

她是一名湖南女子,20年前来到海南岛,从此与琼剧结下不解之缘;她不但克服语言障碍,虚心向老艺人学习,更与众多演员打成一片,在长期的合作中成为好朋友。她叫周冰,海南省德艺双馨艺术家,省琼剧院退休人员,国家二级导演。《广东开科》(后易名《庄有恭中状》)《张文秀》《林攀桂》《狗咬金钗》等等,这些海南老百姓耳熟能详的经典剧目,周冰都导演过。其实,在海南20年间,她导演的创作剧目、改编剧目和整理琼剧优秀传统剧目,已经超过了100部。其中,《双教子》获1995年全省专业琼剧调演优秀导演奖;小琼剧《接宝记》获得1997年全国第七届群星奖铜奖;《清官图》在1999年海南省第一届琼剧艺术节中获演出一等奖和导演一等奖。

周冰近影

二十载琼剧情 湖南妹子

文/图 海南日报记者 陈耿

琼剧是海南本地居民喜闻乐见的乡土剧种,每一部戏正式登台演出之前,需要编剧写好剧本,需要演员反复排练,更需要导演运筹帷幄。然而,戏迷们往往专注于演员的扮相、唱腔和动作,却很少有人了解幕后默默的工作者,付出了怎样的辛勤耕耘,譬如琼剧的导演。

北上求学: 师从李保田,结识新风霞

4月底,周冰女士如约接受记者采访。初次见面,她一袭黑裙,整洁利落,给人以身材娇小的印象,双唇擦过淡淡的唇膏,加上两眼晶莹剔透,完全看不出她已有66岁。由于以前很少与媒体接触,周冰刚见到记者时显得有些拘谨,还有点激动,看得出她在尽量控制自己的情绪,是个性情中人。“从来没有记者采访过我,你是第一个,没想到退休了还有人想到我。”周冰说。

周冰生于1946年,湖南长沙人。她原是一名能歌善舞,擅长表演的演员,曾在湖南省文工团、花鼓戏团工作,演过刀马旦、花旦和青衣等几十个不同类型的人物形象,也当过兼职导演。1985年在湖南省首届中年演员业务考核中获得“一等演员奖”,周冰被评为湖南专业艺术表演团体“优秀中年演员”,受过湖南省文体厅和中央文化部的表彰。

就在事业到达一个巅峰的时候,周冰在一次出差中遭遇车祸,不幸被摩托车压断左腿,一度长期卧床休养,此后逐渐告别舞台。1986年,她从兼职导演转向专职导演,但始终觉得原先的知识不够用,尽管她曾经在上海戏剧学院高级戏剧理论班进修过。1987年,周冰考入中央戏剧学院导演系,当时那个专业全国只招12人,外加8位旁听生也就20人。

在中戏,周冰在班主任蔡金■的鼓励下,一改以往内向少语的习惯,逐渐变得外向和开朗。她有一张老照片,是搂着蔡老师的脖子拍摄的,脸上笑容很灿烂。由此看得出她们的关系很亲近,也感觉到老师对周冰的影响。

读书期间,周冰得到了后来成为影剧界明星的老师们的点拨,其中就有著名影星李保田,他是周冰的小品老师。周冰自编、自排、自导、自演的小品《心声》,就很受李保田的欣赏。他们一直保持联系,1999年8月,李保田还赠予周冰一张自己的演出照。

毕业前,周冰帮助著名评剧演员新风霞的一名学生排演现代评剧《多情的河》,于是有机会认识吴祖光和新风霞夫妇,并向他们求教有关戏剧方面的经验。《多情的河》在1989年获得全国优秀剧目奖和优秀导演奖。

南下琼州: 做个海南人,融入海南戏

两年学业,从中戏毕业后,周冰仍回湖南工作,导演了多部小品、花鼓戏、歌剧和话剧。1990年,她创作、编导的小话剧《五彩梦》不但在省内获奖,还被选拔进京演出。然而,不久之后,命运让周冰来到了海南岛,而且迷上了琼剧,离不开海南戏,于是扎根在海南。

1992年上半年,一次偶然的机,周冰经朋友介绍到海南省琼剧院访问、交流。“当时我看了琼剧演出,一下子就喜欢上了这个剧种,因为它不但行当齐全,音乐唱腔优美,而且演员的文戏和武戏,功夫都很了得。”周冰告诉记者,“最打动我的是,海南戏和海南人都不排外,而是兼容并蓄,有着大海的胸怀。”

这一年的下半年,周冰作为人才被引进到海南省琼剧院,担任专职导演。从此,她与丈夫和女儿分处两地,老伴是在退休后才来海口与她相聚。

一个从未学过海南话的外省人在琼剧院工作,语言成了周冰最大的障碍和挑战。好在她广交朋友,勤听海南话,几个月后,会议报告竟也能听懂七八成,她觉得海南话很好听,也很朴实,但用海南话进行日常聊天,对她还是很困难。

周冰说:“我刚调到海南,就导了第一部琼剧《花烛泪》,开始

《苏东坡在海南》剧照

周冰(中)与新风霞夫妇合影

时根本不知道演员演到了哪儿,唱到了哪儿,怎么当导演哪?没办法,我干脆死背剧本,硬是记下了台词。这样一来,就可以很好地给演员说戏了。”其实,“背剧本”的“笨”办法,周冰到现在还在用,久而久之,每部戏的每句台词她都能辨别得一清二楚。

周冰深感,要当好琼剧导演,首先要做个“海南人”,了解当地自然地理、历史文化和风俗习惯。于是,她成为海大图书馆的常客,只为更多地了解海南。

周冰在琼剧导演的路上,还得到多位老艺人的帮助和支持,特别是陈华老师(2000年去世),对艺术形式的改革很通融,让她能够大胆发挥。周冰曾对陈华、红梅版的《梁祝》做过一些改动,如在祝英台临终时,原先所用唱腔为平板,周冰觉得这样表现得不够凄惨,于是便以梦幻的形式,加入别人吹奏唢呐迎亲的场面作为背景,以大喜衬托大悲。该剧后来由吴多东扮演梁山伯,甚至让曹秋菊和韩海萍两人共演祝英台一角,以“春”(柳树)、“夏”(荷花)、“秋”(红叶)、“冬”(雪花)4种背景来寓意梁祝二人的命运,很震撼观众的内心。

在琼二十年间, 导演琼剧一百余部

《广东开科》(后易名《庄有恭中状》)《张文秀》《林攀桂》《狗咬金钗》等等,这些海南老百姓耳熟能详的经典剧目,周冰都导演过。其实,在海南20年间,她导演的创作剧目、改编剧目和整理琼剧优秀传统剧目,已经超过了100部。其中,《双教子》获1995年全省专业琼剧调演优秀导演奖;小琼剧《接宝记》获得1997年全国第七届群星奖铜奖;《清官图》在1999年海南省第一届琼剧艺术节中获演出一等奖和导演一等奖。

不过,在周冰的琼剧导演生涯中,迄今为止感到难度最大,个人较为满意的剧目是——《苏东坡在海南》。

《苏》剧的首演时间是1998年,导演有两人,另外一人是从省外临时请来的。第二年,那位导演返回内地,便由周冰一人独挑。“当时我觉得整场戏对苏东坡的情感和人格魅力表现得还不够,总感觉缺点什么东西,却又理不出头绪来。”周冰说。为此,她不但阅读了苏东坡的大量诗文和人物传记,甚至和两个孩子一起坐车到儋州中和镇,即苏的贬所,体验生活。

回来后,周冰七天七夜不出门,对《苏》剧动了“大手术”,不但一改琼剧平坦舞台的惯例,而且布景追求多层空间,凸显立体感,她甚至别出心裁地将苏东坡居所桄榔庵的地貌,设定为红褐色的土坡。然而,这些还不是最重要的,周冰还增补了几场戏,如“感悟”一场,通过主人公与神灵对话,而不是自言自语的方式,表现了苏东坡的内心世界,使得人物有血有肉,形象丰满;再如,“回归”环节,最初的剧本所表现的场面是主人公与老百姓欢喜地告别,但周冰通过阅读,知道苏在离开海南第二年就去世了,于是她将结局的细节处理成“生离死别”般的凄婉。

1999年8月,《苏》剧作为新中国成立50周年的献礼,进京演出两场;2年后,这部经过周冰重大修改的琼剧,获得了全国“五个一工程”文华新剧目奖。

尽管导戏超百部,但周冰总是“一戏一法”,从不重复自己,而是尽量吃透和理解每个剧本,深化剧本的立意;她追求舞台在形式上的拓展,来丰富琼剧的表现力;她强调人物的心理刻画,帮助演员挖掘人物性格,以塑造特定环境下鲜活的人物形象;她还对唱腔、音乐和演员的演唱严格要求,有一种不达目的不罢休的执着。

因此,有人认为她的导演风格是:细腻、平实、流畅和有内涵。

很多中青年琼剧演员在她的“敲打”下,成长得很快;也有人长期与她合作,如著名小生吴多东,虽然已经离开省琼剧院,但如有新戏,也会请周冰导演前去指导。

退休后,周冰没有闲着,而是经常应邀在海口大致坡、澄迈和定安等地走动,排演新戏。

周冰对记者说,琼剧一直缺编剧和缺导演,自己这些年来一直在做编导知识的普及工作,也很想培养导演新人,可惜没有发现合适的苗子,这是她的一个心结。■