的同时,

也暗示其性情的巨大变化。同一个房间内,身着淡粉色服装的李亚仙端坐而刺绣,而一身明黄色的郑元和却以近似无赖的行径与李亚仙反复拉扯着读书还是不读书的问题。单调的蓝色布景所形成的舞台上,是李亚仙眼中苦读的书斋,也是郑元和眼中的情斋。

亮红,又见绣襦遇知音

身着亮红色官服的郑元和上场,李亚仙仍披着一身青碧色的绣襦,似乎李亚仙又变成了刷目开头的那个女子,她仍不被接受——曾是风尘女子的李亚仙,现在是瞎眼妇人李亚仙。但巧妙的是,李亚仙身着绣襦的青碧,又与一身红袍的郑元和头顶那看似“不合时宜”的青碧色官帽相得益彰,使故事最终定格于二人年轻的生命力,也承载着二人的感情。然而,当李亚仙被迫褪去青碧的绣襦,换上鲜红的衣衫,就预示着二人此后的波折。

青碧,恋恋风尘赠绣襦

郑元和与李亚仙相识于凤月场所,一位是宦门子弟,一位是风尘女子。郑元和赠绣襦以明心迹,这件青碧色的绣襦,见证着两位有着门第巨大差别的两人爱情的萌发。青碧的绣襦,既像二人年轻的生命力,也承载着二人的感情。然而,当李亚仙被迫褪去青碧的绣襦,换上鲜红的衣衫,就预示着二人此后的波折。

素黑,侠义江湖还绣襦

一件素黑的长衫,显示着郑元和从流连风尘的世家公子沦为街头乞丐的身份转换。郑元和钱财用尽,又被父亲逐出家门。尽管为乞丐所救,跟着唱莲花落乞讨度日,但一身素黑的衣衫却毁尽了书生身上的生命力和才子的张扬感。正是在这样的际遇中,他唱着与李亚仙的恋与情。二人重逢时,李亚

“江南大旱民不聊生,飞马京都赈灾情。”在高亢冠绝、川韵浓郁的合唱中,川剧大幕戏《周元献鸡》参加第三届四川艺术节“百县百戏、万众看戏、大众评戏”惠民演出活动的大幕徐徐拉开。该剧由自贡市川剧艺术中心改编整理,此次演出对剧本、音乐、服装、舞美等均进行了提升调整,再次优化,让传统川剧在新时代焕发新生命力,梨园吐蕊,再添芬芳。

名角献艺

《周元献鸡》说的是明正德年间,因江南连年大旱,正德皇帝私访江南,不料途中发生君臣失散、幸遇周元,陋室留宿、烹鸡敬献、皇旨赐婚、赈灾救民、重建家园的故事。剧中主要角色有二:周元、正德皇帝。

川剧素来以丑行见长,不仅丑戏数目多,而且分类尤其细致,在中国戏曲界独树一帜。《周元献鸡》以丑行娃娃丑应功,周元憨厚正直、生性善良的形象,被知名丑角张曲林刻画得恰如其分,入木三分。生动活泼、张弛有度的周元,和正德皇帝威严耸立的形象在程式上形成有效互动和优势互补,让人不但记住了他鼻头的一撮

白粉,记住了周元这个人物,也记住了张曲林这个演员。

1987年版《周元献鸡》总时长约3小时,为使该剧情更符

新唱传统戏 纵横又芬芳 ——简谈《周元献鸡》

□陈宏卿

合当代人的审美和观演感受,此次首先对剧本进行调整,在不影响剧情整体框架和结构的情况下,删除了冗长拖沓的情节,精剪后的剧本演出时长控制在2小时左右。使剧情更紧凑、结构更清晰、唱词更动人、形象更丰满、人物更立体。

全新呈现

《周元献鸡》源自灯戏。1986年由原自贡市川剧团已故名丑王守一加工修改为胡琴戏。1987年自贡市川剧团将该剧重新排导公演,因其诙谐幽默的表演和贴近百姓生活的故事情节,深受观众喜爱。时隔37年后,剧团将《周元献鸡》重新调整复排,让年轻川剧演员增强专业知识、技巧技能,这正是坚守文化传承、坚定文化自信的

音乐提档

音乐是和观众情感交流沟通的重要媒介,该剧的音乐整理由一级演奏员王远文和二级演奏员王荣担纲,在老一辈川剧作曲家廖忠荣的指导下完成,这是两位第一次担纲大幕戏的音乐创作。

《周元献鸡》的音乐创作做有四:一是熟读剧本。对剧本中的每个角色进行人物特征分析,确定每个人物、每个场景、每段对话的音乐情绪和音乐风格,《周元献鸡》一剧进行了有

川剧与观众

本版编辑 熊英 康雪梅

宜宾市酒都艺术研究院创作的大幕戏《梅女》,取材自《聊斋志异》。故事发生在明代,梅员外家被盗,捉贼送官,哪料窃贼乃是吏部大员之子。县令得知利害,诬陷梅秋云与窃贼通奸。梅秋云为明清白,自缢于夕阳楼,梅氏夫妇气愤而死。书生封云亭访亲游学来此,与梅女相识相爱。县令思念亡妻,想恩请封云亭打听亡妻之事,巧遇梅女,惊吓逃窜,头痛而亡。梅女大仇得报,和封云亭结为夫妻。该剧在保留原故事韵味的基础上,在舞台表现上增添了许多别具巴蜀风味的幽默讽刺元素,更生动地再现了古代官场腐败事态,深化了“刺贪刺虐”的主题。

变脸绝活恰到好处

剧作者在戏剧构思时制造机趣,“润物无声”地将变脸、倒硬人、燃烛灭烛、矮子身法等川剧绝活植入剧本,恰到好处地推动情节发展,增添了观赏性。其中,县令虚伪奸诈的真面目由川剧绝活变脸生动呈现。县令前期内政严苛,扬言要严惩窃贼朱温,颇有青天大老爷之态。得知朱温真实身份是吏部朱大人之子后,态度出现巨大变化,诬陷梅秋云与朱温通奸。

第九场戏中有一句让观众赞赏的帮腔:县令被鬼魂所吓,神志不清,丑态百出,一句帮腔传来:“当官不为老百姓,不如回家哩格啷哩格灯,蝇营狗苟天良尽。”这一川式戏谑,瞬间逗乐观众,引发观众扬善惩恶的共鸣,大家情不自禁地鼓起掌来,剧场气氛达到顶峰。

由上分析可知,有度且有效地将别具巴蜀风味的幽默讽刺元素植入到传统故事中,可以产生意想不到的表现力,传达出特有的悲剧喜剧效果。这样绝活调动了现场观众的情感,引得众人捧腹大笑,并在大笑中领会了剧作对翻转是非、颠倒黑白的古代官场的辛辣讽刺。

唱词道白自然本色

李渔在《曲话》中说:“戏文做与读书人与不读书人看,又与不读书之妇人小儿同看,故贵浅不贵深。”也就是说,戏剧必须采用群众的口语,方能通俗易懂,毕肖人物,取得好的演出效果。川剧《梅女》中,使用了不少熟悉的典型方言词汇。剧中,衙役甲得知朱温是吏部朱大人之子后,摇头晃脑地对其他衙役说:“听到,我给你们说,那个是朱温是

念白和唱腔有效衔接。二是随创随记。音乐创作有时会才思泉涌,有时会灵感一现,有时会转瞬即逝,两位音乐创作者坚持将脑海中的音乐通过哼唱的方式仔细品味韵味,并马上记下来谱成曲。三是反复修改。作曲家在完成音乐初稿后,还多次对照剧本进行再修改、再提升,再打磨,有时一个音符的使用都要仔细思考,认真推敲。四是口传教唱。由于传统戏和现代戏在唱腔上的方法不同,加之川剧音乐不仅要好听更要好唱,作曲者需对演员进行旋律的教唱,通过一句一句、一词一字的教唱,演员逐渐掌握传统戏的演唱要领。新创音乐在演员和观众之间架起一座座情感的桥梁,直抵人心、共生共情,做到了“既好看又好听”。

表演丰满

由于近年来戏曲创作的题材和方向更倾向于生活化,所以人们一直在探索适用于现代戏曲表演的程式,追求传统和现代的平衡点。在传承发展中如何既保留传统戏曲的美学特征,又符合现代戏曲的表达方式?《周元献鸡》一剧进行了有益的探索。

本版编辑 曾浩月 实习编辑 黄月

川剧与观众

《川剧人生》征文

麻饼白酒万里香,大街小巷,哼川剧,以戏兴场明亮亮。重庆老土沱镇说起来很多年头了,160年前,老土沱还是在江北狮子口的十字街,因为一场大火以后,却给江东的北碚区上游土沱新场镇建了十几家戏楼。

老土沱的川剧缘源远流长,历史悠久。当年在重庆提起土沱,无人不知。1845年,1871年遇上了两场大洪水,土沱盐商牟天池、木货商廖纯修、姜拐脚等船帮在土沱杨柳街沙坝上建造新场。在土沱中心米市坝修建了第一个川剧舞台唱川剧。当时兰文彬、范绍曾、陈兰亭的队伍经过土沱都要大办宴席,唱川剧。尤其是江合煤矿的老板唐建章,特别爱看川剧。当年土沱镇长陈志中、周乐君、王茂生等都非常喜欢川剧,一些袍哥大爷也有自己的堂口、茶园。每逢过节,各个商号、都会出资金席唱川剧,特别是财神会、关帝会一唱就是十本八本。

水土沱的戏台也多,第一是灵官楼、米市坝,第二是王爷庙,第三是禹王庙戏楼,第四是王家祠堂戏楼,都同时唱戏。抗战期间宋美龄办的保育院(孤儿院)还在戏楼演出过抗战歌曲,土沱也为抗战做出了贡献。

土沱地理人文都比较突出,形成一个较大的川剧格局。流动戏班白菊花班子、裕和班不能满足土沱人的需要,因此合川的祝明达、草街的罗一雷、罗氏兄弟、罗素春、罗素芳(小生和小旦)等联合码头场镇、会首大爷、袍哥等自发带头组织了川剧团演出。

水土镇的茶馆有四个名气较大,枕江茶馆叫仁和松,又叫仁字号,大名陈志中是水土镇长;第二茶馆七、八、九叫义成公,掌旗大爷许鹏程;第三是礼字号大爷李包包,他是个无田无地的穷大爷,头上长个包包,因此称其为李包包;其次智号茶园李成章,做麻饼的斋馆,大小事都要到自己的堂口来了结。若有外来客,唱川剧的朋友都要按照各堂口的规矩,当晚座唱如二十四孝、忠孝节义以及包公戏。码头非常活跃热闹,水土镇的龙灯、狮子、彩船、车灯也随着兴旺起来。

如果发生了打架、扯皮的事情,就在各自的堂口吃讲茶。一般由大爷出面调解相劝,茶钱由大爷给了,以和为贵。当晚在通宵达旦的米市坝正中舞台唱川剧,吃潘鸭子、庹粑粑、龚饼子、代醪糟、肖二福担任

观众你们帮我评评理!

小马 爹,评啥理嘛。只要我们两个人过得好,要什么嫁妆嘛?

媛媛 马伯伯,别生气、别生气!嫁妆我也准备好了!

刘大婶 你准备了?

媛媛 (拿出一个不动产证)这就是我的嫁妆!

刘大婶 是什么?

小马 (结果一看)铺面!

刘大婶 哪里来的铺面?

媛媛 我把县城里的房子卖了,买的铺面。

刘大婶 (快要晕过去)那可是我买给你的婚前财产啊!

媛媛 妈,您别生气!(唱)半年前我就把这主意拿,卖房子买铺面销售白茶。家乡白茶滋味美,销路不畅全积压。小马早就有计划,打开销路有办法。整合资源成品牌,化零为整做加法。我愿和他同奋斗,为圆梦想添砖瓦。

小马 (感动)媛媛……(抱住了媛媛)

刘大婶 啊!(唱)见他二人深情意,老母亲欢喜在心里,拾高彩礼挑极限,只是为考验未来的女婿。我并非贪婪自私又自利,儿女好零彩礼我不迟疑。

媛媛 (感动)妈……

刘大婶 (打断,抱起桌上的一坛酒)马村长,来先喝酒!

马村长 不喝!

刘大婶 我还不晓得你,只要说到酒,喉咙伸出手。(边说边倒酒,递给马村长)喝起哦!

【马村长不高兴地接过碗,一口干了。】

刘大婶 一碗酒,喝走心里烦忧愁。

马村长 那是哦!三杯通大道,一醉解千愁。

【刘大婶继续倒第二碗酒递给马村长。】

马村长 (唱)感谢亲家不攀比,老马心中多感激。近年来大家生活多富裕,彩礼钱越随越高,还要高档次的宴席。为改掉不正之风树风范,我必须带头实行零彩礼。

小马 哪个说是零彩礼了?

马村长 不是要零彩礼了吗?

小马 (亲吻媛媛脸颊)这不是最好的彩礼嘛!

刘大婶 对!结婚人生三大喜,感情深厚是最好的彩礼!

马村长 树立清风和正气,婚嫁新风——

媛媛 从我做起!

马村长 你、你、你!好男不跟女斗,(对)

哈哈!(剧终)

川剧与观众

《川剧人生》征文

□2023年10月 □第3版

风雨四十春 川剧伴一生

——记重庆民营川剧团长龙群

□杨康君

走到重庆磁器口古镇,老远就听见铿锵的川剧锣鼓声响个不停,一群川剧爱好者涌向演出剧场,观看龙群主演的大幕戏《程夫人闹朝》。

璧山当演员 好景仅五年

1980年,刚满10岁的龙群进入重庆川剧学校,攻闺门旦、奴旦,毕业后被分配到璧山县川剧团任演员。她容貌秀丽、嗓音甜美、演技精湛,博得同仁和观众的好评,被观众誉为“俏小旦”,成为该团的当家旦角。她的代表作《御河桥》《柳荫记》《双拜月》和《拷红》参赛演出,均获得最佳演员奖。20世纪80年代末,川剧市场日渐萎缩,各地川剧团纷纷解散,璧山县川剧团被迫停演,演员们忍痛自谋生路。在剧团仅五年、正值青春年少的龙群,被迫离开了璧山县川剧团。

依靠学专业 筹资办剧团

剧团倒了,人不能倒。龙群向同行请教,同友人商量,向文化主管部门请示,领到了“民间艺术团登记证”,寻找演出剧场,选聘演出人员。在剧团成立之际,购置服装道具让她积蓄用尽,正在焦急时,川剧皇后沈铁梅送来沈铁梅基金会捐赠的一车戏服和道具。沈院长的指导和鼓励为龙群创办剧团带来极大的助力。

1995年2月14日,龙群川剧团在磁器口古镇开锣演出。简易剧场灯火辉煌,锣鼓喧天,人潮涌动,欢声一片。戏台两旁摆满了祝贺花篮。为了剧团走向更好,龙群与演职员推心置腹交谈:“我们有缘相聚,请大家发挥智慧,做到人尽其才,相互尊重,团结和谐。剧团就是你们的家,只要我有饭吃,大家都吃饱。”她对观众不是亲人胜似亲人,常与观众促膝谈心。观众在剧场昏倒,她当场找医生,对高龄或残疾观众都搀扶进屋。有时戏半场遇雨,她立即动员全团人员借伞相助。龙群的言行风范,博得演员和观众敬佩!

川剧要革新 培养接班人

随着时代的变迁,20世纪90年代,重庆几家叫好又叫座的民营川剧团逐渐式微,龙群川剧团依然在坚守。龙群告诉大家,“只要有一个观众也要演出,票房不景气我借债也要按时足额发给大家薪酬。越是困难越要做好。若要人迷戏,先要戏迷人。请大家把你们的手拿戏认真排练。戏演好了,观众就来了”。几天后陆续安排排练的大幕戏、折子戏,观众果然一天比一天多了起来。另一个让她感到欣慰的是,女儿唐柔俗大学毕业后,跟着妈妈学川剧,如今已是剧团的半边天,被观众称呼“小龙女”。母女俩一起探讨剧团的改观和川剧改革。女儿说:“要贴近生活,紧跟时代脉搏,不要老戏老演,让川剧年轻化、时尚化、潮流化。”

但愿君心似我想 携手同心御风浪

2020年,母女俩新编《疫情·庚子吟》,颂扬奋战在疫情一线勇士们的献身精神。2022年重庆发生特大森林火灾,二人又创编《烈火骑士》,歌颂救火英雄故事。两出现代川剧上演受到当地政府媒体和观众的一致好评。同时社区、学校还邀请剧团演出。

龙群和女儿对演出作了改进:一是增设演出主持人,介绍剧情、演员和川剧知识,帮助观众特别是年轻观众对川剧的了解认识;二是将七名自愿来团拜师学艺的徒弟(其中三名大学生)的拿手绝技“集体变脸”“杂技魔术”每场加演半小时,一展风采,博得观众掌声雷动,成了剧团的招牌戏。

为了川剧和观众后继有人,龙群川剧团走进学校,与重庆南岸区新雨小学建立长效机制,派川剧演员免费任教,每月为四至六年级学生教授两次川剧课,教习川剧