

琼剧传承

三位琼剧名家的艺术传承 一片冰心续琼音

文\海南日报记者 邓钰

编者按

近日,国家一级演员、我省琼剧名家黄庆萍为远在美国加利福尼亚州的琼剧爱好者草香进行了线上指导。疫情防控期间,黄庆萍和她的丈夫、琼剧表演艺术家陈振安常常宅居家中,以录视频、发语音、视频通话等多种方式,在线上免费指导学生学习琼剧。

这些年,如何传承戏曲文化一直是一道难题。特殊时期的戏曲“线上见”,让琼剧传承增添了别样美。日前,海南日报记者采访了黄庆萍、陈振安、吴梅、钱汉堂等资深老琼剧人,听他们漫谈琼剧往事。从他们跨越半生的琼剧艺术生涯中,不仅可以窥见琼剧发展之变,也可以感受到他们对海南琼剧传承的不变初心和无私奉献。

“蕉楼传来初更响,窗外冷月夜色凉……”日前,国家一级演员、我省琼剧名家黄庆萍在家中专注地听着手机里传来的琼剧。这段琼剧是远在美国加利福尼亚州的琼剧爱好者草香演绎的琼剧《三拜花堂》经典选段《合上罗鞋共拜花堂》。

多年来,黄庆萍、琼剧表演艺术家陈振安和著名琼剧作曲家吴梅三位琼剧老搭档,尽己所能传承琼剧,让琼音琼韵不绝于耳。退休多年的他们,以线上线下指导、志愿演出、义务支教、曲目研究、自费发行琼剧专辑等多种方式推广琼剧艺术。

在线传授琼音琼韵

“由于疫情防控,我们这几个月很少外出。刚开始我们很担心:不能见面,怎么学习琼剧?幸亏黄庆萍和陈振安两位老师经常在线上指导我们。”近日,我省琼剧爱好者张光浓告诉海南日报记者,不少琼剧爱好者利用“全民K歌”“唱吧”等软件录制好琼剧音频,然后通过微信发给两位老师,让他们进行点评。有时,他们还会在视频通话时,给老师们演上一段琼剧。“虽是线上指导,两位老师却毫不含糊。他们对我们的表情、手势和步伐都提出了改进意见。”

“只要对琼剧传承有意义的事,我们都愿意做。”黄庆萍说,

琼剧要身口相传才能不断延续。平时不仅要关注琼剧演员的培养,更要对琼剧爱好者和孩子们进行培养,这样才能让琼剧这门“活”的文化艺术传下去。

黄庆萍、陈振安和吴梅三人见证了琼剧半个多世纪的发展变迁,从上世纪60年代起便不断合作,默契十足。黄庆萍和陈振安更因戏结缘,成为一对梨园伉俪。他们三人心中始终有个共识:琼剧传承刻不容缓。

“我的人生中有50多年都是在琼剧专业表演舞台上度过的,余下的岁月都要奉献给琼剧传承。”已退休多年的黄庆萍说,“琼剧发展面临着人才短缺、观众群体萎缩等困境,让我们传承琼剧的心情更加急迫。”

已过耄耋之年的吴梅一直在业界呼吁:在扩大琼剧传唱面的同时,要尽快物色一批年轻的琼剧专业人才,为他们提供专业学习交流平台和机会,让他们拥有广博的知识,能够吸取各家之长,借此不断壮大琼剧人才队伍。

吴梅从艺多年,从上世纪50年代起就一直在收集各类琼剧期刊、剧本和曲谱。他认为,琼剧传承过程中,必须重视载体的作用。以琼剧乐谱为例,文字记载让琼剧的歌词和旋律得以保存,让后人传唱时有标准可循,在很大程度上避免了许多传统琼剧剧目流失。

“除了乐谱,琼剧的表演、导演和编剧等都有文字记载,才能更好地传承下去,也能让后人更好地追溯琼剧的发展脉络。”吴梅说,过去许多琼剧的板式、腔调和结构,大多由师傅心传口授传下来,但这种传播方式在某种程度上也可能造成琼剧传承的缺失。

2018年,为了让琼剧“纸上留声”,吴梅将自己珍藏多年的琼剧史料全部捐献给省图书馆。这些史料包括图书、期刊、剧本、曲谱、剪报、磁带和光盘,打包起来足足有100余箱。这些史料时间跨度达60多年,是吴梅毕生心血的见证。

同时,黄庆萍、陈振安和吴梅还根据新时期传播载体的变化特点,为琼剧传承留下宝贵记录。早在1994年,黄庆萍便在海口市戏剧家协会支持下,录制《琼剧校园卡拉OK》光盘,推动琼剧进校园。此后,黄庆萍和陈振安又多次自掏腰包录制实景琼剧选集,供广大琼剧爱好者欣赏、学习。为了节约录制光盘的成本,他们经常在家里化好妆、换好戏服,再自行开车到拍摄地点。“有时路人看到一个‘古装人’在开车,惊奇之余还主动向

陈振安指导学生琼剧。

黄庆萍线上指导学生唱琼剧。

我们挥手致意。”陈振安说,他为此感到很开心,这说明琼剧在海南仍拥有广泛的群众基础。

严师益友育人育心

“琼剧表演讲究言传身教,老师们对我的无私传授,让我觉得自己也应该为琼剧人才的传承做些事。”黄庆萍说。她和陈振安都已年过七旬,这些年来一直有人劝他们安享晚年生活,但是他们一直放不下培养琼剧接班人的念头。他们认为,琼剧传承必须依赖新一代接班人,这其中包括演员、编剧、作曲家等专业人士,也包括年轻观众。这些年来,黄庆萍夫妇培养的学生年龄从7岁到五六十岁不等。

“向老师学艺,不需学费,不用引荐,只要你有一颗热爱琼剧的心,他们都会知无不言、悉心教导。”张光浓说,黄庆萍和陈振安指导学生琼剧,从不收取任何费用。

“老师从不因为我们是业余爱好者而放松要求,我们每一个动作、每一句唱词都必须精准,体现在唱念做打的每个细节中。”文昌琼剧爱好者仇健伊说,“老师常说,琼剧演员的每个动作都能反映出角色的性格,必须精心揣摩。”

“教戏时,黄老师因材施教,手把手、不厌其烦地教到我们学会为止。她常常说要学戏先学做人。”仇健伊说,有些学生专程从省内其他市县赶来海口求教,黄庆萍常常热情留宿,并为他们寻找演出伴奏音乐等。

此外,黄庆萍夫妇还通过参加文化进社区义演、担任琼剧赛事评委、参加我省公益琼剧讲座等多种方式,为广大琼剧爱好者传授专业知识。

弦歌不辍 桃李芬芳

在黄庆萍夫妇的指导下,一批琼剧接班人迅速成长起来,小演员高梨、黄振等人在竞逐“中国少儿戏曲艺术小梅花”活动中获得佳绩,还有不少学生走上了

琼剧专业表演的道路。有“海南李玉刚”之称的男旦云碧玉便是其中的佼佼者。

“我从小便对琼剧感兴趣,但真正入门还是得益于黄庆萍老师的指导。”云碧玉回忆道,2000年前后,还是大学生的他痴迷琼剧艺术,给黄庆萍写信交流自己对琼剧表演的感受和困惑。黄庆萍很快回信为他答疑解惑,鼓励他继续学习。

“随后,我加入了省琼剧票友协会,和黄老师有了更多接触。”云碧玉说,黄庆萍十分关注和支持他的发展,经常为他传授表演经验。

毕业后,云碧玉在公安机关工作,后来因舍弃不下心中的琼剧梦辞职成为专业琼剧演员。“这些年来,琼剧的发展面临着一些困境。做出这样的决定很冒险,但我愿意为传承琼剧摇旗呐喊。”云碧玉说,在此过程中,黄庆萍始终坚定地支持他、鼓励他。他成立剧团后,黄庆萍还继续帮助他,“黄老师不仅来剧团为我们助阵演出,还为演员找服装和伴奏。我们剧团的每个成员都很尊敬她。”

弦歌不辍,桃李芬芳。琼剧传承的故事说来平凡,却凝聚着一代代琼剧人的赤子之心。在他们的用心用情下,琼剧传承之路将越走越远。

吴梅(左二)和海南省图书馆工作人员整理琼剧史料。

资料图

志同道合、伉俪情深的陈振安(左)、黄庆萍夫妇。本版图片除署名外由海南日报记者李天平摄