

守正创新铸就晋剧力作

王芳

获得国家艺术基金、山西省艺术基金资助,由晋剧名家、中国剧协副主席谢涛主演的新编晋剧《庄周试妻》上演三年多了。这一千多个日子,剧目参加过中国戏剧节、上海国际艺术节、新古典戏曲季,进行过全国巡演,不论哪种形式,均获得观众的热烈追捧,口碑在一日天地积累。

这样的结果,不是一日之功,是谢涛和她的团队以及太原市晋剧艺术研究院几十年坚守初心,对剧目严格要求,坚持守正创新的创作原则,坚定全院全员“一棵菜”的艺术理念,高标准重执行,摸爬滚打出来的。

此剧可借鉴处很多:

首先,这部剧深刻理解了守正创新的丰富内涵。

在当今艺术如何获得持久生命力的问题上,谢涛始终保持着清醒。创新,当然是时代的呼唤,但戏曲不是无源之水,而是来自中华民族几千年的时光沉淀。那些优秀传统戏曲带着丰富的魅力和诗意,滋养了这个民族。所以,守正是必经之路,从优秀传统中汲取营养,回馈新时代。守正与创新两轮驱动,或合二为一,才是当今戏曲创作的正确态度和续写中国气派的艺术追求。

此前,谢涛已有过有效实践,编剧徐棻在川剧《马前泼水》的基础上,为谢涛量身定制了晋剧《烂柯山下》,这部剧效果斐然,迄今已演出千余场。

获得了经验,凝聚了信心,编剧徐棻和导演曹其敬又为谢涛量身打造《庄周试妻》。

庄周梦蝶不仅是哲学命题,元明清以来,也是戏曲宠儿。元杂剧刚成熟时,《老庄周一枕蝴蝶梦》还只演神仙话题。等冯梦龙《庄子休鼓盆成大道》写成,庄周已不是原来的庄周,哲学的庄周偃旗息鼓于历史深处,新的庄周走入了千家万户。等昆曲《蝴蝶梦》上演,庄周试妻就成型了。进入19世纪,梨园繁荣,多剧种搬演庄周,多歌颂田氏对爱情的真挚追求,徐棻老师的《田氏与庄周》最有代表性。这次徐棻老师突破旧日的自己,将现代思维倾注于“庄周”本身,写庄周的矛盾,写道德与人性的冲突,写人之于特定情境中的局限性。

至此,这个“庄周”从几千年前的逍遥庄子走来,走过一条时光之河,走过每个时代赋予的思考,一路走到纷繁复杂的今天。有此珠玉在前,“守正”的路子,太原市晋剧艺术研究院走得又正又稳。

其次,时代思辨贯穿全剧。

我在观剧时捕捉到一个词:天性。庄周让摘下的杏花回归红杏枝头,是遵循自然天性;田氏与楚王孙会面于闹市,怦然心动,那是对美的赞赏,是天性;田氏仿佛看到了爱情,那一瞬间就孤注一掷、飞蛾扑火,这是女人骨子里的天性。天性遇到人性,遇到我们这个民族几千年来形成的人情伦理,又该如何呢?

社会越先进,人性越复杂。那么多人沉浸于剧中,不能自拔,不就是因为剧中有你我他?最起码也是我们的一部分,我们多多少少有些赧然地、有时又有些会心一笑地看下去,这时,剧场呈现一种戏剧张力。最后,田氏死去了,天性被埋葬,这对社会、伦理、现状都构成了反讽。而天性必须觉醒,我们要从

传统文化中汲取勇敢、自由、仁爱、尊重、舍生取义等优秀品质,与广阔的自然和谐相处。这样荒诞又真实、趣味又警醒的戏,相当于是警钟、是醒木,让我们正视自己,正视历史。这是本剧给予的时代性思考,振聋发聩。

再次,谢涛塑造了一个新的人物。

说是一个新的人物,但这不是一个庄周,而是徐棻老师精心设计的三个人物:庄周、楚王孙,还有庄周变化的楚王孙。

谢涛需要演出三个人物的不同,气质不同、神态不同、道白不同、声腔不同。

庄周是仙气十足、崇尚自然、潜心修道的圣人,谢涛就得仙风道骨地出现。她参考道家指法,还有道具云帚的运用作为辅助。楚王孙是风流倜傥、英武阳刚、知书达理的少年公子形象,那就头部装饰雉尾翎、肩披斗篷来体现硬朗和英气,通过翎子的程式化来体现人物的心情。最难演最难表达的就是庄周变化的假楚王孙,谢涛要表现出庄周通过“学、装、演”,逐渐让自己更接近楚王孙的形象。让观众能体认出这是楚王孙的“壳”,庄周的“核”。她需要在这样的“分裂”中完成人物分析、人物体察和人物扮演。一半是庄周,一半是楚王孙,要瞬间转换,跳入跳出,就全靠演员功底,她借鉴《徐策跑城》表演,运用台步、髯口、身段功架来表达,然后再试着突破程式运用,把戏曲程式与人物内在情感表达完美结合起来,准确反映了庄周从圣人变成俗人时跌破神仙设置的反差感。这是谢涛艺术生涯前所未有的挑战,这种极有把控难度的表演,虽然每次都让她身心疲惫,但是她说演起来却很过瘾,很刺激,很享受。

剧中谢涛有仪式化的两次变装,构成了三个哲学世界。

这三个世界,可以用王国维的三重境界来表达,“望尽天涯路”“为伊消得人憔悴”“众里寻他千百度”。也可以用禅语的三重境界来表达,即看山是山之说。第一个世界,庄周是庄周,正在修道,田氏是田氏,谨守本分,楚王孙是楚王孙,风流倜傥,他来拜师。这时,对于观众来说,看山是山,看水是水。第二个世界,庄周要试妻,已经是一个变化了的世界,庄周成了楚王孙,田氏心动,他们都在危险的边缘反复试探。这里,看山不是山,看水也不是水。第三个世界,庄周看到了试妻的结果,愤而回复庄周本身,这是一个扭曲的世界,已回不到最初,山水都变质了,虽然不能再回到看山是山,可更深入地想,却又回到了真相,回到了现实世界中我们不愿面对的真相,这是另一种意义上的看山是山,看水是水。

因此,这两次变装,不是舞台手段,而是哲学手段。

最后,此剧的成功,显示出人才储备的重要性。

剧中田氏的饰演者青年演员任舒静,和两个纸人的饰演者,都是新生代演员,更有从吕梁招来的小演员,经过五年学习打磨,已经成为群众演员站在舞台上,不是平时对人才的积累,不能完成这样高级的表演。当然也少不了和谢涛同代的梁忠威那一批演员,他们踩着跷出来,是戏曲行当的代表,是封建礼教的代表,是物也是人,还顺便负责检场,他们安心于戏中,并不计较角色大小。谢涛还带着贺燕茹、李国萍两位弟子,共同饰演庄周一角,出外巡演,颇得好评。

老中青三代演员,齐刷刷挺立在晋剧前沿,真让人由衷喜悦。如果这还不够明显,前几日的《绽放·当打之年》的展演,实实在在地证明了,一个院团,中青年演员连演10场几十个不同剧目,不是任何一个院团都能做到的。

太原市晋剧艺术研究院深知人才储备的重要性,单人独角不成戏,四梁八柱全出彩,才是出好剧出人才的必由之路。

《庄周试妻》每次演出结束谢幕时,精疲力竭的谢涛,都会绽放最真心的笑容,既守正又创新,她做到了,与时代接轨,她也做到了。她知道,前路依然有光照耀,值得倾尽所有往前走。

树皮上的艺术

水微

树皮画,是一种独特的艺术形式,巧妙利用树皮自然形态、颜色与纹理,通过系列工艺步骤创作而成。王吉喜工于桦皮画、根雕赏石、传统书法等。树皮,这一看似平凡的自然材料,在王吉喜的巧手下焕发出了新的生命。他以精湛的技艺和丰富的想象力,将树皮的自然纹理与色彩巧妙融合,创作出了一幅幅生动传神、意境深远的艺术作品。

桃园结义

和谐

嬉戏图

层峦叠嶂

《庄周试妻》剧照