

◆编者按 第十届中国艺术节在山东举办,使山东的舞台艺术创作焕发了前所未有的生机和活力。从省委、省政府到全省各市对舞台艺术创作都给予了高度重视,全省舞台艺术创作呈现良好势头,创作推出了一大批具有民族特色、体现时代特征、富有齐鲁气派的文艺精品,涌现出一大批优秀剧目和艺术人才,全省舞台艺术创作生产取得了新成就。两年多来,山东为迎接十艺术节新创作剧目60余台,其中有15台重点推荐剧目入选参加十艺术节第十四届文华奖评比展演。这些剧目具有较强的思想性和艺术感染力,代表了当今山东舞台艺术创作的最高水平,两年多来,这些剧目在省内外演出获得广泛好评,很多观众和专家们认为,目前山东的舞台艺术是历史上最为活跃、最为繁荣的时期之一。山东的舞台艺术创作正在扎扎实实地迈上一个新的台阶。

执政为民的赞歌

——吕剧《百姓书记》

□ 诚言

认准的道路向前走,
曾经的承诺记心里。
只要能老百姓谋利益,
刀山火海冲过去!
老百姓是天,老百姓是地,
老百姓是共产党永远的根基。

浑厚的伴唱声,精彩的舞台呈现,动人的感人场面,深刻的精神内涵——《百姓书记》这出新创作的现代吕剧给我留下了极为深刻的印象。这是少有的把政治宣传题材做成艺术精品的好剧目。自从2011年山东省吕剧院带

着这出戏来北京,参加文化部举办的“庆祝建党90周年——全国现代戏优秀剧目展演”到现在,这出戏历经三次大的修改,在100多场的演出中日臻成熟,并成为“十艺术节”开幕式演出剧目,这足以看出山东省吕剧院全体演职员的努力拼搏精神、艺术追求,为社会、为人民奉献好的精品力作

的社会责任感。大型现代戏《百姓书记》,以山东寿光县委书记王伯祥的创业历程为素材,塑造了一个大胆改革、敢于“突围”、为民造福的领导干部形象。改革开放初期,新上任的县委书记大胆地提出了一系列改变寿光落后贫穷面貌的施政方案。为了消除群众的担心,取得大家的信任,他甚至不惜拿爹娘做赌注。

他始终坚守“把老百姓的事当成爹娘的事情来办”的赤子情怀,不惧政治风险,带领全县人民开发蔬菜市场、发展日光大棚、开发寿北,推动经济快速发展,把广大人民群众带上了富裕之路。全剧艺术地展现了寿光人民在党的领导下,面对改革大潮、艰苦创业、走向富裕的奋斗历程。运用丰富的艺术手段,在戏剧舞台上塑造了一个独特的改革开放初期的县委书记的鲜活形象。这出戏,把当今社会中倡导的党员干部和群众水乳交融的精神表现得淋漓尽致。在百余场的演出中,得到了人民群众的高度赞扬和好评。为当下的党员教育树立了真实的典范,实为一出不可多得的好戏。

在文本上,该剧作者杨林以深厚的生活积累,源于生活、高于生活的创作原则提炼了人物原型的动人事迹,着力把一个把人民群众利益看得比爹娘还重的好干部写得生动鲜活、接地气,突出了该剧的人民性、草根性和艺术性。把一个时代的宣传品,写成了高水平的艺术品。既突出了忠于党、热爱人民的主题,又讴歌了寿光人民在党的领导下艰苦创业的伟大精神。从看剧本的热泪盈眶到看戏的老泪纵横,我看出了李利宏导演在二度创作上的独特追求,力求强化观赏性与吕剧的独特风格、艺术魅力。在王百祥与带领大伙反对拆棚扩建的九伯斗智一场戏中,从演出群体夸张、变形的大场面表演中,王百祥通过睿智的周旋让老百姓信服了他的英明举措,在他把老百姓的事当成爹娘的事来办的真诚感化下,征服了九伯,赢得了广大百姓的信赖。导演在众多场面的处理方面匠心独运,追求精致,既有老友重逢之温馨,又有意料之外之惊喜,成为李利宏导演又一力作。这出戏的音乐,在三次大的修改中越来越突出吕剧的原汁原味,著名吕剧音乐作曲姜胜利老师等人,把传统的吕剧音乐和现代的乐队配器结合得十分巧妙,让我们在亲切的吕韵乡情中享受了优美的唱腔和心灵的愉悦。

为了保证“十艺术节”开幕式演出剧目的高质量,剧院多次邀请了全国一流专家反复论证修改,并聘请了一线拔尖人才作为主创人员。在全省范围内选拔了两组演员,集中了全院的精兵强将,日夜兼程排戏、磨戏,力求精益求精。这种聚集精英,力求打造精品力作的决心和举措,已是山东吕剧院多年来走过的成功之路。《百姓书记》以鲜明的时代质感,鲜活的人物形象,深刻的思想内涵,极具观赏性的艺术呈现,讴歌了中国共产党执政为民、执政为民、执政惠民的崇高使命。

成功地塑造了一个深受人民爱戴的百姓书记——王百祥,为新时期的党员干部树立了一个学习的楷模。这是一出充分发挥戏曲艺术寓教于乐独特功能的难得的好戏,我发自内心地赞美她,祝愿她越演越好,越演越多,演遍全中国。

小人物 书写大情怀

浅析山东梆子《古城女人》

□ 孙丛丛

菏泽市地方戏曲传承研究院创排的山东梆子现代戏《古城女人》以其厚重的抗战题材、独特的艺术视角和唱做俱佳的表现赢得专家、观众的普遍认可。

剧情跌宕:重温抗战大背景

一座宁静的古城,一个普通的织锦店。日寇的枪声打破了沉寂,织锦店的女店主陶贞兰为完成一个青年人的临终托付,答应替他到城隍庙送怀表。一连串的惊险由此引发……山东梆子《古城女人》悬念迭出,引人入胜。

一开场,剧作者就把人物置于“日寇盘问”的紧张态势中,陶贞兰的慷慨直率、孟账房的胆怯懦弱、杨树堂的玩世不恭,几个主要人物的性格通过一段设计巧妙的对唱勾勒得十分清晰。接下来的“送怀表”中,编剧又设计了“藏有情报”“乞丐抢表”“日寇截获”等几番转折,一波未平一波又起,环环相扣。当陶贞兰被捕时,她面对一个“两难”的境遇,一边是与自己见面的人将惨遭屠戮,一边是自己的良心和责任,如何选择,摄人心魄。剧作中,故事走向扑朔迷离、人物塑造层层深入,就连转场的安排,过场的处理都能看出主创人员的良苦用心。

角度新颖:小人物书写大情怀

以“小人物”为视角,从一个普通女人的思想、情感转变入手,诠释大爱、大悲、大情和民族大义,正是山东梆子《古城女人》最夺人眼球的亮色。

该剧以抗日题材为背景,通过织锦店女店主陶贞兰一家的遭遇,讴歌了一位平凡伟大的古城女人,写出了普通中国人从无知到觉醒,从漠不关心到成长为一名抗日战士的心路历程;在突出重点的情况下写了一个群体,情节饱满,悬念丛生,视角独特,富有新意。

抗战题材的戏不好写,但《古城女人》这个剧让我们眼前一亮,该剧选取的切入点非常“另类”,不同于以往“高大全”式的人物塑造,试想,侵略者凭借快枪利炮都不能让一个柔弱的普通女人屈服,又怎么能征服一个具有五千年历史的民族,正是该剧视角独特所在。

班底整齐:新理念催生好作品

山东梆子《古城女人》,舞台处理空灵、大气,演员表演细腻流畅,转场衔接行云流水,时代特征和人物特色鲜明,梆子的艺术特色与剧情走向、人物逻辑圆融得恰到好处,整套戏班底整齐,唱做俱佳。对此,导演李志说:“我们在创作中不搞大制作,场面调度、灯光美术不喧宾夺主,所有舞台手段均为塑造人物服务,比如,为凸显人物的情感变化,我们安排了戏曲中常用的对唱、背躬,还特意安排了‘吹唢呐’串场,以他的视角带出时代变迁和苍凉之感,所有舞台处理,力求既不游离于剧情又不脱离戏曲艺术的本体。”

在沿袭板胡、二胡等为主要伴奏乐器的基础上,山东梆子《古城女人》在配乐、配器上大胆加入大提琴、中提琴演奏,既保留了梆子腔高亢激越的传统特点,又加入阴暗低沉的色彩,两者相得益彰,把人物的情感寄托得恰到好处。为了更好地发挥唱腔特点,该剧作曲高鼎铸充分发挥不同板式的特点,通过独唱、对唱、轮唱、伴唱等多种方式,烘托剧中人物或幽怨、或控诉、或悲伤、或哀泣的情绪,像“人坐家中平添乱”“贞兰我纵死千回也绝不低头”等唱段皆情绪饱满、一唱三叹,感人肺腑。

《古城女人》中主人公陶贞兰的扮演者是在《五凤岭》、《谢瑶环》等剧目中有着出色表演的国家一级演员祝凤晨。整出戏中,最难把握的是陶贞兰内心情感的变化,“她的抗争是从‘懵懂’走向‘自觉’的。她不光有民族大义,还是母亲、女人、女主人,是个有血有肉的人物,情感层次如果把握不好,整个故事的表现力就会大打折扣”。为了更好地塑造人物,排练中,剧组还通过邀请专家看“裸戏”(即不加舞美、服装装饰)以及“边演、边录、边看、边改”的办法,及时纠正二度创作中的一些偏差,通过努力,祝凤晨慢慢摸索到了人物的心理轨迹,成功地塑造了陶贞兰这一艺术形象。

斯人已去 豪气犹存

——读京剧《项羽》

□ 薛若琳

楚汉相争的历史故事,两千多年来代代流传。出身高贵,气质高雅的项羽,为什么会败在出身低微,一股二流子气的刘邦手中呢?不能不引起人们的深思。我认为最基本的有两条:一是项羽从心底里看不起刘邦,认为刘邦成不了气候。由于他过于自信导致轻敌,以致铸成大错。二是项羽出身贵族,他带领的八千江东子弟中有很多是贵族出身。楚军的领导权主要掌握在江东贵族手中,各级指挥官也多由江东贵族担任。像韩信这样出身卑微的人,即使有才能也得不到重用。没有人才就丧失了根本。项羽后来基本上成了孤家寡人。而汉军的三军统帅正是项羽弃而不用

的韩信。楚军大败已失,项羽在乌江边自杀身亡,结束了四年多来楚汉相争的血雨腥风局面。济南市京剧院创作演出的京剧《项羽》(编剧咏之,导演张平,主演孟广禄、李洁等),是根据楚汉之争创作的历史剧,故事完整,矛盾尖锐,人物鲜明,其思想指向发人深省。该剧深刻地刻画和揭示了项羽的悲剧命运,概括地说主要有六点。一、失去人心,亦失去诸侯之心。秦始皇之孙、二世之子子婴,在楚汉相争的疾风暴雨中,任人摆布,毫无实权,只是个象征和摆设,项羽意气用事,杀了子婴,尽失秦人之心。又杀义帝楚怀王,失去了十八路诸侯的人心,而且这些诸侯还以项羽“弑君”为口实借机反叛,使形势更加复杂。二、高傲自信,不听范增一再劝戒警告。“鸿门宴”不杀刘邦(剧中交代);大肆焚烧阿房宫,搞得长安城内人心惶惶;分封诸侯,这些诸侯王在领地各行其事,并不听项羽的指挥,例如韩王成通刘邦,反而给刘邦提供了做大的机会。三、贵族思维,使他对上层宽仁,对百姓残暴。项羽在两军阵前,刘邦坚守不出战,以消磨楚军锐气,范增劝他杀死刘邦的父老,以激其出战,但项羽认为杀刘邦老父妻子,“恐污我声名”,因此罢手。然而,在项羽攻破齐国后,竟坑杀齐国降卒,并将齐国老弱妇女流放北海,任其“自生自灭”。战争说来说去是争夺人心,项羽打输了。四、

人才流失严重。韩信、张良先后投奔刘邦,项羽违背了“人不能为我所用,必使不为我所用”的原则。假如张良和韩信得到项羽的重用,再加上范增,刘邦何愁不灭?当然,历史没有“假如”。五、刘邦帮助项羽犯错误。刘邦不杀子婴,“尽得秦人拥戴”,而刘邦把子婴的生死推给项羽,项羽竟杀之;项羽火烧阿房宫,范增痛心疾首,刘邦却叫好:“上将军英明!”由此两项,秦人憎恨项羽。六、虞姬帮助项羽犯错误:虞姬很善良,她是一个和平主义者,反对战争,主张与刘邦议和,使项羽再次失去打败刘邦的机会。于是,范增痛斥项羽“竖子不可为谋!”愤然离去,使项羽成了孤家寡人。

我观此戏有几个特点:一、楚汉相争中项羽的失败,主要是他战略上的屡犯错误,而不是着眼于刘邦的谋划对项羽造成的打击,乃是祸起于自身,这样就较为深刻地揭示了项羽的悲剧成因。二、过去这类题材的剧目中,虞姬是个善良多情的女子,并不过问政治,而本剧则表现了她直接参与“政事”,造成项羽错失击败刘邦的良机。三、项羽很想回江东,但需在大功告成之后衣锦还乡,范增在乌江边劝他重回江东召集人马以待东山再起,但项羽率领的江东八千子弟“俱已丧尽”,他孤身一人“无颜见江东父老”,范增再三哀求项羽,项羽亦哀求范增:“你成全了我吧!”项羽抱着必死的决心,在

自刎前发出:“此乃天亡我楚,非项羽不能战也”的呼喊,这位叱咤风云的英雄到死也不明白他败亡的真正原因。四、本剧保留了梅派传统京剧《霸王别姬》一折,因为这个单出戏实在精彩而深入人心,不会造成观众审美心理的失落和不满,而保留下来又与历史无矛盾,反而增强了英雄末路的氛围。五、孟广禄饰演的项羽稳重、内敛,符合大英雄的气概。李洁饰演的虞姬情感突出,尤其与霸王生死离别前的“舞剑”更是精彩。

总之,京剧《项羽》是一出以严肃态度创作的历史剧,项羽所犯错误的教训,对今天仍有很多警示作用。他的处变不惊的气魄,也值得今天借鉴。

