

川剧与观众

本版编辑 熊英 实习编辑 康雪梅

此文原想请中国著名戏曲导演谢平安老师撰写，遗憾的是他过早离世了。作为谢导多次教授和帮助过的学生，我希望在写这篇文章时，能把谢导的创作理念和创作方法分享给大家。同时，在谈到我的艺术成长和创作时，我也希望把影响我艺术人生和创作的另外两位老师——中国著名剧作家徐菜先生、香港实验戏剧之父荣念曾导演的创作思想和艺术观点与大家分享。

我生于山城重庆。第一次进剧场，是妈妈带我去看工厂宣传队演出的芭蕾舞剧《白毛女》。妈妈见我喜欢，就去厂宣队要了一双旧芭蕾舞鞋给我。每天放学回家，我就会穿上舞鞋踮起脚尖，模仿着“样板戏”《白毛女》等几部芭蕾舞电影中的动作，开始自学自练起芭蕾舞来。记得我第一次看传统戏是川剧《柳塘记》，看了一半我就跑出了剧场。我告诉妈妈“川剧不好看,我还是喜欢看芭蕾”。后来,我还正式学过几天手风琴、钢琴、体操、古筝和美声。这些学艺都不是父母安排,纯粹是自己喜欢和想学。

做川剧演员 20 年后,我开始尝试跨行去做导演。其缘由是, 1999 年,徐菜老师再次为我量身定制改编了莎士比亚的《马克白夫人》和新编了川剧《阴阳

》《三岔口》。她大胆提议,要我做这三个小戏的导演,她还帮我请来了著名舞蹈编导曹平先生和我合作。徐老师为了扶持我,她还担任了我的艺术指导。就这样,我在徐老师的帮助和指引下,走上了既演又导的创作之路。

做导演之后,我也开始了东西方文化交流的旅程。我曾看过世界上很多著名导演的作品,在观看和学习中,他们的作品给了我很多方面的思考和启发。但真正对我艺术思想和创作方法影响深远的是下面这三位老师。影响我的第一位是中国著名剧作家徐菜老师。她为中国戏曲特别是为川剧写出了许多经典的、里程碑式的作品。我很幸运遇到她。她不仅为我写了川剧《死水微澜》等多个好戏,重要的是,她的艺术理念和思想给了我全面启迪和影响。主要体现在:

一、徐菜老师提出的三个艺术追求:“追求继承传统和发展传统的巧妙结合,追求古典美与现代美的有机结合,追求思想内容与艺术形式的完美结合”直接影响和引领了我的艺术追求和创作思想。二、徐菜老师构建的一种戏曲新形态“无场次现代空台艺术”,让我对无场次戏曲的演出结构和舞台空间的运用,有了新

现代之间有一条连接的渠道,传统的营养可以通过这个渠道源源不断地输送到现代的创作中去”他提出的艺术思考是:“怎样让传统艺术本体在当代审美中回归?怎样让当代观众尽情领略戏曲的灵感、流动的美感?”他说:“这需要导演的种种策略和调动一切艺术的手段,集传统与现代之优,综其重点就是在传统与现代之间建立那条渠道。”

谢导的这些艺术思考和创作理念,给了我非常直接的影响和指引。特别是谢导一直坚持和倡导的“背靠传统,立足当代,展望未来”的艺术观,使我更加关注传统在当代发展的意义和作为一名戏曲导演应有的责任感。

影响我的第三位是华人实验艺术先驱、跨媒体、跨艺术、跨界别艺术倡导者,香港“进念·二十面体”创始人、艺术总监荣念曾导演。是他为我打开了通往世界戏剧舞台的大门,是他在我艺术发展的转折时期,给了我新的舞台和突破自己的可能。

荣导的创作方法多元多样,无定法。但他关于身体、声音、空间、科技、符号、结构等多方面的深度探究和艺术实践,极大地开阔了我的艺术视野,启发了我的创作思考、锻炼了我运用不同创作方法去处理不同舞台的能力。

谢导说,他的导演策略,是在传统与现代之间。他认为:“传统与

翎子一捋,“铁扇公主”眉宇间英气逼人。眼波流转,唱腔时而高昂,时而激越,时而低沉,“铁扇公主”将其为爱子被夺而悲伤,为芭蕉扇的神威而自豪,为被迫将芭蕉扇借给孙悟空而愤怒呈现得淋漓尽致。“大丫头”“小妖精”一搭一唱,引得台下观众为此幕《借扇》拍案叫绝。

近日,从四川省教育厅传来好消息,达州市通川区文华街小学选送的川剧《借扇》荣获四川省第五届中小学川剧传习普及展演一等奖。至此,通川区文华街小学参加四川省川剧展演已连续三年获此殊荣。

四年前,为大力推动川剧艺术的传承发展,该校建立了川剧社团,2018 年被四川省艺术研究院授予“国家级非物质文化遗产川剧中小小学传习基地”。一批批川剧少年正茁壮成长。

刻苦修习练成“小戏骨”

一双滴溜溜的传神大眼,一把脆生生的嗓音,一身做派丝毫不输正式的川剧演员。在《借扇》中扮演“铁扇公主”的小演员牟思琦今年读五年级,她这一身本领正是在校园川剧社团里练就的。文华街小学川剧社团成立之初,艺体卫主任陈素玲就一眼相中了有良好舞蹈和声乐基础的牟思琦,“这孩子有表演天赋,是我们想培养的人才。”每周二下午第一节课,是川剧社团上课的日子。40 分钟内,小学员们要将唱功、基本功、表演悉数过一遍。川剧讲究言传身教,为孩子们尽可能进行正统学习,学校请来省川剧院、市文化艺术中心的川剧艺术家们进行指导,“基本功扎实的,力度和体力才有保证。”陈素玲说,踢腿、翻身……即便有舞蹈基础,牟思琦还是被掰腿拉韧带带难住了,疼得紧了,孩子也赌气说想放弃。唱功是牟思琦最喜欢的课程。川剧有高、昆、胡、弹、灯五种唱腔,只有把握好咬字转腔,才能展现出川剧的飘逸和灵气。牟思琦每次放学回家,仍勤加练习。凭借着出众的天赋和坚持不懈的练习,2017 年,牟思琦在该校编排的《红灯记》中首挑大梁,饰演聪明机智、可爱勇敢小铁梅,获得好评;此次参演《借扇》中的铁扇,她更是倾注了极大的精力,2018 年又再次参演《沙家浜》,演活了口齿伶俐、智勇双全的阿庆嫂。《借扇》是牟思琦第三次担任主角,8 分钟的节目中,她有一半时间都在唱,且人物年纪、性格跨度很大,对她来说是不小的挑战。

荣导总是问“艺术的边界是什么?传统的框框又是什么?你有‘框框’吗?“框框”的边缘在哪里?“框框”既是限制也是条件、局限的同时,也使一切皆有可能。”他常运用中国传统的文化元素,与当下的社会政治问题紧密结合,大胆实验着中国戏曲。

荣导创作喜欢用“时间表格”来做舞台演出结构。他通过每分每秒的时间计算,把音乐、表演、灯光、舞台上所有的变化、进出、重叠都标注在“时间表格”里,让每位参与者一目了然。他在创作中常用的关键词是:自由、空间、思考、提问、回答、否定、再寻。他提出要给创作者自由思考和表达的空间,这样创作才有无限可能。他鼓励演员要学会不断给自己和导演提问,他对演员的信任和不限制,极大地挖掘和发挥了表演者的创造力和表现力。

荣导的创作思想和创作方法给了我极大的启发和影响。最重要的是,让我突破了自己的“框框”和局限。我尝试着自己身体与空间、身体与物件、表演与文字、装置、音乐、录像、声音、光影等在舞台上的多种可能,探寻表演更为深层的意象和力量,从而呈现出多元多意的不同表达和无限可能。

（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

本版编辑 曾浩月 实习编辑 黄月

川剧与观众

在青川县,有一个始建于 1992 年的川剧团。历经 20 多年的发展,曾以“绵阳青年川剧团”“青川县振兴川剧团”等名字,名扬绵阳、广元等地。随着时代发展,文化活动的多样化影响了川剧在青川这一基层地区的坚持。为不使地方优秀传统文化失传,支持家乡的文化建设,青川人樊建均在 2012 年回青川办理了“青川振兴川剧团”的营业执照许可证和工商营业执照,长期以广元市青川川剧团的名义在全川广大农村演出。自 2012 年至 2018 年,该团以每年演出 300 余场的频率出现在成都、广元、绵阳、南充、遂宁、德阳、广汉等市的广大农村。

青川县振兴川剧团现有演职员工 16 人,有一部分人有专职职称的专业演职人员,也有一部分是爱好川剧的青川本地农民,本着以文养文、自负盈亏的理念,一年四季,除了本地农忙抢种抢收外,不论春夏秋冬、严寒酷暑,团员们都长年坚持奔赴各地演出。团员们团结合作,久经历练,在基层的舞台上闪烁着自己的光芒。多年来,该团在基层的舞台上演绎有:传统连台本大戏,如忠君爱国的《杨家将》《薛丁山征西》,惩恶扬善的《目连救母》《雷打张继保》《六月雪》,宣扬孝道的《卖药郎》《安送米》,传统折戏《穆桂英打雁》《苏三起解》《南阳关》《拜新年》,还有川剧绝活实验、吐火等综艺节目。

从事基层文艺工作,青川县振兴川剧团力所能及地传承和传播着川剧。为了节省开支,团长樊建均既

近年来,市委

宣传部,市文化广播电视和旅游局高度重视川剧传承普及工作,每年积极组织市酒都艺术研究院开展川剧进校园传承普及工作。

2019 年,宜宾市酒都艺术研究院川剧队下半年开展川剧进校园演出 32 场,走进宜宾市各区县大中小学,观看演出师生达三万余人。酒都艺术研究院川剧队精心策划,编排了传统川剧折子戏《三岔口》《做文章》《醉隶》《岳母刺字》等进校园演出。演出过程中还加入教学,请一部分学生上台感受川剧艺术,手把手教学生们“天、地、日、月、夜,你、我、来、去、转”程式动作、趟马、水袖和刀枪把子等程式动作,让孩子们在体验川剧的同时接受传统艺术教育,寓教于乐。

酒都艺术研究院还与南溪区雅丽小学校结对子,种文化,精心组织创作、排导儿童川剧《向往》。

罗成带箭
（胡琴·西皮）
彭天喜 传授 夏庭光 整理
剧情介绍: 罗成困于南关,修血书命罗春赴京求救。刘黑闳兵至,罗成苦战,马陷淤泥河,身中乱箭,自尽而亡。
人物: 罗 成(武生) 刘黑闳(花脸) 八兵卒(梆子)
（一）
[台中设虎头案,【亮子】锣鼓,兵卒持大旗“站门”,刘黑闳上,兵卒吼“翻山调”,乐台吹【毛点将】……刘视兵容后上坐。
刘黑闳(念)领兵十万反大唐,人强马壮某逞强。偏遇罗成名虎将,令孤——
[兵卒呐喊收旗……
刘黑闳(念)令孤丧胆回马枪。
刘黑闳(念)汉王刘黑闳。想孤久欲夺取李氏江山,前番修就战表,要与唐蛮决一雌雄。不料唐王派遣三王元吉为帅,罗成先锋。那元吉不足为虑,只是罗成仗着他罗氏回马枪,杀得孤大败亏输。恭喜那三王与世民有仇,累累加害罗成,使这个娃娃连杀三门,水米未沾。罗成小儿如今精疲力竭,人困马乏败走南关,孤正好乘虚进兵,追而擒之!擒
而杀之!方消孤心头之恨。娃娃们,听孤令!(唱【倒板】)孤在宝帐传将令,(唱【三板】)大小儿郎仔細听。三餐战饭要饱饮,鹁子鞋儿緊緊蹬。人人奋勇去出阵,不赏金来便赏银。若有人生擒罗士信,顷刻之间把官升。谁敢畏阵惜性命,立斩马下不容情。娃娃们!擂鼓摇旗把兵送。
[兵卒甲带马,吹【番鼓儿】。兵卒“合拢”再“两边翻”,遂行反顺“太极图”等,最后于下场方站“壕子口”。
刘黑闳(唱)一鼓作气擒罗成。(从“壕子口”中下)
[兵卒成双冲下。
（二）
[空场。
[战鼓三通,喊杀震天。(内唱【倒板】)战鼓三通——(上)杀声震。
[兵卒内喊:活捉罗成!杀!由下场门“二龙出水”上,罗成左右拨,兵卒“两边翻”,紧接左右包抄分下……刘黑闳上与罗“过台”,挥刀三砍,罗刺刘,反侧枪打黑闳,刘败下。
罗 成 刘黑闳带兵围南门。
兵 卒 (内喊)活捉罗成!杀呀!
[兵卒上下马门“二龙出水”,罗

川剧与观众 2020 年 5 月 第 3 版

川丑代代传

□天浩

“吾师雅趣自天成,妙音清冽逸行云。《做文》童心尚未泯,《裁衣》又见憨太人。《黄沙渡》技建高瓞,万众喜看我《滚灯》。陈派名剧播环宇,川丑一枝独占春。”这是师爷许明耻为川剧四大名丑之一的陈全波先生所作诗文,总结了陈全波先生从艺一生的代表作品和艺术造诣。

师爷是陈全波先生的弟子,为回顾纪念陈全波先生的丑角艺术,在如今这个川剧丑角渐渐不如往日受重视的时代,写下这些诗文不仅仅是追忆,更是为了借古鉴今。作为陈全波先生的徒孙传人,我的师父苏明德将师爷所写的诗词落笔成书,写成篆书书法,更是为了将这些文字以艺术的方式留存下来,以激励如我这样走在丑角学艺道路上的弟子,汲取师爷经验,以期将来能更好地继承和发扬川剧丑角艺术。

川剧丑角,是一个极具特点的行当,有着独特的表现手法,雅俗共赏的表演内容,幽默风趣的故事和台词的背后往往蕴含着极高的社会意义、生活哲理和审美价值。陈全波先生演戏最大的特点是“丑而不俗”。听师父师爷说,陈全波先生数十年如一日,从未间断练功,“功在戏在”,故而他功底深厚,戏路宽广。陈先生尤以擅长“娃娃丑”的风格为人们所熟悉,正如诗词中所写到的,陈先生最拿手也最为人称道的戏分别是《做文章》《裁衣》《黄沙渡》和《滚灯》。这四折戏讲述的主题都非常贴近当时代的人民生活,平民百姓家,油盐酱醋茶,插科打诨嬉笑怒骂间以丑显美。川丑从人民中来,到人民中去,用人民

的语言讲人民的故事。这便是川丑的魅力之一吧!

我爱上川剧丑角也正是这个原因,我虽留洋美国,本专业学的是电影,但川剧丑角的独特风格深深吸引了我,我沉迷其中不可自拔。我也有幸能得到师爷和师父的认可,有缘拜入川剧丑角门下。我愿以余生踏实钻研,把一代又一代人对于川剧丑角的心血耕耘,牢记心里,以实干精神将其传承下去!

刘黑闳	成枪拨,兵卒“脱脱靴”下;刘黑闳上于台后中区削罗“埋头”,罗成引黑闳半圆场至台前欲使“回马枪”,刘大惊:“回马枪!”勒马急退(乐台配马嘶铃声)……狼狽下。	罗 成 兵 卒	(唱)杀一日战一夜水未沾唇。(内喊)活捉罗成!杀!	罗 成	[兵卒“两边上”围罗走圆台。罗成于中心勒马片腿原地旋转盔上双翎随转圆圈,兵卒分下;刘黑闳上与罗厮杀后黑闳退下。	罗 成	[兵卒包抄分下,刘黑闳引罗成上,行圆场;刘黑闳登山(上桌),罗成马行淤泥河,三蹦子接飞叉落地,抛冠,单膝跪。	罗 成	(唱)俺罗成淤泥河马陷绝境……	刘黑闳	放箭!	罗 成	[放箭效果。罗成舞枪御箭,中箭。哎呀!	罗 成	(唱)身中翎翎无数根。老天爷呀!!	刘黑闳	(唱)为何要灭罗士信?!	罗 成	[放箭效果,罗成续中箭,杆枪挣扎起,兵卒两边上。	罗 成	哎呀!	刘黑闳	(微声唱)俺罗成尽忠死,报主皇恩。	刘黑闳	(以枪刺喉,“硬人”倒地。真英雄也!	刘黑闳	哎。	（剧终）
			(唱)杀一日战一夜水未沾唇。(内喊)活捉罗成!杀!		[兵卒“两边上”围罗走圆台。罗成于中心勒马片腿原地旋转盔上双翎随转圆圈,兵卒分下;刘黑闳上与罗厮杀后黑闳退下。		[兵卒包抄分下,刘黑闳引罗成上,行圆场;刘黑闳登山(上桌),罗成马行淤泥河,三蹦子接飞叉落地,抛冠,单膝跪。		(唱)俺罗成淤泥河马陷绝境……		放箭!		[放箭效果。罗成舞枪御箭,中箭。哎呀!		(唱)身中翎翎无数根。老天爷呀!!		(唱)为何要灭罗士信?!		[放箭效果,罗成续中箭,杆枪挣扎起,兵卒两边上。		哎呀!		(微声唱)俺罗成尽忠死,报主皇恩。		(以枪刺喉,“硬人”倒地。真英雄也!		哎。	