

国粹京剧和百态人生

在戏曲题材的影视作品中,让许多人印象最深刻的是1993年陈凯歌导演的经典影片《霸王别姬》。剧中,程蝶衣与段小楼合演的《霸王别姬》誉满京城。

《霸王别姬》后,《天下第一丑》《青衣》《梅兰芳》《大武生》等戏曲题材影视剧陆续上映。近年来,以戏曲为题材的电视剧并不多。资深制片人王璐曾表示,“京剧元素的电视剧内涵很深,就因为是国粹,博大精深,懂的人多,稍有不慎就容易挨骂。”

人们都知道京剧是国粹。但是,有多少人曾静心看过一场京剧?有多少人知道那脸谱后的讲究,听得出唱腔中的精妙,品得到舞台上的百态人生?

京剧犹如迷雾中的美人,《鬓边不是海棠红》将这迷雾吹散了,让观众感受到美人风采依旧,一道流转的目光便能拨动观众的心弦。凭借精良的制作,该剧带着京剧这朵海棠重新走入大众视野,让更多人对京剧重新燃起兴趣。

剧中出现了许多中国传统戏曲剧目,例如昆曲

《长生殿》《救风尘》,梅派名剧《贵妃醉酒》,麒派名剧《打严嵩》,荀派名剧《晴雯》……

剧中的北平是热闹的,昆曲、京剧、秦腔、大鼓在这里汇聚。在梨园舞台上,商细蕊的戏曲传奇在“座儿”(观众)面前展开。戏台上,他唱杨贵妃,像被杨贵妃“入了魂”,一抛水袖一声叹。台上人唱尽了贵妃的传奇,台下人品味着百态人生。

为了更好地演绎出京剧的魅力,《鬓边不是海棠红》在服化道具上下了很大功夫。该剧一共使用了两百多套戏服,其中专属定制的就有一百多套,从绣花线到纹样都精心琢磨,还采用了“燕京八绝”之一的京绣。

在戏曲专业方面,剧组邀请梨园泰斗毕谷云及京剧名旦尹俊、牟元笛作为戏曲顾问及指导。为了演绎“身在红尘,魂在戏中”的商细蕊,演员尹正苦学戏曲功法,在剧中高度还原了京剧旦角技艺,“兰花指”“云手”“台步”等演绎得都很到位,一颦一笑恰到好处。他的精彩表演引发了观众们对京剧的好奇与喜爱。

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣……”电视剧《鬓边不是海棠红》的片头曲如泣如诉,轻轻撩开幕布的一角,将上世纪三十年代北平的梨园百态、硝烟战火展现在观众面前。梨园的美,犹如一朵娇艳欲滴的红色海棠。

近期,由黄晓明、尹正、余诗曼领衔主演的《鬓边不是海棠红》上映,目前豆瓣评分7.6。该剧讲述了京剧名伶商细蕊与爱国商人程凤台因戏结缘,共同振兴国粹、以身救国的传奇故事,是近年来少见的戏曲题材影视剧。

“反串”的魅力与争议

在《鬓边不是海棠红》中,商细蕊身为男子,唱的是旦角。戏台上,只见他亦嗔亦喜、亦歌亦舞,演绎着各种女性角色的娇柔与刚烈、欢歌与离愁,将女儿家的神态与身段扮演得淋漓尽致。

剧中,尹正对商细蕊的演绎恰到好处,台上台下角色区分明确,也引发了人们对“反串”的热议。

“反串”是中国传统戏曲演出中的一种表演方式。戏曲中的“反串”,指的是串行当,不是串性别,即演员不唱自己的行当,偶尔扮演自身行当之外的角色。京剧的角色分为生、旦、净、丑,且串生、生串旦、生串净等均称为反串。举例来说,梅兰芳作为一个旦行演员,出演女性角色是正常的。他曾在《辕门射戟》一剧中饰演生角的吕布则是反串。

后来,人们所说的“反串”多指影视剧中男扮女或女扮男的性别反串,即扮演与自己性别不同的角色。女扮男装是古装剧中常用的桥段。其中较为出彩的是《笑傲江湖》里林青霞女扮男装饰演的东方不败,英姿飒爽,成为几代

人眼中的经典角色。

相比之下,影视剧中的男扮女装更容易引起人们的热议。张国荣在《霸王别姬》中饰演的程蝶衣自不必说,他将程蝶衣的痴和绝演绎得淋漓尽致。在《那年花开月正圆》中,陈晓饰演的沈星移有一场男扮女装的戏,眉目传情间令人惊艳。此外,《大好时光》里胡歌的梦露扮相,《活色生香》中李易峰饰演的村姑,《鹿鼎记》中黄晓明的女装扮相,都曾引发粉丝热议。

不管是戏剧、影视作品、相声或大型表演,都有反串元素存在,也留下不少经典之作。近年来,“反串”成为影视剧乃至综艺节目中的一大亮点。有专家表示,“反串”为何在圈中如此受欢迎?说到底还是其能带来关注度。明星的反差效果越大,就越能吸引观众注意,这也让个别艺人开始利用“反串”做噱头哗众取宠。但这样的“涨粉”法注定无法长久。笔者认为,在影视剧中,“反串”只是一种表演形式。如果影视创作者不在作品上下功夫,只靠“反串”剧情来哗众取宠,必然走不远。

那些影视剧中的CP

“你知道什么是知音吗?”

“我知道,我一直在听。”

在《鬓边不是海棠红》片头曲的这句念白中,一问一答间道出了商细蕊与程凤台的情义与默契。

“欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听?”人世间,知音难寻。近年来,不少影视剧纷

纷推出剧中CP,圈粉无数。如《陈情令》中的魏无羡和蓝忘机,《琅琊榜》中的梅长苏和萧景琰,《延禧攻略》中的富察容音和魏璎珞,《七月与安生》中的安生和七月等,与此相关的话题也频频登上微博热搜榜。有粉丝曾调侃道:“我可以单身,但我的CP一定要在一起。”

CP原指动画、影视作品粉丝自行将片中角色配对为情侣,有时也泛指两个角色之间的亲密关系。近年来,影视作品、综艺节目里的CP满天飞。打造一对影视CP,可以在短时间内引起话题关注度,给相关作品和演员带来了众多流量和热度,让一些影视公司趋之若鹜。有人表示,从某种意义上说,粉丝们迷恋CP有时候并不是迷恋明星,而是某一种表演出来的关系。粉丝们在其中投射了自己对于爱情和人际关系的向往,或填补了自己实际生活的情感空白。

戏如人生 人生如戏
《鬓边不是海棠红》引发热议

文本刊特约撰稿 张水濛

