

核心阅读

浙江小百花越剧院的越剧创作模式,实现了“资源共享、优势互补、共同发展”的目标。这种合作方式不仅让地方百姓看到更多优质的越剧剧目,也能把地方的文化特色带到更高更大的平台。

越剧发展到现在,创新的基因贯穿始终。越剧的现代转型,并不意味着丢弃“老底子”,这些传承百年的精髓为今天的创新打下坚实基础。

最近10余年,浙江小百花越剧院在青年人才培养模式上持续探索,一改原先的“戏班子搭台”,发展为“院校合作”模式,打造一系列以90后、00后为班底的“青春版”越剧剧目。

初秋傍晚,浙江温州乐清市柳市镇中心的大舞台,被台下观众围得里三层、外三层,大家都在静待开场。

“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故……”扮相俊美的陆游与唐婉缓缓登场,来自浙江小百花越剧院的演员们,通过经典之作《陆游与唐婉》,将陆游坎坷的仕途经历和凄美的爱情故事娓娓道来。舞台上,已经看过这台戏许多遍的戏迷沉浸其中,许久之后才直呼过瘾,掌声不断。

作为浙江的一张文化“金名片”,越剧声腔清悠婉丽,表演真切动人,具有江南灵秀之气。越剧之美,既是扮相、身段之优美,也是唱腔、唱词之柔美。让更多人感受到越剧的美,是浙江小百花越剧院不懈努力的方向。

“我们村给60岁以上的老人每人每场发一张戏票”

浙江小百花越剧院下辖两个演出实体——浙江小百花越剧团和浙江越剧团,像这样的艺术下乡,平均每年有200多场。

蔡浙飞是浙江小百花越剧院副院长、浙江小百花越剧团团长,也是这次演出中陆游的扮演者。面对台下的热情观众,蔡浙飞说:“戏曲源自基层,自然也要回归基层。作为文艺工作者,我们有责任让更多人享受到更丰富、更高质量的精神文化生活。”

浙江小百花越剧团的《陆游与唐婉》《红丝错》《五女拜寿》《胭脂》《梁山伯与祝英台》《何文秀》、浙江越剧团的《碧玉簪》《天之骄女》《花中君子》《双桥接亲》等诸多越剧经典剧目,在浙江临海、龙港、磐安、平阳等地陆续上演,几乎场场座无虚席,甚至还有观众用手机给没抢到票的亲友“现场直播”。

“我们村给60岁以上的老人每人每场发一张戏票。”今年70多岁的朱大伯说。即便如此,为了有个好位置,大伙儿还是不约而同地赶了早,“就差带着家里的被褥来占座了”。

浙江小百花越剧院

根往下扎 花向上开

江南 实瀚洋

①

②

图①:新版越剧《梁山伯与祝英台》剧照。图②:越剧《钱塘里》剧照。图③:浙江小百花越剧院在温州市苍南县演出,受到当地百姓的欢迎。

邓伟娉摄影 版式设计:赵德汝

③

朱大伯说,他平时也常看戏,大都是村里的小剧团演出,有机会看到浙江小百花越剧院的戏,还是忍不住激动起来,“回去能和票友们好好‘耍’上一段”。

根往下扎,花向上开,对浙江小百花越剧院而言,为基层群众送去高质量演出一直是最重要的工作。浙江小百花越剧院院长王滨梅介绍,他们一方面与政府部门合作,以“送戏下乡”形式举办公益演出;一方面通过政府部门购买“文化产品”的形式,进行惠民演出;此外,还有商业包场演出。“今年,光温州我们就去过3次了。”王滨梅说,“根据不同的地域和受众,我们会为当地百姓‘量身定制’剧目,《游子吟》《张玉娘》《钱塘里》等题材接地气、地域色彩浓厚的原创作品很受欢迎。”

讲述生活里的故事,表现故事中的生活

“诗情画意江南岸,泽被子孙是青山。但有如此绿水青山,何愁不是金山银山……”今年4月,一出反映浙西南生态蝶变的越剧《绿水青山》在国家话剧院上演,从一个家庭的命运切入,以小见大,观照现实,主人公肖美云由一名普通销售员成长为乡亲们致富带头人,故事清晰动人。

《绿水青山》成功的背后,是浙江小百花越剧院在越剧创作方面的有益探索。据浙江小百

花越剧院副院长、浙江越剧团团长钱可介绍,剧院与省内县(市、区)的创作演出合作模式,实现了“资源共享、优势互补、共同发展”的目标。院团通过合作解决了创作成本问题,也有更多机会挖掘大家喜闻乐见的新剧目,借助多样化宣传方式,实现跨界传播。多方合作和剧目产出也让更多年轻演员带来了机会。地方上则能借助院团高水准的艺术创作实力,挖掘地域文化品牌,提升基层院团的专业能力。

“每次跟浙江小百花越剧院合作,都是一次交流学习。通过‘带、帮、教’,我们在潜移默化中提升了业务水平。”绍兴市上虞区公共文化服务中心主任罗小利认为,这种合作方式不仅让地方百姓看到更多优质的越剧剧目,也能把地方的文化特色带到更高更大的平台。

正是这样的共同奔赴,孕育出《绿水青山》《祝家庄里的年轻人》等新颖又接地气的越剧新剧目。《我的娘姨我的娘》将台州玉环偏僻海岛女医生的故事带到观众面前。《张玉娘》融入丽水松阳的地域风貌,营造出典雅清丽的舞台意境。根据中共隐蔽战线上的无名英雄朱枫的事迹创作而成的越剧《枫叶如花》,在舞台上运用蒙太奇手法,诠释了血色浪漫情怀,2022年获得第十七届“文华大奖”。

融进时代审美并不意味着丢弃“老底子”

“越剧发展到现在,创新的基因贯穿始终。守正创新与戏曲中的移步换形,一脉相承。”浙江戏剧家协会顾问、浙江舞台美术学会副会长蓝玲是浙江小百花越剧院退休人员,他数十年从事戏曲服饰造型工作,见证了越剧的不断发展。“如今,浙江小百花越剧院的剧目可以称为‘诗画越剧’,服装和舞美设计都融进了新的美学思想。”

比如,设计《天之骄女》中高阳公主的服装时,运用许多现代工艺和剪裁手法,色彩、图案、纹样的选用都以表现高阳公主骄横跋扈的性格特点为目的;在《西厢记》中,舞台布景采用流动、潇洒、飘逸的转台,张生的服饰一改传统戏曲的白色水袖,角色穿什么颜色的衣服,就用什么颜色的水袖……越剧舞美、服饰、妆容设计都越来越符合时代审美趣味。

越剧的现代转型,并不意味着丢弃“老底子”,这些传承百年的精髓为今天的创新打下坚实基础。

“守正方能创新。”王滨梅说,老一辈留下来的方法沿用至今,青年演员从人行开始,一般都要苦练10年,才能在舞台上有个“样子”。形体训练中的站法、手法、腿功、腰功,以及后面的台步、毯子功、把子功、水袖功、扇子功、髯口功……基本功训练没有捷径可走。

为了让青年演员有更多“实战”经验,浙江小百花越剧院打造一系列以90后、00后为班底的“青春版”越剧剧目,包含穿越、谍战等题材,虽然没有老一辈艺术家那般收放自如,却彰显了一份青春活力。

越剧艺术如何薪火相传?最近10余年,浙江小百花越剧院在青年人才培养模式上持续探索,一改原先的“戏班子搭台”,发展为“院校合作”模式。“我们和浙江艺术职业学院有着长期合作,政府主管部门也给予戏曲班学生有力保障,学费全免,等学生们毕业进团时,我们再严格考核,择优录用。”王滨梅说,通过“院校合作”模式,院团人才储备已从上世纪90年代末、本世纪初的“面临断层”,到如今拥有令人羡慕的“殷实家底”。

去年11月底,浙江小百花越剧院还推出了“戏曲雅韵校园传承计划”,组织了全院50余位越剧演员走进杭州中小学,开展了一场独特的戏曲文化普及活动。现场50位越剧演员以“一生一且”“两两组合”方式,手把手教小朋友理解越剧。“天上掉下个林妹妹,似一朵轻云刚出岫……”学校操场上,来自40个班级的1500多个孩子,戴上水袖水肩,同唱经典越剧《红楼梦》的唱段《天上掉下个林妹妹》,校园里刮起了一阵“越剧旋风”。

把越剧的种子播撒在孩子心中,未来就可能多一些戏迷,甚至多一些越剧传承者。越剧的未来值得期待。

艺术生涯

“梅花”这样绽放⑩

京剧《锁麟囊》剧照。

北京京剧院供图

参与新编现代京剧《石评梅》的创作,对郭伟的艺术成长很重要。

《石评梅》既是一部红色题材的现代戏,也是一部新创的程派戏。这部戏的程派唱腔独出心裁,别具一格。剧中设计了大段“程腔”,从诉情、别情、殇情到寄情、悲情、豪情,处处“以情行腔”,极具情感张力。在唱腔上,郭伟本着守正创新的宗旨,一方面严格遵循“程腔”的艺术规律,另一方面紧密贴合人物气质,既有对老腔的变化翻新,也有蕴含新律的新腔新调。她将程派表演标志之一的水袖功法自然化用于长巾的动作设计之中,拨、挑、扬、抖,随情而动,并将圆场、翻身、卧鱼等戏曲技巧巧妙运用其中。2023年5月,郭伟凭借《石评梅》获得中国戏剧梅花奖。

对于郭伟,传承京剧是浸润在骨髓中的天然使命。

11岁时,郭伟考入北京戏曲艺术职业学院,跟李文敏学习程派,转益多师,还跟从李金鸿、佟熙英学习刀马旦,同时积极学习昆曲。以“程派教学”著称的李文敏在为学开蒙时,要求学生必须学好基本功,要重规范,把握好演唱的规矩。郭伟在这样的严格教育下迅速成长。

学习期间,郭伟曾在老吉祥戏院第一次实习公演整本《锁麟囊》。当晚,李文敏特别邀请程派表演艺术家赵琛琛观看。赵先生对郭伟的表演给予热情肯定,那一幕,令郭伟至今难忘。

1997年,郭伟进入北京京剧院青年团。这里成为她的第二个家。团里对青年演员一直委以重任,在这样的环境里,郭伟迅速成长。她在《铸剑情仇录》中扮演娇公主,演出60场。在新编历史剧《醉亭谣》中,她塑造了无邪少女贾天香,集花旦、青衣于一身,广受好评。她在《宰相刘罗锅》中扮演赛貂蝉,该剧入选首届国家舞台艺术精品工程精品剧目。在小剧场京剧《乌龙院》中扮演阎惜娇,她打破派别与行当界限,塑造了为情而生、为情而死的女性形象,该剧在第八届中国戏剧节“都宝杯”小剧场演出季评奖中获优秀剧目奖。2007年,北京京剧院为她量身打造了由王新纪编剧、徐春兰导演、朱绍玉作曲的新编历史剧《孔雀东南飞》。

她与国家京剧院表演艺术家耿其昌合作新编剧目《瘦马御史》,创排首演的“莲心”一角给观众留下深刻印象。2011年,她与叶派小生名家李宏图合作了新编历史剧《蝶海情》。“老艺术家在艺术方面的精益求精、炉火纯青,可以在舞台上带动我、激发我,让我在人物塑造和表演上受益匪浅。”郭伟说。

学无止境,艺无止境。郭伟并没有陶醉在观众的掌声中,而是意识到提高文化理论修养的重要性。“一个人10岁、20岁、30岁,每个年龄段对同一出戏的理解会不一样,每个阶段都要去学习。每次学习之后,你都会发现自己的理解不同了,表现出来的人物内涵也不一样了。”2010年,郭伟参加首届中国京剧流派展,集中学习程派艺术。在获得中央电视台第七届全国青年京剧演员电视大赛金奖后,2014年,她又进入第六届中国京剧优秀青年演员研究生班学习。

2021年,在老师李文敏、鼓师王硕的指导下,郭伟挖掘复排了程派经典传统剧目全本《春闺梦》《珠痕记》。两部剧目的挖掘复排都对原作进行了适当删减,使得整出戏叙事更为紧凑,同时在唱腔、表演上本着自然、好听、好看的原则,尽量原汁原味呈现程腔程韵,把“守正创新”落在了实处。

随着年龄增长,郭伟深入研究程派艺术的愿望愈发强烈,她希望规范、科学地把程派艺术传承下去。“这是我最大的责任。我可能无法做到比前辈们更好,但我希望不走样地把程派艺术传承下去。”郭伟说。

京剧程派青衣郭伟——把「守正创新」落在实处

尚丹

用鲜活视角捕捉乡村生机

郇波

由中央广播电视总台、文化和旅游部联合摄制的电视节目《山水间的家》(第二季),以具有温度的叙述方式,让我们在绿水青山中找到“山水间的家”。

如同“花果同枝”画卷,橙树上多一个嫁接的“树结”,就意味着村民的日子更上一层楼。在湖北万古寺村花果飘香的庭院里,“采‘橘’东篱下,悠然见南山”有了现实的写照,这种转变不仅是经济上的腾飞,更是心灵深处的蓬勃。

从景的角度讲,是美丽的、生态的。群山环绕四川石椅村,山峦起伏,云雾缭绕,发生在这里的灾后重建故事传达出人们坚韧的品格和团结的精神。重庆放牛村依托自然资源和便捷的交通优势,逐步形成花卉苗木观光、特色民宿旅游两大主导产业,让村民真正实现致富增收。这种发展模式,彰显出“绿水青山就是金山银山”的可贵含义,也在不断诠释背后

的努力和付出中,将新时代的生态理念融入乡村振兴的方方面面。

从文化角度讲,是创新的、融合的。节目以鲜活视角捕捉乡村的生机,将文化与艺术融为一体。游船穿越垛田的景致中,主持人恰到好处地引用刘禹锡的诗句“百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开”。湖北万古寺村的橘园中,孩子们背诵屈原《九章·橘颂》中“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮”。节目将沉浸体验与传统诗意结合起来,自然风物仿佛穿越了历史的时空,历史文化得以在现实中延续。

从精神角度讲,是积极的、奋进的。我作为嘉宾参与了《山水间的家》(第二季)的录制,感触最多的是村民们始终保持着对幸福生活的不懈追求。无论海上养殖的艰辛,还是搬上岸、重新创业的过程,都刻画出新时代奋斗者的形象。他们身上具有“水滴石穿”的精神,在困境中求变,态度积极,为乡村振兴和建设美丽中国注入了希望和活力。

艺坛

《山水间的家》(第二季)通过“主题式的大事件”内容设计,深入挖掘每个村庄的特点,从进村到体验的每个环节都努力编织成一个富有层次感的故事,让人沉浸其中,感受村庄的独特韵味。当我们融入山水间,和美乡村新画卷就在我们身边,等待着我们去探寻、去感受、去创造。

(作者为南京师范大学教授)

图为电视节目《山水间的家》(第二季)剧照。

节目组供图