

“

11月24日,是传统琼剧《红叶题诗》内部彩排的日子。尽管已经是国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者,林川媚还是难抑心中的紧张。

当天上午,她特意抽出时间前往恩师王英蓉的家。注视着恩师的遗像,林川媚深深鞠躬,心中默念:“老师,我终于要演您的戏了。”这句话,她在心里藏了14年。

1962年,出演电影版《红叶题诗》女主角的王英蓉不仅造就了琼剧历史上的一座高峰,也成就了自己琼剧生涯的代表作。

时隔近六十载,《红叶题诗》终于复排。作为王英蓉唯一的徒弟,林川媚搭档同为国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者的符传杰担纲主演,重现经典剧目,重燃观众热情。

近段时间,只要《红叶题诗》演出预告一出,在海南戏院门口领票的观众就排起长龙,一票难求。一个月来,符传杰、林川媚带领优秀青年演员黄瑾、岱邦武、龙倩倩、邓珊珊,为观众奉上《红叶题诗》十余场演出。不管是在海南戏院还是农村戏台,演员们的精彩演出总能赢得新老戏迷的满堂喝彩和经久不息的掌声。《红叶题诗》复演火爆,成为人们津津乐道的“现象级”事件。

《红叶题诗》复排复演,林川媚心中有遗憾,恩师离世,无法亲眼看见她对于角色的倾情呈现。林川媚心中也有焰火,她已接过老师递来的接力棒,成为这代琼剧中能够挑大梁的名角。林川媚心中还有希望,青年演员快速成长,优秀传统文化或许有更多“出圈”机会。

经典琼剧《红叶题诗》复演火爆,传统文化探寻『流量』密码——

琼剧再『出圈』

■ 本报记者 赵优

《红叶题诗》

扫一扫看H5海报
琼剧光影六十载

文案:许世立
制作:陈海冰

扫一扫看视频
老戏新唱

编导/文案:韩静
剪辑/包装:吴育琪

《红叶题诗》

成为第一部被搬上银幕的琼剧作品
一时间轰动海内外
由王英蓉、陈华等主演
一九六二年经田汉修改润色的电影版上映
最初由民国名旦陈成桂在辛亥革命后首编
这是一出有百年历史的传统剧目

复兴优秀传统文化,《红叶题诗》被寄予厚望

经典何时再现

对于以林川媚、符传杰为代表的这代琼剧人来说,复排复演《红叶题诗》,有着非同寻常的意义。

《红叶题诗》是琼剧历史上的扛鼎之作,讲述南宋新科状元文东和闲游西湖时,拾得红叶一片,上有表露少女抱负为题诗一首,文东和读后深表爱慕。有日,文东和随母给朝臣姜华拜寿,始知红叶之诗乃姜华之女姜玉蕊所题。是夜,二人相约花园,以诗为媒,互表爱慕之情,共结同心。就在文、姜两家定聘之日,宋皇下诏,准选姜玉蕊为七王妃。文东和与姜玉蕊坚贞不屈,双双投湖,以死抗争。

这是一出有百年历史的传统剧目。最初由民国名旦陈成桂在辛亥革命后首编。1960年1月,周恩来总理来琼考察,观看该剧后赞誉有加,同年4月,《红叶题诗》剧组受邀前往北京做专场演出。1962年5月,时任中国戏剧家协会主席的田汉受周恩来总理委托,来琼对剧本进行修改润色,着力对南宋朝廷的“国步艰危日,民生困厄中”进行渲染,使该剧由单纯的才子佳人感情戏升华为体现“社稷兴亡,匹夫有责”忧国忧民主题思想的作品,提高了该剧的文学性、艺术性和观赏性。同年9月,该剧特邀张客执导投入拍摄,由王英蓉、陈华等主演。由此,《红叶题诗》成为第一部被搬上银幕的琼剧作品。

琼剧电影《红叶题诗》问世后,轰动海内外,在琼籍乡亲中引起不小的震撼。“时至1985年海口市琼剧团访演泰国、香港时,当地侨胞也是点演《红叶题诗》,还力邀王英蓉加盟出演女主角。”海南省琼剧院创作研究室主任

- 1 电影版《红叶题诗》剧照。
- 2 王英蓉(右)和林川媚。
- 3 梁家樑(右)和符传杰。
- 4 二〇二二年复演版《红叶题诗》剧照。

名戏遇上名角

时隔多年的复演,藏着两代名角的艺术与情感传承

阔别舞台多年,复排《红叶题诗》的消息一出便备受关注。“《红叶题诗》什么时候开票”,成为戏迷们日常关心的问题,对演出更是翘首以盼。

林川媚把排演《红叶题诗》当作自己的一场考试,这不仅是回馈戏迷,更是回报恩师。

2006年,海南举办了一场琼剧选秀赛——“呀喏咭”琼剧秀场比赛。林川媚凭借《梅开二度》选段“重台恨别”和《白蛇传》选段“断桥”等唱段成为当届“黑马”,她的名字也被更多戏迷熟知。对她来说,参加这场比赛最大的收获不是夺得冠军,而是王英蓉将她收为弟子。

2007年2月,林川媚拜入王英蓉门下,成为王英蓉唯一的关门弟子。就在前一年,2006年,符传杰正式拜海南著名琼剧表演艺术家梁家樑为师。琼剧界在多年后恢复“拜师收徒”,成为一段佳话。

垂暮之年的老一辈琼剧艺术家,将多年积累的舞台经验和表演“绝招”倾囊相授。梁家樑教符传杰水袖如何才能打得飘逸,蹉步怎么才能走得潇洒,唱词怎么才能咬得精准,对他的表演细节“锱铢必较”;王英蓉教林川媚碎步、圆场如何行走,水袖身段如何展示才美,情感表现如何才能细腻得体,对学生的做功严苛不已。

王英蓉与梁家樑两位国家级非物质文化遗产项目琼剧代表性传承人,同时带出了两位获得中国戏剧梅花奖的徒弟,在琼剧界至今绝无仅有,可谓实现了两代人的夙愿。

“老师摔倒住院后还不忘教学,特地吩咐前来探病的我要带剧本。我说你都病了还怎么教我,她却说身体不能动,但嘴巴可以说和唱啊。”林川媚还清楚地记得,在王英蓉去世前5天,还在为她进行《红色娘子军》的唱腔示范。

2021年,恰逢王英蓉逝世10周年。从拜师至今的14年间,林川媚总遗憾自己未能完整地演出一部恩师的代表作品。如今继承老师衣钵,她总盼望着,在观众席里还能看到老师的身影,再对她点拨一二。

潘心团说。

此后,《红叶题诗》鲜有全本演出。“究其原因,一是《红叶题诗》艺术水准高,民营和市县剧团‘拿不下’,二是剧团迎合‘公期’市场,更喜欢喜剧题材,该剧自然越演越少。”潘心团说。不仅如此,随着经济社会快速发展,在流行文化影响下,传统戏曲渐入低谷,琼剧也未能幸免。

在海南省琼剧院院长杨铭看来,《红叶题诗》的复排复演,是与时代的同频共振。

近年来,我国不断推动优秀传统文化的复兴,海南也推出系列政策扶持传统戏曲发展。作为全国地方戏创作演出重点院团,海南省琼剧院先后打造了《下南洋》《海瑞》《王国兴》《洗夫人》等一系列精品琼剧,在出戏、出人、出影响力方面作出了很大的成就。

在中华优秀传统文化复兴的大背景下,进一步传承和发展优秀传统文化成为新时代的召唤与使命。优秀传统文化回归,成为必然趋势。

作为琼剧这一国家级非物质文化遗产保护项目的主要责任单位,2020年,海南省琼剧院将《红叶题诗》列为2021年非遗专项资金重点传承剧目,启动该剧传承复排工作。

“非遗传承剧目,非《红叶题诗》莫属。致敬经典、学习经典,才能更好地保护和传承好琼剧的宝贵财富。”作为海南省戏剧家协会主席、海南省琼剧院副院长的符传杰说,经典剧目体现了剧种自身的优势和特色,有优秀传统文化的积淀,也有难以割舍的情感积淀,而且经过长时间的反复修改打磨,凝聚了历代文艺人的心血,戏剧文本、音乐唱腔等方面极具艺术性。

文东和饰演者符传杰。

姜玉蕊饰演者林川媚。

姜玉蕊饰演者龙倩倩。

文东和饰演者岱邦武。

《红叶题诗》见证与承载着琼剧辉煌的历史,又何止林川媚心底藏着这样一份艺术与情感的传承?

在24年的从艺生涯中,符传杰虽已在《海瑞》《王国兴》《圆梦》《红旗不倒》等多部精品剧目中担任领衔主演,屡登国家级舞台,斩获多项荣誉,然而,当他准备出演《红叶题诗》时,依然为如何演出亮点犯了难,不断思考揣摩前辈的一招一式、一唱一念。

11月24日彩排当晚,90岁高龄的梁家樑行动不便,靠人抬着轮椅来到了剧场,仔细注视着徒弟符传杰在舞台上的表现。这既是出于对经典剧目的敬畏和热爱,也是出于对中青年演员传承经典剧目的期待和关注。彩排结束,符传杰来到观众席,伏在老师膝前,紧握老师双手,直到听到老师的肯定,才舒了一口气。

11月26日,《红叶题诗》复排后首演。大幕徐徐拉开,伴随着“重门深锁幕帘垂,画堂春晓燕双飞,无限愁怀排不得,暂且移步出深闺”这一家喻户晓的内线中板唱段袅袅传来,沸腾的海南戏院瞬间安静了。舞台上,百转千回的剧情,经由演员们的一颦一笑呈现在观众面前。舞台下,观众“沉浸式”观剧,时而喜悦,时而唏嘘,掌声无数。演出结束后,观众纷纷起身为演员喝彩,掌声雷动,经久不息。还有一些热情的年轻戏迷蜂拥上台,向主演符传杰、林川媚献花,并合影留念。

名戏遇上名角,可谓是琼剧的一大幸事。

新舞台新观众

老将压台、新秀挑梁,传统戏剧正临『破圈』机遇

“守护传统是对经典最大的尊重,创新发展是对传统最好的传承。对《红叶题诗》的复排,是为了将琼剧地域特色与时代特色相统一,进一步推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”杨铭铭表示。

为了赓续艺脉,传承琼剧文化基因,锻炼青年演员快速成长,在这次《红叶题诗》的复排中,海南省琼剧院特意安排了两组主演,除了A组的林川媚、符传杰、黄瑾,还安排了B组的青年演员岱邦武、龙倩倩、邓珊珊共同参与排练。让青年演员从一开始就介入,是教学相长的一个方式,以达到既出人又出戏的目的。

对于已经上台演出7年的“90后”岱邦武来说,出演《红叶题诗》的“文东和”一角,是自己琼剧生涯中的一大挑战。“这部剧目是经典中的经典,琼剧戏迷都能唱几句。老一辈琼剧艺术家让人高山仰止,又跟在符传杰老师、林川媚老师两朵‘梅花’后面演,怕自己会掉链子、怕观众不满意。”岱邦武说。

但一代代琼剧人对琼剧艺术的执着,成为激励岱邦武一往无前的力量。他知道——

1962年夏天,时任中国戏剧家协会主席的田汉一头钻进海南区党委第一招待所,不觉旅途劳累、不顾盛夏酷暑,光着臂膀昼夜伏案,笔耕不辍,全身心投入《红叶题诗》剧本的修改润色;

海南省琼剧院原副院长黄良冬已经78岁,仍接过担子,担任此次排演的导演。他研读整合口述本、舞台本、电影本等6个版本的剧本,将未经完善的戏曲剧本与润色后的电影剧本,重新整合成新版更具现代舞台审美的戏曲剧本;

林川媚的唱、念、表,一改自身在《洗夫人》等剧目中的艺术风格特点,特别是在“园会”中含羞出场等,无不表现出闺门旦的温婉娴静、端庄含蓄。她所呈现的“姜玉蕊”,表演、唱腔颇有王英蓉的神韵……

存着敬畏之心,排练期间,岱邦武像是着了魔。洗澡时,反复听唱腔音乐,睡觉前,认真观摩影像资料,一句一句地学,一个动作一个动作地记。“可以说,这是我下下功夫的一部剧。”岱邦武说。

符传杰和林川媚也自觉承担起带新人的责任。“我们现在看前辈们的戏,只知道最后舞台上呈现是什么样的,然后去模仿,却不知道为什么要这样演。但这次青年演员从读剧本,讨论角色的心理节奏、对人物性格的理解,他们都一一参与了,所以他们不会不知所措,这也有助于帮助他们加深角色理解,提高艺术水平。”提及培养青年演员的方式,符传杰说道。

之前大多演皇帝角色的岱邦武,学会了“收”:文东和是书生,台步要收敛、唱腔要细腻、指法也更婉约。“老师事无巨细地指导和点拨让我知道,要塑造好一个角色,是多么不容易。”在岱邦武看来,连续多场的下乡演出并不辛苦,而是自己磨炼技艺的必经之路。

演出时,老将压台新秀挑梁,这边名大家腕强力献演,那边青春气息扑面而来,共同展现着《红叶题诗》经久不衰的艺术魅力。这些青年演员“以演促练、以演代训”,青春靓丽的扮相,规范流畅的身段,婉转动听的唱腔,引起了琼剧界的高度关注。

让岱邦武开心的是,台下也逐渐有了年轻观众的身影,有些是陪家里老人来看戏,有些则是被抖音上的琼剧视频吸引而来的。

岱邦武开设了自己的抖音账号,以年轻人喜欢的方式记录自己的生活和作品。不管是定妆照还是小小唱段,或是与符传杰的合照,这位“玩手机的文东和”吸引了不少网友的关注和评论。

“这是一次很大的挑战,是机遇,更是突破”“慢慢看有点前辈老师的影子,后生哥继续努力,继承先辈们事业”“听到质疑的声音也不要怕,经典绝版永远是经典绝版,努力演绎好自己的版本,加油”“下一场演出在哪里”……在一条条评论中,岱邦武看到了群众对琼剧演员的爱护与鼓励,更看到了优秀传统文化的巨大生命力。

(本报海口12月29日讯)

深读 海南日报
融媒工作室

总策划:曹健 罗建力 齐松梅

执行总监/主编:许世立

版面设计:张昕

检校:张媚 陈伊蕾

(本版图片除署名外

均由海南省琼剧院提供)