

新编琼剧《母瑞红云》热燃京城,引发专家热议——

琼剧如何唱出自信唱出品牌唱出海南

聚焦

■ 本报记者 邓钰

“踏夜色,率战友,飘忽前进借星芒。涉水涧,越峻岭,踏云穿雾下山岗。路崎岖,道难走,硝烟翻滚助我行……”

7月6日晚上,北京丰台区中国评剧大剧院,一段激昂的唱腔回荡在剧院中。这是大型近代革命琼剧《母瑞红云》第六场“突围下山”的高潮部分,讲述冯白驹带领战友在硝烟之中,从母瑞山突围下山,场面热血沸腾,慷慨激昂。

唱段终了,剧目中所展现的铿锵气韵久久回荡,观众如痴如醉,热烈的掌声响彻演出现场。演出结束后,一场关于琼剧“走出去”的讨论更在戏剧专家、琼剧演员和观众中热烈展开。

据了解,《母瑞红云》由定安县琼剧团创作编排,是我省参加2018年全国基层院团戏曲会演的唯一剧目。该剧讲述1932年国民党反动派对琼崖苏区进行大围剿背景下,中共琼崖特委书记冯白驹带领党政军100多人撤上母瑞山后,在缺衣少粮、弹尽药绝的恶劣环境下与敌周旋,最终保留了革命火种的真实故事。

现代琼剧《王国兴》中的王国兴。
梁宇武 摄

北京戏迷青睐乡土琼剧

中国评剧大剧院共有700余个座位,现场座无虚席,其中除了身在北京的海南乡亲,大部分是不懂海南话的北京戏迷。

听不懂海南话,也能欣赏琼剧吗?在现场,诸多北京戏迷沉醉的表情已然说明了答案。

“每年琼剧进京展演时,我都会来看,琼剧很有魅力。”7月5日晚上,观看完演出,北京戏迷罗良槐竖起大拇指。他说自己虽然听不懂唱词,却被演员悠扬有力、富于变化的唱腔感染,更被剧中跌宕起伏的情节深深吸引。“尤其是演到十多名红军战士在弹尽粮绝的情况下,抱着钢枪英勇跳潭的情节时,演员们深情投入的演出,充满革命激情的唱段,令人心情沉重,不觉泪流。”

“每一次演到剧目的高潮节点,马上能听到观众反馈的热烈掌声。”《母瑞红云》主演之一,冯白驹的饰演者莫道寿直言,观众的掌声给了演员们莫大鼓舞和信心。“我们曾一度担忧,在省外演出时,语言隔阂会影响观众们对琼剧的鉴赏和认可,但实践证明,只要打磨出好剧就一定能够获得观众的青睐。”

观众青睐的背后,是定安县琼剧团精益求精打造精品剧目的决心、恒心和细心。

“我们从各个层面上精益求精,力求让剧目呈现最佳演出效果,仅是剧本便已经过七次修改,才最终定稿。”《母瑞红云》编剧、演员徐姝璟介绍,2017年12月,在定安县委、县政府的支持下,定安县琼剧团决心在定安取材创作一部红色题材琼剧,向建党97周年献礼。为了创作剧本,她不仅翻阅大量史实,还三次深入母瑞山,走访各革命遗址和苗村苗寨,聆听革命故事,亲身感受山中环境,以期重现红军在母瑞山艰苦岁月。

大量史料和细致采风为剧本创作和舞台呈现增添了诸多感人细节。徐姝璟将红军在山中吃“革命菜”裹腹,用镰刀修头发、刮胡子和穿残破衣物等真实史实经过艺术化的处理呈现在舞台之上,令观众无不动容。

“为了在表演中呈现革命的艰苦感,剧团让演员徒步母瑞山,在荒地泥路中穿梭,像红军一样吃‘革命菜’充饥。”徐姝璟说,演员们在咀嚼苦涩难咽的“革命菜”时,都眉头紧皱,沉默不语。“这就是我们希望达到的状态。”

专访

■ 本报记者 邓钰

作为海南参加2018年全国基层院团戏曲会演的唯一剧目,由定安县琼剧团创作编排的大型近代革命题材琼剧《母瑞红云》,7月5日和6日在位于北京的中国评剧大剧院上演,受到京城琼剧戏迷高度评价。

当晚演出结束后,中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁在接受海南日报记者采访时表示,传统戏曲在文化繁荣兴盛的时代背景下要乘势而上、把握

机遇,他期待琼剧艺术家们坚定信心,

抓住机遇,多创造更多优秀剧目,不断走出海南,在交流中增加琼剧的文化自信。

“我与琼剧结缘已久,我在中山大学求学期间,曾多次到海南寻访琼剧,对琼剧唱腔、曲律等特点十分熟悉。”谢柏梁说,琼剧历史悠久,作为岭南四大剧种之一,长期流传于海南本岛和两广地区,并在时代发展中,琼剧艺术家传承和创作出一批优美的经典剧目。尤为可贵的事,琼剧到目前都还

是原汁原味,唱腔没有走样,仍保存着鲜明的艺术特征。

在此次演出中,《母瑞红云》独特的唱腔、紧凑的情节和演员精湛演出,在现场引起了经久不息的掌声。这充分说明琼剧的艺术魅力不仅能打动海南观众,也能让不懂琼语的北京观众深深着迷。

谈及此,谢柏梁表示,琼剧已多次在北京上演,定安县琼剧团更是三次参与全国基层院团戏曲会演进京汇演。这期间,琼剧的每一次亮相,都在

题材、唱词、舞美和演出方式等方面有所创新,整体演出水平不断提高,给人眼前一亮的惊喜。

“可以说,琼剧的每一次亮相,都是不断打出自身品牌的过程。”谢柏梁说,相较于昆曲、豫剧和粤剧等其他地方剧种,琼剧甚少在海南以外的地方亮相,许多内地戏迷对此并不熟悉,甚至不知道有琼剧的存在。

“琼剧应当不断挖掘本地文化,推出贴合时代主题的经典剧目,并通过增加对外的演出交流,不断增加琼剧

的唱腔、紧凑的情节和演员精湛演出,在现场引起了经久不息的掌声。这充分说明琼剧的艺术魅力不仅能打动海南观众,也能让不懂琼语的北京观众深深着迷。

同时,专家也指出了该剧存在的一些不足之处,希望在剧情衔接、演员的角色定位等方面再进行打磨,精益求精,将该剧打造成精品剧目和经典之作。

可喜的是,目前“琼剧进校园”项目已在全省铺开,经过普及教育,越来越多的学生对琼剧一无所知,到接受琼剧的熏陶,并逐渐爱上琼剧这门传统的艺术。

“只有演出当下群众的心声,才能真正得到市场认可。”徐姝璟认为,琼剧“走出去”,急需反映一批本土文化、生活习俗和贴近时代脉搏的好剧本。近年来,定安创作出《定安娘》《父爱如山》等一批反映现实题材的剧目,受到广大群众的欢迎。

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁认为,请进来,走出去,多交流,取长补短才能源远流长。让琼剧长盛不衰,促进交流和学习提高是重点。如果地方戏曲仅限于本地,很难有大的提升和发展,只有真正走出去,加强与全国其他优秀戏曲的交流和切磋,才能真正取得长足进步和发展。

值得欣慰的是,海南琼剧人的努力得到了回报。近年来,我省涌现出《下南洋》《海瑞》《王国兴》等一大批精品剧目,陈素珍、符传杰喜获第23届、27届中国戏剧“梅花奖”,全省精品琼剧文艺下乡巡演不断,多次赴香港、新加坡、马来西亚、泰国等地开展交流演出。

琼剧进校园在余音犹闻

“不少内地剧种在互相交流时往往弱化了自身特色,海南相对独立的地理环境,也是琼剧保护与传承的一大优势。”王亚勋表示,琼剧到目前都还是原汁原味,唱腔没有走样。新时期,琼剧要借助好戏,加强琼剧的交流和创新,把琼剧难得的地方保存下来,传唱下去。

如何推动琼剧“走出去”,早已成为海南重大文化命题。在交流中,不少专家、演员坦言,让琼剧之花绽放岛外,仍需不断发力。这其中,不仅需要代表性、创作性的优秀剧本,同时还需要一批优秀的琼剧人员,带领琼剧“走出去”。

定安被誉为琼剧之乡。但琼剧和其它地方戏曲一样,也面临着后继无人、经费紧张、观众群萎缩等传承发展问题。“人才缺失是我最大的担心。”定安县琼剧团团长黄茂安道出了他的担忧。2012年,身为定安县政协委员的他,撰写提案《琼剧进校园》,呼吁定安县政府加大琼剧宣传力度,在全县各中小学引进琼剧课。

可喜的是,目前“琼剧进校园”项目已在全省铺开,经过普及教育,越来越多的学生对琼剧一无所知,到接受琼剧的熏陶,并逐渐爱上琼剧这门传统的艺术。

“只有演出当下群众的心声,才能真正得到市场认可。”徐姝璟认为,琼剧“走出去”,急需反映一批本土文化、生活习俗和贴近时代脉搏的好剧本。近年来,定安创作出《定安娘》《父爱如山》等一批反映现实题材的剧目,受到广大群众的欢迎。

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁认为,请进来,走出去,多交流,取长补短才能源远流长。让琼剧长盛不衰,促进交流和学习提高是重点。如果地方戏曲仅限于本地,很难有大的提升和发展,只有真正走出去,加强与全国其他优秀戏曲的交流和切磋,才能真正取得长足进步和发展。

值得欣慰的是,海南琼剧人的努力得到了回报。近年来,我省涌现出《下南洋》《海瑞》《王国兴》等一大批精品剧目,陈素珍、符传杰喜获第23届、27届中国戏剧“梅花奖”,全省精品琼剧文艺下乡巡演不断,多次赴香港、新加坡、马来西亚、泰国等地开展交流演出。

可喜的是,目前“琼剧进校园”项目已在全省铺开,经过普及教育,越来越多的学生对琼剧一无所知,到接受琼剧的熏陶,并逐渐爱上琼剧这门传统的艺术。

“只有演出当下群众的心声,才能真正得到市场认可。”徐姝璟认为,琼剧“走出去”,急需反映一批本土文化、生活习俗和贴近时代脉搏的好剧本。近年来,定安创作出《定安娘》《父爱如山》等一批反映现实题材的剧目,受到广大群众的欢迎。

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁认为,请进来,走出去,多交流,取长补短才能源远流长。让琼剧长盛不衰,促进交流和学习提高是重点。如果地方戏曲仅限于本地,很难有大的提升和发展,只有真正走出去,加强与全国其他优秀戏曲的交流和切磋,才能真正取得长足进步和发展。

值得欣慰的是,海南琼剧人的努力得到了回报。近年来,我省涌现出《下南洋》《海瑞》《王国兴》等一大批精品剧目,陈素珍、符传杰喜获第23届、27届中国戏剧“梅花奖”,全省精品琼剧文艺下乡巡演不断,多次赴香港、新加坡、马来西亚、泰国等地开展交流演出。

可喜的是,目前“琼剧进校园”项目已在全省铺开,经过普及教育,越来越多的学生对琼剧一无所知,到接受琼剧的熏陶,并逐渐爱上琼剧这门传统的艺术。

评弹

把最传统“传播”成最时尚

自幼成名的京剧女老生王珮瑜借助互联网新媒体,红出了戏曲圈,红遍大江南北;登上微博热搜榜、参加中央电视台《朗读者》节目以京剧念白朗诵《念奴娇·赤壁怀古》《跨界歌王2》当评委、音频分享平台喜马拉雅开京剧节目、《喝彩中华》当观察员、《传承中国》中担任评委……年轻、时尚的王珮瑜成为“戏曲网红”,不但维系了原有的京剧戏迷,还培养大量新粉丝。这是新媒体时代传统戏曲艺术借助新传播方式宣传戏曲艺术、扩大戏曲受众的新途径、新手段。

事实上,古老的戏曲艺术一向善于借助新的传播方式进行宣传推广。20世纪以来,戏曲艺术的传播方式就先后经历“戏曲+电影”“戏曲+广播”“戏曲+电视”和“戏曲+互联网”四个阶段。1905年,京剧泰斗谭鑫培主演的京剧短片《定军山》宣告中国电影的诞生。京剧大师梅兰芳也在上世纪20年代拍摄一批京剧影片。20世纪五六十年代,我国拍摄了大量戏曲电影,许多剧种的经典剧目在这一时期搬上大银幕,在全国各地演出,深受观众喜爱,堪称戏曲电影第一个鼎盛时期。改革开放初期,是戏曲电影另一个繁荣时期,以越剧《五女拜寿》、豫剧《七品芝麻官》为代表的戏曲电影可谓家喻户晓。这些戏曲电影不仅为戏曲“圈粉”,而且留下宝贵的老一辈艺术家表演影像资料。20世纪80年代后期,传统戏曲进入发展低谷,但伴随电视的普及,各种戏曲类电视节目开始出现,特别是以《梨园春》为代表的戏曲擂台节目,为低谷时期的戏曲艺术提供新的传播途径和发展模式,维系和培养出不老少戏曲观众。

可以看出,无论是上世纪初戏曲艺术占娱乐主导地位的巅峰时期,还是当下娱乐方式现代化、多元化的挑战,戏曲艺术从来没有自甘保守,总能借助和利用新的传播方式进行推广和宣传。如今,无论是戏曲演员、戏迷还是戏曲院团、各演出场所,都在积极利用微博、微信等新媒体方式建立自媒体,第一时间发布戏曲动态、戏曲演出信息,以大众喜闻乐见的方式传播戏曲知识、交流戏曲心得,数不胜数的移动网络平台成为戏曲资讯和戏曲知识的“集散地”。这种即时性、平等性、共享性的信息交流,改变了戏曲艺术此前的传播途径、传播速度和传播规模。

互联网文化也进而直接对戏曲艺术创作产生影响,比如网络资源成为戏曲创作题材来源,戏曲艺术借助已经走红的网络IP吸引新的戏曲观众。“越剧王子”赵志刚早在2002年就把网络小说《第一次的亲密接触》搬上越剧舞台,网红小说《甄嬛传》也被上海越剧院搬上戏曲舞台,广东省粤剧院根据网络游戏《剑侠情缘3》改编创作新编粤剧《决战天策府》,都取得不错的反馈。此外,专业戏曲创作者将经典折子戏或名家名剧设计改编成动漫艺术在互联网上传播,将戏曲的触角伸向年轻时尚的动漫受众,吸引网络观众关注戏曲,这都是戏曲艺术搭乘互联网东风扩大受众和影响力的积极方式。在艺术创作之外,互联网还带动戏曲相关产业的发生和发展。如一些商业化戏曲公众号运营平台,借助资本力量,寻求围绕戏曲消费的可能商机。比如“戏缘APP”举办首届互联网戏曲春晚和一系列戏曲演出和直播活动,两年中吸引粉丝逾300万。

当前,最时尚也最普及的互联网技术正在为以戏曲艺术为代表的传统艺术提供难得的传播与发展机遇。传统艺术需借助新的传播手段激活生机与活力,也应当有充分文化自信善用、用好互联网手段,为自身的发展和繁荣增添助力。一方面,戏曲人在以戏曲艺术为本体的前提下,积极开疆拓域,为古老戏曲不断培养年轻观众群体,为传统艺术注入新的时代特质;一方面,广大文艺工作者也可积极回归传统艺术,从中汲取与当代审美契合的文化要素,创作出有传统味道的新的文艺作品。而作为文艺批评与大众文化研究者,亦可关注这一新现象,及时为创作者提供理论支撑与适时指引。

(据《人民日报》)

点

古曲新创
用流行音乐阐释敦煌文化

沉睡千年的敦煌音乐正在被唤醒。流行音乐元素将与敦煌古曲结合,成为阐释敦煌文化的新方式。

日前,敦煌研究院、腾讯QQ音乐、上海音乐学院共同发起敦煌“古曲新创”比赛。参赛者或以文献《敦煌廿咏》为基础创作歌曲,或基于5幅有代表性的敦煌壁画进行器乐曲创作。敦煌壁画中的方响、五弦琵琶、竖箜篌等6种古乐器也将被“复活”。在今年9月于敦煌举行的“敦煌盛典”音乐会上,优秀参赛作品将伴随敦煌古乐器登台亮相。

敦煌研究院在站博士后朱晓峰介绍,敦煌音乐不仅包含藏经洞出土的敦煌乐谱等,还有数量庞大的壁画图像。在莫高窟南区492个洞窟中,有一半洞窟都有音乐图像,乐器数量达6000余件。

“就音乐图像来说,在世界洞窟壁画中无出其右。”朱晓峰说,中国历史上所有出现过的乐器都能在莫高窟看到,甚至“花边阮”等文献中没有记载的乐器也能在敦煌壁画中找到。

(据新华社)