

“老”戏“新”唱再辉煌

简介

黄梅戏《红楼梦》由安徽省黄梅戏剧院出品。该剧独辟蹊径,采取倒叙的叙事方式,以出家宝玉在白茫茫雪地里回忆拉开序幕,以贾宝玉个人活动为主线,宝玉与林黛玉间悲欢离合的爱情为辅线,赋予他们爱情以更强的叛逆色彩,揭示出宝黛爱情悲剧的社会意义,批判了封建礼教的罪恶本质。

该剧自1991年进行全新创作以来,30多年来一直备受戏迷喜爱,曾获得中宣部第一届“五个一工程”奖、第二届中国艺术节“文华奖”等。

解读

大观园里的悲欢离合

本报记者 王慧慧

大幕拉开,一片风雪茫茫,天地如晦的荒原,何云饰演的贾宝玉,身着僧服轻轻吟咏:“十九年前宝玉生,似梦如痴度光阴,蓦然间,久别重逢故人到,她便是我的冤家我的魂……”宝玉出家为僧后在雪地里深情回忆由此拉开,宝玉与黛玉间的一场凄婉爱情故事也从此讲起。

从百年前的巨著,到电视、电影和戏曲,从“旧红学”到“新红学”,文学《红楼梦》被不停地搬演和改编。黄梅戏《红楼梦》由陈西汀编剧,马科、孙怀仁导演,在创排之初更是汇聚了一批黄梅戏名角,在1991初

改编以来,先后演出了四百多场,受到广泛关注。2004年,小梅花剧团复排《红楼梦》,一众多年轻演员为“青春版”经典重注活力。

这一黄梅戏经典剧目,在保持传统的基础上常演常新,用不同以往的叙事手法和人物视角推进故事情节的发展,以凝练的结构、写意的舞美和扣人心弦的剧情,将这部长篇巨著浓缩在两个小时的故事框架之内,引领观众近距离感受黄梅戏的魅力。韵味十足的精彩演绎与余音绕梁的动人唱腔,让观众沉浸于美妙的艺术享受中。“没想到传统经典还能这样演绎,更没想到在家门口就能享受到中国戏曲‘梅花奖’演员的精彩表演,非常开心!”热爱艺术的“理工男”观众吴先生连连感慨。

复排演出近20年,剧目在舞台上常演不衰,深受观众好评。年轻一辈的黄梅戏演员们,唱腔清丽脱俗、婉转回荡,赢得现场观众的热烈掌声。率性洒脱的宝玉、多愁善感的黛玉……诸多经典角色在现代演绎中焕发出灵动活泼的新光彩。

主创说

期待经典戏一代代传承

《红楼梦》贾宝玉扮演者 何云

2004年,安徽省黄梅戏剧院复排保留剧目《红楼梦》,从未演过反串的我挑起大梁,对我而言,这是一个新的挑战。每个角色深度是不一样的,贾宝玉这个角色让人敬畏。演出中,我始终保持着肃然的状态,非常享受舞台上的演出。

黄梅戏出新是个老话题,但唱老戏和新戏不同。传统剧目有老艺术家的模式,可以模仿,唱的味道容易得到认可,现代戏没有例子,完全靠自己创作。因此,黄梅戏演员要有“大黄梅”意识,要不断向戏曲名家学习,才能把剧种更好地弘扬下去。好演员不仅反映在作品中,更是人品的写照。不要做昙花一现的演员,要做德艺双馨的好演员。

复排这个戏的时候,我们才二十出头,我们这批演员把经典戏传承下来,也希望有第三代演员,继续把这出好戏传承下去。这样一代代传承,就是我们一直演出的意义。

点评

不断寻求突破与超越

安徽省黄梅戏艺术发展基金会理事长 蒋建国

《红楼梦》在黄梅戏舞台上,曾进行过两次创作。早在1961年,黄梅戏就对越剧剧本《红楼梦》进行过移植,30年后的1991年,安徽省黄梅戏剧院再对《红楼梦》进行了全新创作。2004年,又组织年轻演员,复排黄梅戏《红楼梦》,取得良好的社会影响。

从一度的文本创作到二度的舞台呈现,到“梅开二度”的复排,黄梅戏《红楼梦》都力求尽量保持中国戏曲艺术特有的魅力与神韵。在不断寻求突破与超越的过程中,黄梅戏实现着自我的完善、重塑与提升,也昭示着黄梅戏的艺术品质正在被不断地提升与加强。

经典只有常演才能常新。经典的不断重现,实质上也是黄梅戏在继承与创新中通过不断地自我调整、自我适应、自我丰富和自我发展、完善之后最终取得的自我辉煌。在这个过程中,传统与流行、时尚元素结缘,使黄梅戏扩大了自身影响力,也有力地推动了黄梅戏艺术本体的创新、突破。

继承是为了更好的弘扬。经典剧目展演的同时,我们更需要不断探索艺术本身的规律,思考该如何留下传统经典中的好经验、好做法。

《红楼梦》剧照。(资料图片)

经典文本永流传

简介

传统经典泗州戏《杨八姐闹幽州》由安徽省泗州戏剧院有限责任公司演出,讲述了宋朝时期杨家将的故事,杨八姐女扮男装独闯幽州,刺探军情搭救杨延昭回朝得以雪冤。该剧是安徽省泗州戏剧院演出中的保留剧目,多次获得业内奖项。2020年,该剧成为全国(昆山)戏曲百戏盛典展演剧目。

解读

经典文本与民间大戏互相成就

本报记者 晋文婧

杨家将的传奇故事流传已久,每一个中国人都不陌生。在小说、评书、戏曲、电影、电视剧的不断精彩演绎中,形成了对一门忠烈的敬佩和赞颂。在泗州戏的众多剧本中,也有以杨家将为故事蓝本的这样一出经典戏——《杨八姐闹幽州》。

经典文本遇上来自安徽蚌埠的拉魂腔,会产生怎样的火花?各地观众的认可给予了最好的回答。

2020年,国家级非物质文化遗产泗州戏的传统经典、大型古装泗州戏《杨八姐闹幽州》远赴昆山上演,作为2020年戏曲百戏(昆山)盛典其中一部戏,泗州戏以它独有的曲调让昆山戏迷过了瘾。如梦似幻的LED大屏幕,美轮美奂的服饰装扮,精心设计的舞台布景,呈现出一流的视觉效果,令观众惊喜连连,享受着拉魂腔的精彩表演。

昆山的戏迷杨先生介绍,在昆山周边剧中,泗州戏是自己最喜欢的,而新改编的《杨八姐闹幽州》加入了很多新的元素,更好听、更耐看。同时,该剧也在和全国116个剧种的汇聚交流中收获到更多关注。据了解,戏曲百戏(昆山)盛典从2018年开

始持续举办了3年,让348个剧种与木偶剧、皮影戏2种戏剧形态实现“大团圆”。

安徽省泗州戏剧院负责人宫胜春介绍,这出戏多次作为演出季活动的重要组成部分亮相各类舞台,受到各地市民的热切欢迎。“我们应当坚守自己的文化阵地,唱好泗州戏,唱响泗州戏,把淮河文化的艺术魅力发扬光大。”宫胜春说。

主创说

淮北平原上的戏曲生力军

安徽省泗州戏剧院有限责任公司董事长 宫胜春

泗州戏与皖北人民的生活、习俗有着密切联系,显示出强烈的地域文化特征。2006年5月20日,泗州戏经国务院批准列入非物质文化遗产名录。泗州戏与流传于江苏省徐州一带的柳琴戏以及海州、鲁南的淮海戏是同属于一个剧种——“拉魂腔”的不同流派。它的发展经历,使得泗州戏的表演更加生活化、自然化。

新中国成立后,泗州戏在安徽的戏曲舞台上大放光芒,成为众多安徽戏曲剧种中引人注目剧种之一。进入新时期以来,泗州戏再次焕发青春,排演了《摔锅盆》《懒大嫂》《拙大姐》《八月桂》等大量生活情趣浓厚或紧扣时代脉搏的精彩小戏,成为淮北平原上一支活跃的戏曲生力军。扎根沃土,回应时代,这是传统戏曲的生命力所在。

点评

传承传统艺术之精粹

文艺评论家 唐跃

在泗州戏的保护传承方面,安徽省泗州戏剧院近年来选择复排经典剧目,很见成效,比如《杨八姐闹幽州》《樊梨花诉堂》。这些剧目所以被称为“经典”,是因为经过了长时间、几代艺术家的反复演绎,经过了与其他剧种之间的移植和借鉴,从而积淀了泗州戏的表演精华,洋溢了泗州戏唱腔的“拉魂”韵味,把唱念做打及其相互之间的组合运用体现得淋漓尽致。

复排、演出和传播这样的剧目,可以使青年演员们举一反三,触类旁通地掌握传统艺术的精粹之处,可以使当代青年观众充分领略传统艺术的不朽魅力。当下,包括泗州戏在内的传统戏曲剧种都在努力顺应时代变化,在这个过程中应避免出现简单化的倾向,丢失掉许多必须守正的珍贵遗产。就此而言,不时回眸那些千锤百炼过的经典剧目,不失为保护、传承泗州戏艺术的有效途径。

《徽州女人》剧照。(资料图片)

坚守中探索前行

简介

黄梅戏《徽州女人》由安庆再芬黄梅艺术剧院出品。该剧讲述了一百年前发生在安徽徽州一个闭塞村落中的凄美故事——十五岁的少女怀着对爱情的美好憧憬坐上花轿,却在婆家开始了从未谋面的丈夫的漫长等待。通过一个女人“嫁、盼、吟、归”的四个过程,生动刻画了封建社会中底层女人的生活。

该剧是戏曲舞台上的经典剧目,曾获2003—2004国家舞台艺术精品工程精品剧目提名奖,第六届中国艺术节大奖、第九届“文华新剧目奖”“田汉戏剧文学奖”等多项大奖。

解读

传统艺术创新的成功实践

本报记者 王慧慧

在《徽州女人》的演出剧场,年轻人的身影总是随处可见。他们被传统艺术的全新呈现深深震撼,忍不住感慨,原来黄梅戏可以这么好听,这点燃了他们对徽文化的浓厚兴趣。“《徽州女人》的突破和分寸拿捏的非常好,它既保留了黄梅戏质朴灵动的本质特征,又让观众看到了黄梅戏更多的可能性。韩再芬老师的表演对不同年龄层次进行差异化的演绎,让人忍不住拍手叫绝。”观众小陈说。

走进戏中,会发现这部传统剧目处处运用标新立异的创作手法,美轮美奂的舞台效果,淡化了戏曲的故事情节,通过“嫁、盼、吟、归”四种情境转换,演绎出了一曲生命颂歌。

“忍受”“守望”,看似悲情的故事,通过舞台剧艺术对历史苦难的诗化处理,用美的形式表现了当时的封建道德观念和时代风貌,让观众产生共鸣,引起观众的反思。

“当年,一批艺术家聚集在黄梅戏的旗帜下,用创造性的艺术思维审视这个从传统民俗走来,却富有青春活力的戏曲剧种,从文本到音乐、舞美、导演,及至整体舞台呈现,进行了种种新的创作探索。20多年演下来,这些探索得到了广泛认可,被证明是传统艺术当代转型的一次成功实践。”文艺评论家唐跃,一路见证着黄梅戏《徽州女人》的诞生与成长。

剧中没有将情感与封建礼教作为冲突与对立的根本,只是赋予一个女人以特殊情境。舞台上的徽州女人,洋溢着诗化的哲思精神,比我们常见的戏曲人物形象更加典雅。剧末,守望几十年的女人从遥远的小巷深处缓缓前行,象征着历经沧桑的戏曲艺术正在走向现代,走向未来。

主创谈

创新源于永恒的爱

《徽州女人》创意策划、主演 韩再芬

1996年我因黄梅戏电影《徽商情缘》的拍摄来到徽州。面对明清时代留下的徽州古民居,独特的建筑风格,略带凝重的神韵,我的思维顿时活跃起来,虽然如今已是人去楼空,但这一幢幢古民居里肯定曾经发生过许多动人的或者悲凉的故事。我下定决心,一定要挖掘出徽州古民居背后的素材,在舞台上展现徽州古民居的神韵,于

是就有了黄梅戏《徽州女人》。

准备创作这部剧目时,我内心经由彷徨、困惑,逐渐找到了创作的方向——继承《女驸马》的创作传统,在当下审美中创新。多次采风、反复召开讨论会……剧本创作历时8个月,演出后所收获的积极反馈,证明了观众对这样的创新是认可的。

心若年轻,岁月不老。我将用我的艺术积淀,以对黄梅戏永恒热爱,创作出新的、不同于以往的作品——这是我未来要奉献给大家的精神礼物。

点评

站在新起点上再出发

剧评人 刘希尧

传统戏曲的改革是一个老生常谈的话题,《徽州女人》的好评如潮,验证了黄梅戏创新得到观众的充分认可。从1999年至2023年,黄梅戏《徽州女人》跨越新世纪,绽放于新时代,经过20多年的检验和淘汰,以其思想的穿透力、审美的洞察力、形式的创造力,成为久演不衰的舞台经典,被戏剧界誉为新时期黄梅戏发展史上具有重要里程碑意义的作品。回望二十年,从创意诞生到首演成功,从创新争议到久演不衰,《徽州女人》一路走来的历程恰恰印证了——好的作品能够经得起时间和观众的检验。

20多年来,《徽州女人》的演出阵容除个别角色外,演员换了一批又一批。越来越多有信仰、有情怀的年轻人加入到黄梅戏队伍,他们也从前辈手里接过传承的重担,成为《徽州女人》继续演下去不可或缺的重要力量。“传帮带”的优良传统,得以让年轻人迅速成长,在黄梅戏的舞台上深深扎根,将戏曲之花赓续传承。

《杨八姐闹幽州》剧照。(资料图片)