

美丽高雅与落魄不堪 细丽婉约与豪情大气

一梦十年《李清照》的经典价值

何泓阳 张丽军

从2004到2014的十年间,济南市京剧院推出的新编京剧《李清照》奔赴大大小小的舞台,一次次演绎这位伟大词人酸楚却高贵的一生,得到了自上而下的广泛关注。十年间,国家一级演员李青反复琢磨与推敲她心中的李清照,一次次被这位乱世才女的执着与坚韧感动着,又将自己呼之欲出的感情释放在舞台上,最终收放自如,使无数观者为之倾倒。李青也在历尽波折艰辛之后喜摘“梅花奖”,事业进入人生的高峰期。新编京剧《李清照》的迷人魔力源自于戏剧表演、舞美、灯光、唱腔、形体,来源于李清照之于当代中国人的精神启示,源于艺术家对李清照形象的深度阐释与动人的艺术表演。

“这一个”的典型形象意味

当代剧作家罗怀臻创作的新编京剧《李清照》呈现了李清照从花季少女到垂垂暮年的经历:她是大家闺秀,在封建礼教盛行之际,父母没有对其严加管教,而是让她博览群书,自由地释放天性。在剧作家眼中,她是那个年代的“另类少女”,花季年华敢偷偷带酒出去荡舟;虽然害羞,见客人来,却敢倚门回首。因此在剧中第一场“如梦令”中李清照的第一句唱词便是“懒得闺房弄胭脂,最爱写诗与填词。”少女李清照是活泼的、青春的、欢快的、大胆的、敏感的、天然的、释放的,但又又不失大家闺秀应有的矜持与温婉。罗怀臻塑造过许多女性形象,像柳如是,李亚仙,春宝娘,班昭,西施,蔡文姬等,每位女性都具有无可替代的特殊性。李清照最大的特殊性在于她处在国家更替的乱世,通过一位女词人的命

运际传达出了一个文化人对于文化的执着守望,体现了一个知识分子的大情怀。这份守望在国破、家毁、夫丧、财尽中奋力地坚持,其中掺杂着困惑、犹豫、彷徨与绝望。出演这一角色是在以京剧的形式为这位伟大词人塑像,这需要演员常年的舞台经验历练,需要对这一历史文人身世、诗词的透彻感悟,需要演员本身对文化、对知识分子的敬畏。京剧《李清照》在舞台上已经上演了十年,主演李青确实已经做到这一点,她对于京剧艺术那种殉道般的质朴情感恰好近似于李清照对于文化的全力坚守,由最初饰演角色时的情不能已到今天的游刃有余,充分展现了她在演绎这一伟大词人时的底气。李青曾多次说过,每演一次《李清照》,感觉像又在里面活了一回。

真实人性的情感张力

新编京剧《李清照》之所以打动人,观后有些许悲切之情,很大程度上源自于艺术家对于真实人性的把握。剧作家深入人物内心世界,敏感地剖析人物的真性情,让他们把内心的冲突呼喊出来,进行反抗,以此来实现人性的大解放。新编京剧《李清照》采取“愁上添愁”的方法,环环相扣,不断打击观者内心,直逼观者的承受底线。剧作家罗怀臻言道:“小说家、剧作家应该是为读者、观众设置心理程序的人,无论是紧张还是哄堂大笑都是设置出来的,都是一种表达的需要。”正是在这种思想指导下,观者才会被剧情吸引、打动。京剧《李清照》中第二场、第四场、第五场都采取“愁上添愁”的方法,使剧情一步步推向高潮。

第二场“忆吹箫”中,赵明诚“折了扇子典衣裳”换来《汉祝长严诉碑》,夫妻二人欢喜之余想到动荡国事,几代人苦心搜求的字画金石在乱世中难以安稳保留。正当两人忧虑之际,朝廷的公公前来颁布圣旨,要求无心做官的赵明诚官袍加身,即日启程赴莱州任太守,这即将面临的分离与无奈为旧愁又平添一份新忧。第五场“行香子”中,李青饰演的李清照“为澄冤案买舟”,追赶行朝数载。在

途中渐渐领悟战乱之年江山已难守,金石珍宝“能否保全也堪忧”,倒不如自己小心守护。此时的李清照对于朝廷的权威由怀疑渐变为绝望,追赶行朝的紧张氛围渐渐缓和。行至八咏楼,不禁诗兴大发,留下“水通南国三千里,气压江城十四州”的大气豪迈诗句。正当观众被李青高超演技拉入情景,感怀历史,忘却李清照周身的烦恼,还原她最纯粹的诗人本身时,何公公再次出现,将文物一并掠去,瞬间将李清照又一次推入绝望之地,精神崩溃,使得她“万念俱成灰,孑然一妇人”。

从第二场开始直至第五场,剧情便一直处于“紧张一缓和一紧张”状态,剧情在紧张中戛然而止,又在这紧张中步入下一步剧情。人物的心理承受能力在此过程中被迫变强,变大。进入第六场“声声慢”,昔日的大家闺秀在历经战乱,国破家亡后晚年流落江南,大半生的起伏跌宕在李清照身上已经积淀出厚重、深沉的苦难气质,在她不堪与颓唐表面之下隐藏着一个个酸楚的灵魂。但在这苦难中仍不失中原女词人的气魄与不屈的风骨,李青在其言行、扮相细节的表演中散发出不可替代的高贵。可以说第六场是整部戏剧底蕴最厚重,情感爆发力最强的一场。本场戏中已经没有了前几场那种外来因素导致的大起大落的情感波动,这种情感的爆发来自于李清照自身的内心冲突与自我麻醉良久后的幡然醒悟。“声声慢”是李青饰演李清照发挥得最淋漓尽致,最痛彻心扉的一场。

当下情感认同与经典性价值

新编京剧《李清照》创排十周年,每每观看,都具有十分强烈的情感共鸣。它的唱词清新典雅,简练不凝重,句句都经过了剧作家精心打磨。唱词入剧情,由剧情入人心,由人心进入到更加深厚的人文情怀以及由此产生的广阔的时代共鸣,体现了它独特的文化价值与时代价值。

京剧《李清照》是一出文化感很强的剧目。琴与箫、斗茶与猜书、《漱玉词》与《金石

录》,这种种在今天凡尘世间被当做高雅情趣的关键词恰恰萦绕在夫妻两人最为普通的日常生活之中,由此也构成了高雅而又和谐的文化氛围与艺术空间。夫妻二人在青州十二载无虑又无忧,一心为著述,喜金石,爱填词,生活在与世隔绝的平静优雅的空间中,若没有战乱,这一对神仙眷侣着实令人艳羡。可惜国破之后紧接着家毁,赵明诚冤死在任上,临终前,他发出了诘问:“我想这读书人一辈子,究竟应该做些什么?”其实,这不仅仅是赵明诚的疑问,更是自古至今千千万万知识分子的疑问,我们也确实希望能从剧中寻得答案。李清照的回答是:“该做什么做什么,能做什么做什么。难道不对?”简约的答复显示出李清照洒脱的胸怀与对人生透彻的领悟。

用当下思维去拷问人物的灵魂,用犀利的笔力向世人传递最为普遍真实的人性是优秀剧作的共通之处,也是最为摄人心魄的地方。罗怀臻善于挖掘女性的心理,用人道主义关怀他笔下生存在夹缝中的灵魂,大胆直视人性善良中的自私,险恶中的无奈,努力地为弱者呼喊,奔走。这就是他笔下的人物,无论男女老少、歌妓还是词人,卑微的还是高洁的,一个个都那么真实复杂而又深入人心的原因。也正因此,我们在一部剧作中同时看到了李清照的美丽高雅与落魄不堪、细丽婉约与豪情大气、坚守不屈与自我麻醉的绛紫色服饰,步履蹒跚地坐上秋千,目光深远,缓缓吐出《如梦令》,让我们在这大写意的浪漫中感动着、感悟着、感怀着。这是我们心目中的李清照,一个真实、真切而又复杂的女子、词人,使人从中获得一种来自普遍人性深处和个体情感体验的生命认同感。凭借这样的认同感,我们相信新编京剧《李清照》作为当代文艺精品会一代代流传下去,汇入那从悠久传统中流淌而来的、澎湃不息的文化河流。这便是十年磨一剑,一梦十年《李清照》的时代意义及其经典性价值。

(作者系山东师范大学文学院)

一米阳光·暖冬行动 在山东美术馆启动

□记者 于国鸣 报道

本报济南讯 让这个冬天不太冷。10月26日,由山东美术馆与一米阳光公益组织共同主办,以关爱滇西甘孜贫困山区群众为主题的“2014一米阳光公益·暖冬行动”在山东美术馆温情启动(上图)。

通过主办单位的组织发动,本次活动得到了左右当代艺术馆、阳光100美术馆等30余家组织、团体的积极响应,共募捐到6000多件过冬衣物,以及大量书籍和文具用品。山东美术馆积极号召本馆职工捐助物品,全体职工热情高涨,仅所捐衣物就达2000余件。所有募捐物品将由专人送至云南大理剑川县沙溪镇华丛山地区的孩子、村民,以及四川省甘孜县来马乡冷大村村民和冷达岗日希望小学的孩子手中,让他们“这个冬天不太冷”。

作为公益性事业单位,山东美术馆积极发挥所长,用艺术的方式举办公益活动,陆续开展了“带福利院儿童看展览”、“请盲人‘观众’摸雕塑”、“美育课堂进校园”、“美育课堂进社区”等一系列有美术馆特色的爱心公益活动,同时还积极与社会联动,通过与优秀社会公益组织的合作,不断推出形式多样、覆盖面广的公益活动,继续扩大公益活动的开展力度和实施范围。山东美术馆党总支书记柳延春说:“相信通过一系列公益活动的持续开展,将进一步树立山东美术馆的良好形象,提高山东美术馆的社会知名度,为更好地落实各项文化惠民政策,更好地发挥山东美术馆的惠民功效打下更加深厚的群众基础。”

据悉,除关爱滇西和四川甘孜贫困山区群众外,一米阳光公益·暖冬行动将继续把目光转向山东、新疆、青海、西藏等偏远地区。

潍城打造金石篆刻文化“新名片”

□记者 孙先凯 通讯员 陈建仁 报道

本报潍坊讯 潍坊市潍城区采取培育文化团体、举办金石篆刻大赛等措施,积极打造金石篆刻文化,其中通过探索文化金融结合模式,为金石文化产业发展提供了有力的资本支撑。

培育文化团体,壮大文化人才队伍。目前,已成立潍城区书法家协会、陈介祺研究会、万印楼印社等民间文化机构6家,会员386人,组织开展交流学习、研讨培训,培养骨干人才,传承发展金石篆刻文化。开展了金石篆刻进课堂活动,引导广大中小学生学习了解金石文化,学习篆刻技艺。

广泛宣传金石文化,提升知名度。充分发挥媒体作用,加大宣传力度,营造建设“金石之都”的浓厚氛围。与中央电视台书画频道等20多家中央及省市主流媒体,以及中国书法家协会网、中国篆刻网等10余家专业艺术媒体展开合作,组织潍城区书法家协会等机构在书画媒体上发表金石作品、学术论文500余篇,有效提升了潍城在全国金石界的知名度。

中俄油画艺术家 首次在日照办联展

□记者 王红军 报道

本报日照讯 10月26日,由山东文采油画美术馆主办的中国·日照第一届中国油画艺术家联展暨艺术家交流活动开幕,两国艺术家携200多幅艺术珍品与市民见面。山东艺术学院副院长王力克评价说,这次展览代表了俄罗斯油画艺术的真正面貌,具有很高的学术和艺术价值。

本次参展的艺术品来自山东艺术学院副院长王力克、中国油画学会秘书长、山东美术馆馆长徐雪峰,日照青年画家何永顺,俄罗斯功勋画家、俄罗斯人文科学院院士、俄罗斯现代版画艺术发展基金会主席、国际知名现代版画艺术大师雅赫宁·奥列克·尤里耶维奇先生,俄罗斯国家奖获得者、原俄罗斯美协第一副主席索罗姆·尼古拉先生,人民画家扎哈洛夫等。

如何推动中俄两国的油画艺术发展,培养更多的油画人才,是两国艺术家们关心的话题。10月27日,艺术家们在曲阜师范大学日照校区美术学院与青年教师进行了座谈。王力克表示,中国画家对俄罗斯艺术非常熟悉,“应该是喝着俄罗斯油画教学体系的奶长大的,希望通过中俄艺术家之间更多的交流,促进两国文化、艺术的发展。”

□李勇 报道

10月26日,一件泰山墨玉作品吸引了两位参观者。泰安市岱岳区把玉石与当地文化紧密融合,不断创作出玉石文化精品,他们建起的两万平方米集玉石展示、交易、检测为一体的泰山玉现代交易平台,已入住80多家业户。

首届齐鲁散文奖评定

□记者 于国鸣 报道

本报济南讯 首届齐鲁散文奖日前已经评定,第二届山东十佳青年散文家也同时由专家评出,颁奖仪式将于11月1日在济南举行。据介绍,此次获奖作品艺术水平高,代表了山东散文当前创作的最高水平。

此次评奖自启动以来,先后收到全省散文家申报的作品70多部(篇),经过专家们的严格评审,王忠的《身上有锈》、李新军的《泛白》、孙继泉的《庄稼日记》、刘光辉的《陈城旧事》、丛桦的《我的乡下春节》、李炳铨的《红旗渠畔的沉思》、徐明祥的《潜庐读书记》、王离京的《瞬间的永恒》、姚凤霄的《我是一条游在水域的鱼》、宋尚明的《高天上的流云》获得首届齐鲁散文奖。王月鹏、陈蔚(也果)、王忠(简默)、宋述增(宋长征)、丛桦、祝红蕾、陈剑霞(简墨)、陈茂慧、胡容尔、巴兰华等10位近年来在散文创作方面成绩突出的散文家被授予第二届山东十佳青年散文家荣誉称号。专家们还评出了齐鲁散文奖荣誉奖与提名奖。

□王红军 王军 报道

10月28日,惠民县大年陈镇的孩子向民间艺人学习传统二胡技艺。该县在百余所中小学开展了“传统二胡技艺培训”、“泥塑进课堂”、“走近木版年画”等活动,促进了孩子们对非物质文化遗产的了解和热爱。

《红娘》与《西厢记》

乘,而时有情致,固亦可观,惟篇末文过饰非,遂堕恶趣”。

宋代咏莺莺的作品,如毛滂的《调笑令》、赵令畤《商调蝶恋花鼓子词》等均对张生的背信弃义给予了批评。金代董解元《西厢记诸宫调》则从根本上改变了小说“始乱终弃”的结局,而对崔张爱情给予了充分肯定。元代王实甫的《崔莺莺待月西厢记》,则是崔张爱情故事最好的蓝本,此后的所有演出差不多都由此整理或改编而成。

《红娘》由陈水钟根据王《西厢》改编而来,删掉了“长亭送别”及以后的情节,剧中以红娘为主角,突出了喜剧气氛。京剧《红娘》是荀(慧生)派的代表作,荀派唱腔甜润娇柔,断续自如,清新和谐;念白则字字清晰,句句入耳,又以爽朗、清脆的京白最为出色,而其表演又十分地生动活泼、俏皮夸张,富有生活气息,特别讨人喜欢。像那段叫张生隐藏在棋盘之下,我一步步行来你一步步,放大胆忍气吞声声害怕,这件事倒叫我心乱如麻。这也算一段风流佳话,听号令且莫要惊动了她。她那么活蹦乱跳、动作夸张地满台乱舞,即令那两个会赋诗填词的知识分子相形见绌,只好如呆鸡一般听她调遣、作弄,纵使唱得再好,也很难讨到彩儿。而当崔夫人责打红娘时,她小喇叭的,诘问得老夫人张口结舌,终于促成了好事。

《红娘》之所以比《西厢记》更受欢迎,就与这个卑贱而又聪明的小丫环为女一号有关。她贴近生活,贴近观众,不时地还要作一

番旁白,与你进行沟通。红娘的扮演者,其扮相一般都十分俊美,连同其甜润的唱腔,活泼俏皮的举止,特别让情窦初开的农村青年喜欢和迷恋,经常有因看《红娘》而误工、情绪低落或由此思想开始复杂起来了的事情发生。上世纪五十年代中期,我家乡有一个年轻的公家人,因于失恋期间连看了三遍《红娘》,不知触动了她哪根筋,没几天竟服毒自杀了。你说咋吧?

《红娘》里面的经典唱段,我认为是那两段“四平调”和“南梆子”,一段是“看小姐做出许多破绽”,另一段是“小姐呀小姐你多风采”,唱词是这样:小姐呀小姐你多风采,玉瑞(呀)君瑞你大雅才。风流不用千金买,月移花影(哪)玉人来(呀)。今宵勾却了相思债,一双倩侣称心(呀)。老夫人把婚姻赖,好姻缘无情被拆开,你看小姐终日愁眉黛,那张生只病得(呀)骨瘦如柴。不管老夫人家法厉害,我红娘成就他们鱼水和谐。

我们现在看到的《西厢记》,则是田汉先生根据王《西厢》和明代李日华的南《西厢》改编的,以莺莺为主角。

《西厢记》乃张(君秋)派代表作。我看《西厢记》,一个突出的印象,便是它的唱词十分地典雅考究。汪曾祺先生说,京剧唱词贵在浅显,浅显本不难,难的是于浅显中见才华。能于浅处见才,方是文章高手。《西厢记》便是浅处见才的范本。

《西厢记》中,最好听也最见才华的是那段“碧云天黄花地”,原本来自杂剧的曲牌。原文是:碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞,晓

刘玉堂

毛泽东有一句名言,叫高贵者最愚蠢,卑贱者最聪明。那么卑贱而又聪明的代表人物是谁呢?毛泽东在一次谈话中举的例子就是红娘。

《红娘》与《西厢记》说的是同一件事:唐代年间,洛阳青年张珙进京赶考,途中宿普救寺,巧遇已故相国崔珏之女崔莺莺,两人一见钟情。不想驻军孙飞虎兵变,围住寺院,欲抢莺莺做压寨夫人。崔夫人情急之中,称谁若退去贼兵便将莺莺许配与他。张珙遂修书一封,请友人白马将军杜确赶来,打退了贼兵。崔夫人却又悔约,以莺莺已许给内侄郑恒为由,让莺莺与之认为兄妹。红娘气不过,遂给他们穿针引线,传书递简,终于使她二人成其好事,生米做成了熟饭。崔夫人闻知大怒,责打红娘,红娘反责其不讲诚信。崔夫人无奈,乃允张珙中榜之后与莺莺成婚。

有关这段故事,最早见诸唐代传奇《莺莺传》,但其结局并非如戏中所说。张生西下长安,文战不利,遂止于京,并以自己之西下未中榜是因为莺莺的缘故,遂将莺莺遗弃了,落入了始乱终弃的俗套。鲁迅先生也认为“元稹以张生自寓,述其亲历之境,虽文章尚非上