

充满想象色彩的梁祝故事在民间流传,由此产生了许多形式的文艺作品,与梁祝传说有关的唱本和戏曲种类也很多,在众多地方戏曲剧种中,我们几乎都能找到表现梁祝故事的剧目,其中,川剧《柳荫记》,越剧、京剧《梁山伯与祝英台》传承搬演较多。

川剧《柳荫记》又名《梁山伯与祝英台》,以梁祝柳荫结拜为剧名,给故事赋予了诗情画意。剧中所呈现的人民性、艺术性和反封建意识,感染并鼓动着历代青年,成为其争取婚姻自由的精神力量。全剧有《英台别家》《柳荫结拜》《书馆谈心》《山伯送行》《说媒许亲》《英台思兄》《祝庄访友》《马家逼婚》和《祭坟化鸟》9折戏,因演出时长等原因,在和后来的演出中,有些场次被删减、合并,但整体故事结构始终保持不变。其中《柳荫结拜》《山伯送行》《祝庄访友》《英台思兄》等场次常作为折子戏单独演出。

川剧《柳荫记》唱做并重,为生、旦功夫戏,作为一出川剧经典名戏,在上世纪50年代初期曾轰动京华,1952年10月,由西南区戏曲观摩演出代表团演出的川剧《柳荫记》在北京第一届全国戏曲观摩演出大会上演出,这次演出的剧本由徐文耀执笔加工,强化了剧中人物性格,深化了反封建主题,刘成基、夏阳执导,李子良司鼓。陈书舫在剧中扮演祝英台,袁玉莹、谢文新扮演梁山伯,刘成基扮演祝公远,戴雪如扮演媒婆。该剧荣获大会演出奖,陈书舫获演员一等奖,刘成基、袁玉莹获演员二等奖,谢文新、戴雪如获演员三等奖。

川剧《柳荫记》也是全国首届戏曲观摩演出大会中川剧参演的唯一一个大幕戏,程砚秋先生在北京观看了演出后,被陈书舫的精湛演技深深打动,他向陈书舫要剧本,把《柳荫记》搬上了京剧舞台。京剧关于梁祝的故事有很多不同的版本,其中以马彦祥根据川剧移植的《柳荫记》和程砚秋晚年的名作《英

川剧《柳荫记》
传演梁祝千年传奇

■ 樊明君

川剧《柳荫记》保留了许许多民间文学的精华,运用了许多民歌,顺口溜,如“八月桂花香,九月菊花黄,十月寒霜降,不见我梁郎”这样的曲词就源于四川民间的民歌。在“四九求方”中祝英台为梁山伯开出的“药方”:爹爹之命如罗网,马家凶狠胜虎狼,若要婚姻有指望,艰难犹如寻药方。(唱词)一要东海龙王角,二要虾子头上浆;三耍千年陈壁土,四耍万年瓦上霜;五耍阳雀蛋一对,六耍蚂蝗肚内肠;七耍仙山灵芝草,八耍玉母身上香;九耍观音净瓶水,十耍蟠桃酒一缸。倘若有了药十样,你公爷病体得安康。倘若无有药十样,姑娘另寻巧方方,花花板儿买一副,公爷死了里面上,不用阴间来看花,埋在南山大路边。生不同衾死同葬……这药方是祝英台绝望的呼喊,十样东西,没有一样东西是可以求得到的,用来比喻绝望之深,艺术感染力深刻而强大。

新时代、新川剧,《柳荫记》作为一出经典传统名剧,四川省川剧院于2015年经典重排,由著名戏剧编剧隆学义担任剧本整理,特邀台湾著名戏曲导演李小平担任总导演,梅花奖演员刘谊和优秀青年演员邹宏在剧中分别扮演祝英台和梁山伯,这出经典川剧在新时代又有了新的传演,不断带给川剧观众美好的艺术享受和审美体验。

万年台上

川剧名净、我敬爱的师爷许裕喜(少康)不幸于1983年1月3日逝世。许老先生于1913年,幼年时在“新民社”创办的“裕民科社”同周裕祥、刘裕能、胡裕华、骆裕德等同科学艺,开始了艺术生涯。1956年群声川剧团在丰都演出被当地政府留下任团长。许老先生为了继承和发展川剧事业,用他丰富的艺术甘泉浇灌出了成批的艺术花朵,为川剧事业立下不朽功勋。

许老长于粉脸,讲功,做功俱佳。他一生中花尽了心血锤炼出一批优秀折子戏,通过自己刻苦磨练,创造出各种不同类型的人物形象,代表作有《哭桃园》《青石涧》等戏,特别是《哭桃园》中塑造的张飞,是活生生的张飞再现。

我记得1962年涪陵地委安排丰都县川剧团和涪陵县川剧团在涪陵京剧团联欢演出,我老师刘又良演的《戏凤》,我演的《拦马》,许老演的《哭桃园》。“亮子”锣鼓响了,张飞冲至九龙口时,双手理须看看,感觉老了不中用了,再看两旁将士非常雄壮。想到,我怎能老呢?不服老的精神激发了他,立即蹬脚亮相上坐讲定场诗。许老处理出场和上坐这一小段戏中,无论在音乐和表演方面都注意了节奏的强弱变化,气氛烘托,突出了人物个性特征。

“闻报”这段戏更为生动感人。廖化报道“二爷升天!”这时打击乐很重一单锤,犹如晴空霹雳,打在张飞的心上。许老当时的表演是这样的:用颤抖的双手接过书信,心情万分激动。念书信表演节奏由慢到快,当时的心情既紧张又激动。在念到最后两句台词词时已破碎,神思恍惚,把桌子当成了孙权,一脚踢翻,弓马桌四脚朝天,然后双手按住面前的两支桌脚,身躯往前倾。喊尖子“二哥!二哥!”同时眼中的银珠流出,形成两条红线恰似血泪涌出。配合张飞哭的“喔”字音乐节奏,将士跪地同哭。这段戏许老处理得非常合理,而且很有独到之处。他们弟兄三人桃园结拜,生死与共,忽听噩耗传来死了敬爱的二哥,其悲愤之情是可想而知的。在肝肠寸断、血泪交进的同时,又恨不得马上渡江开敌为兄长报仇,所以表演应以“悲”“怒”二字为主导,“悲”不到极点,则不见其桃园之义,“怒”不到如雷的程度则不是张飞的性格。

《奇袭白虎团》邱明瑞任导演,任庭芳、陈华正、王道正、钱兆鸿、王竹慧、李瑞华、黄世洪、洪志芳、张继泽等主演。

台抗婚)流传最广。京剧大师梅兰芳先生早就注意到陈书舫这位地方剧种的“皇后”,在川剧《柳荫记》演出之前,梅先生特地赶到川剧团所在地参观排练,看完后他连连称赞陈书舫细腻深刻的表演艺术。此后,梅先生还收陈书舫为徒,传为一段佳话。

川剧《柳荫记》在北京全国戏曲观摩演出大会期间的演出得到阳翰笙、艾青、王朝闻、马少波、吴雪等文艺名家的指导。艾青看后撰文评论道:“川剧《柳荫记》在北京的演出也是很成功的,它给人们印象是风格质朴、调子鲜明,人物性格突出,是我们民间戏剧文学的财富。”

川剧《柳荫记》保留了许多民间文学的精华,运用了许多民歌,顺口溜,如“八月桂花香,九月菊花黄,十月寒霜降,不见我梁郎”这样的曲词就源于四川民间的民歌。在“四九求方”中祝英台为梁山伯开出的“药方”:爹爹之命如罗网,马家凶狠胜虎狼,若要婚姻有指望,艰难犹如寻药方。(唱词)一要东海龙王角,二要虾子头上浆;三耍千年陈壁土,四耍万年瓦上霜;五耍阳雀蛋一对,六耍蚂蝗肚内肠;七耍仙山灵芝草,八耍玉母身上香;九耍观音净瓶水,十耍蟠桃酒一缸。倘若有了药十样,你公爷病体得安康。倘若无有药十样,姑娘另寻巧方方,花花板儿买一副,公爷死了里面上,不用阴间来看花,埋在南山大路边。生不同衾死同葬……这药方是祝英台绝望的呼喊,十样东西,没有一样东西是可以求得到的,用来比喻绝望之深,艺术感染力深刻而强大。

新时代、新川剧,《柳荫记》作为一出经典传统名剧,四川省川剧院于2015年经典重排,由著名戏剧编剧隆学义担任剧本整理,特邀台湾著名戏曲导演李小平担任总导演,梅花奖演员刘谊和优秀青年演员邹宏在剧中分别扮演祝英台和梁山伯,这出经典川剧在新时代又有了新的传演,不断带给川剧观众美好的艺术享受和审美体验。

《杀翟义》,行称“杀无义”,是全本《三异图》中的一折。《三异图》,据说源自《隋唐演义》《虬髯客传》,元杂剧《风尘三侠》、明传奇《红拂记》。这些书里戏里,似乎都没有“杀翟义”的影子。我之见闻,《杀翟义》唯川剧独有。

川剧传统弹戏《三异图》,是两个故事交错进行:一是救置义至手刃负义徒;二是三原李靖拜谒国公杨素,杨府歌姬红拂爱慕靖英俊,偕李私奔。杨派兵追赶,张三(仲坚)误为捕捉刺客,挥剑杀退。红拂、李靖、张三旅店相逢,红拂借悉江湖之道,闻张三名,称呼三

颂虬髯公;李靖貌伟身秀,人称美男子;红拂青丝垂地,天下长发女(《唐房会》:“三异”相聚,道出剧名)。《杀翟义》的观点,是早于谐剧的川戏传统的“谐剧”表现手法:从“哎呀,倒是我翟义差矣”到“哎呀不对”,运用“谐剧”手法,为这段白赋予形象化的特色,增强了艺术的感染力。

赞《万年台上》专栏

■王小蓬

川剧江湖多奇才,也曾藏龙卧虎来。万年台上留德艺,不教明珠被尘埋。成才全凭硬功夫,千锤百炼走江湖。万年台上苦摔打,宝剑锋从磨砺出。民间沃土植根深,毕生心血献乡亲。万年台上口碑在,不输城里“好先生”!

下面紧接是“趟马”。这段“趟马”可说是健步如飞,许老人不高,他穿的是五寸高的靴子,体现了张飞带领将士马不停蹄、星夜兼程赶到成都的场面。也体现了恨不得马上会见大哥刘备,催他即早发兵为二哥报仇的焦急心情。许老在表演时,先上场冲至九龙口,右手举鞭,左手理须亮相。然后右手马鞭从右方伸出,右转身至上台口马鞭向右脚一挂,左转身圆场至下台口,提右脚,左脚独立,右手反举马鞭左手理须亮相。这段表演体现张飞赶路心切,没顾将士,反把将士们抛在后面去了。紧接着右手从左划至右方,起右脚右转身至上台口,右手平探马鞭,左手理须高举向内看。这组身段表现出张飞没注意到将士们落后,赶忙回转头看看将士在哪里。然后左手勒马左转身至中场提着马鞭亮相,这段表演是给观众交待将士被他甩在后面,催将士们走快点。右转身至上台口,右手向内场用马鞭引出众将士至上台口,然后起线拨了一次至中场。将士们队形变为四组,张飞居中,众将士围着张飞转一圈至下场变成毫子口,张飞右转身至上台口,高举马鞭两边飞舞的同时起打击乐的“五锤半”锣鼓,接用“赶锤”锣鼓,张飞直冲下场下,将士们两边倒挖开,也往下场直下。这一段的表演表现出张飞带领将士们急行军的情景,许老在这段戏中,充分显示了他精湛的圆台靴功、架子功,特别是腿上的功夫更是可资我们后学者学习借鉴。

当时许老已是57岁的人了,这个戏转身很多,许老都是转得干净利落,特别是独脚式,如钉钉木一样稳稳当当,人人赞不绝口,使我大开眼界。我原先是不愿看的,现在我当不想走了。因许老个头不高,亮相式的时候,是亮相架。什么是亮相架?就是拉山膀,右手掌掌时一直向上直伸至头部以上为止,这样人就显得高大。这种亮相方式别具一格,是很根据他自身的生理条件设计出来的,看起来既妩媚又威武,很值得身材不高的净角演员效法。

张飞与刘备相见这段戏,难度更大。当张飞听到“请”字时(起将军令),众将士从上场门冲出毫子口,张飞紧接冲至上台口,马鞭一抛跳下马,很快跑步至刘备跟前放声大哭。同时起架桥(风入松),这时许老用的快步,跑步如同一股急风刮到,走和跑急而不乱,步步都跪在观众的心里,似乎他的腿也会表情一般。年近花甲的人,若没有过硬的功底,表演是难以达到如此炉火纯青、感人肺腑的程度的。(待续)

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
主编:杜建华 郭勇 副主编:熊英 编辑部主任:林琳
2020 7月 总第337期
第7期 内部资料 免费交流
四川省连续性内部资料出版物准印证号:川 BX 01-018 号

川渝艺术发展合作交流会在成都召开

6月24日,川渝艺术发展合作交流会在成都召开。重庆市文化和旅游发展委员会江卫宁副主任带领艺术处及重庆市级12个艺术单位主要负责同志来到成都,与四川省文化和旅游厅及11个省市文艺单位座谈交流、洽谈合作,共同弘扬巴蜀文化传承、共谋川渝艺术事业繁荣发展。

成渝地区双城经济圈建设,是以习近平同志为核心的党中央谋划的重大战略。今年四月,巴蜀文化旅游走廊建设专项工作组联席会议第一次会议在重庆召开,四川省文化和旅游厅、重庆市文化和旅游发展委员会共同提出了巴蜀文化旅游走廊建设工作机制和工作方案,为促进巴蜀文化艺术保护传承和发展创新,共筑西部文旅建设新高地开启了新历程。

四川省文化和旅游厅机关党委书记杨红梅指出,川渝艺术发展交流合作会,是落实巴蜀文化旅游走廊战略的重要内容和具体体现。长期以来,在两地文艺界共同努力下,奠定了川剧、美术等在中国当代艺术中举足轻重的地位,在出精品、建高原、攀高峰的道路上做出了新的成就。杨红梅表示,期待双方开展务实合作,实施“一个创新区、两个基地、三大联盟、九大活动、十个领域”行动,共同打造立得住、叫得响、传得开的舞台艺术精品,培养有实力、有影响的本土文艺大家。

重庆市文化和旅游发展委员会江卫宁副主任表示,希望双方在四个方面加强合作:一是在优势项目上强强联合,共享资源,共攀高峰;二是以艺术项目为引领,建立精品剧目联合创作研究排演机制,创作一流精品;三是在演出合作、剧院联盟、剧本孵化、展览互动、青年人才培养等方面展开多层次深度合作;四是向国家层面联合争取艺术资金、艺术资源、艺术政策的支持扶持。

青春版小剧场川剧《桂英与王魁》首演完美落幕

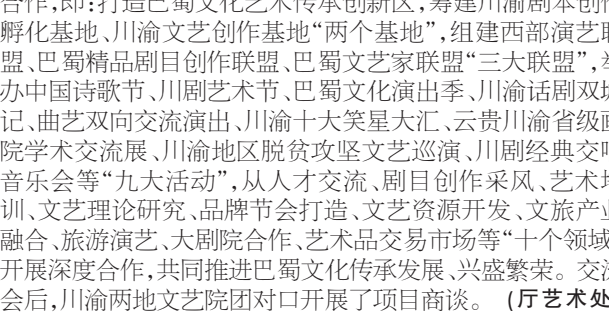
6月25—27日,青春版小剧场川剧《桂英与王魁》在锦江剧场隆重上演。该剧由著名剧作家徐菜根据川剧传统戏《焚香记》和《情探》改编而成,导演为中央戏剧学院导演系在读研究生张莹,作曲、配器为一级作曲周玉,副导演为二级演员叶长敏和优秀演员陈作全,司鼓为优秀青年鼓师杨军和彭丙炎,领

现代音乐川剧《皇城坝》打造成成都新名片

近日,亚洲文化旅游卫视国际传媒集团执行董事、行政总裁黄冬一行前住中共成都市委宣传部,与相关部门领导就现代音乐川剧《皇城坝》项目推动进行了深入研讨。《皇城坝》是由亚旅文化传媒成都有限公司担纲创意策划,历经一年多的酝酿创作,目前已纳入“2019年成都市促进川剧发展扶持项目”,已经完成“四川省艺术基金大型舞台艺术创作资助项目”的申报工作。(黄文)

巴蜀文化旅游走廊建设专项工作组联席会第一次会议召开后,川渝两地文艺院团开展了一系列的往来互动,双方在诸多方面达成了广泛共识。在这次川渝艺术发展合作交流会上,川渝两地12家文艺院团分别签署合作协议,围绕“一个创新区、两个基地、三大联盟、九大活动、十个领域”加强交流合作,即:打造巴蜀文化艺术传承创新区,筹建川渝剧本创作孵化基地、川渝文艺创作基地“两个基地”,组建西部演艺联盟、巴蜀精品剧目创作联盟、巴蜀文艺家联盟“三大联盟”,举办中国诗歌节、川剧艺术节、巴蜀文化演出季、川渝话剧双城记、曲艺双向交流演出、川渝十大笑星大汇、云贵川省级剧院学术交流会、川渝地区脱贫攻坚文艺巡演、川剧经典交响音乐会等“九大活动”,从人才交流、剧目创作采风、艺术培训、文艺理论研究、品牌节会打造、文艺资源开发、文旅产业融合、旅游演艺、大剧院合作、艺术品交易市场等“十个领域”开展深度合作,共同推进巴蜀文化传承发展,兴盛繁荣。交流会后,川渝两地文艺院团对口开展了项目商谈。(厅艺术处)

电影《笑里藏刀》传递川剧魅力

6月6日,中央电视台电影频道播出了由李牧而编剧、张忠执导的电影《笑里藏刀》,这是继已故导演吴天明

的川剧题材电影《变脸》后,时隔14年央视在黄金时间再次播出表现川剧题材的电影。电影在播出后,观众反响强烈,《笑里藏刀》由高晓攀、杜少杰、谢孟伟主演,由中宣

电子科大多携手名家创作川剧《小萝卜头》

6月11日,电子科技大学大学生文化素质教育教育中心组织召开川剧《小萝卜头》创作研讨会,全面启动该剧的创作计划。该剧将全面演绎“小萝卜头”的感人故事,计划在2021年6月29-7月1日首演,以此向革命烈士致敬,为建党100周年献礼。电子科大校长曾勇,校党委副书记、川剧《小萝卜头》总策划中小蓉会同创作团队骨干肖德美、李天鑫等出席汇报会,会议由大学生文化素质教育中心主任刘惠主持。会上,该剧艺术总监肖德美代表主创团队对作品的创作构思、剧本框架、剧目特色、主创阵容、创作计划做了全面汇报;编剧、作曲家李天鑫就剧本和音乐的思想性与艺术性的结合做了介绍;导演刘毅就立足好看的故事、好听的音乐打动观众等做了介绍。大家就该剧的选题意义、创作难点、表现方式、舞美特色等进行了研讨。中小蓉从“建党100周年、美育教育、传统艺术、红色基因”四个主题详细介绍了该剧的策划背景和意义。(电子科技大学)

2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程评审结果公示

2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程评审工作日前已结束,文化和旅游部艺术司对《一号村台》等10部作品入选评审结果予以公示。四川艺术职业学院的川剧《草鞋县令》和重庆市川剧院的川剧《江姐》等25部作品入选2020年度全国舞台艺术重点创作剧目名录;吕剧《一号村台》等10部作品入选2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目。(中国艺术头条)

6月11日,四川省川剧院院长刘莪率全体班子成员及艺术室、展演部、演员团、人事科、财务科等业务科室负责人一行8人前往重庆市川剧院开展调研工作,与中国剧协副主席、重庆市川剧院院长沈铁梅及全体院班子成员和相关科室负责人开展座谈。

省川剧院调研组在重庆市川剧院相关领导和部门主管的陪同下,参观位于重庆川剧艺术中心的博物馆、艺术中心剧场、排练场、仿古戏台等设施。观摩了演员的日常练功和排练。随后,双方进行了座谈。此次座谈会,是中央推动川渝地区双城经济圈建设后,省川剧院与重庆市川剧院的首次交流互动。双方就两院在川渝两地双城经济圈建设框架下,如何传承发展川剧艺术、发挥双方作为川渝两地领军院团的带动作用,共谋川剧发展新思路。

座谈会上,铁梅院长与刘莪院长以及各部门负责人,就川剧艺术传承、剧目对外展演、川剧宣传推广、艺术人才培养和院团财务管理制度建立等方面进行了深入探讨和交流。双方达成共识,以文艺的力量助力成渝双城经济圈建设工作,携手为川渝两地川剧院团及文艺工作者搭建展示平台,让川渝两地戏迷观众们共享川剧艺术的双城文化生活。主要包括:双方努力推动“第五届川剧节”的开展,搭建平台推广川渝两地优秀剧目展演;将川剧青年演员比赛等纳入川剧节内容,为年轻人提供展示平台,提升业务能力;在川渝两地举行川剧“喜剧戏”“丑角戏”专场演出,推进两地经典剧目的交流演出,促进戏迷双向流动,让两地的戏迷有更多机会欣赏到不同表演风格的川剧演出;加强川剧方面的学术研讨,比如声腔、表演风格、剧目整理等,让传统艺术在新时代下焕发新的色彩;实施“川剧振兴”工程,组织川剧渝两地各川剧院团的经典剧目前往北、上、广巡演,以抱团推广的方式,向全国观众展示川剧的魅力,让更多观众有机会欣赏川剧这一独具地域特色的地方剧种;联合开展传统艺术走出去,向世界传播中国优秀传统文化、践行国家“一带一路”倡议,促进川剧对外传播交流。(四川省川剧院)

“泸州河”川剧艺术博物馆亮相国际博物馆日

5月18日是国际博物馆日,首次亮相国际博物馆日的“泸州河”川剧艺术博物馆,以其浓厚的艺术元素,吸引了观众。博物馆位于泸州市大河街70号“联一大楼”,该楼于2012年被四川省人民政府公布为第八批省级文物保护单位,2015年5月正式申报为“泸州河”川剧艺术博物馆。接待来自全市及全国各地的游客,是当今人们了解“泸州河”川剧历史、现代和未来发展的场所。博物馆由基本实物、文献资料、戏剧服装陈列构成,收藏的馆藏藏品近500件。博物馆还是泸州市首批省级非物质文化遗产项目体验基地,活动当天设立了体验化妆、服饰等体验活动,受到参观者的热烈欢迎。(泸州消息)

她表示,要充分发挥川剧基地以及学校在声、光、电方面的技术优势,实现技术与艺术的深度融合,传播川剧文化、弘扬爱国主义精神,为建党100周年献礼。据介绍,该剧是一部集“新技术+川剧+音乐剧”为一体的现代音乐川剧,将充分运用该校大学生艺术团的优势,将诸多表现手法巧妙地融入川剧的创作之中,使其打造成为一部具有多元艺术表演相融合的优秀作品。该校教育部中华优秀传统文化川剧基地的师生将参与创作和演出。(电子科技大学) 本版编辑 罗英

川渝携手共谋川剧发展新思路

