

“好一曲高腔！”

□ 卢川 伍文瑛

不久前,中国戏曲表演学会高腔分会在素有“高腔发源地”之称的弋阳县正式成立。成立当晚,弋阳腔艺术保护中心的弋阳腔《芦花絮》作为开幕演出,拉开了2025高腔生行、旦行青年演员推优展演的序幕。此次活动由一台大戏、二十出折子戏、一场高腔艺术发展与表演人才培养座谈会及《“好一曲高腔”推优展演颁奖晚会》组成。

一次高腔艺术的表演盛会

作为明代四大声腔之一的弋阳腔起源于江西弋阳,它继承了宋元南戏传统,结合赣东北地方特点发展而成。产生之初是专演目连故事的目连戏,经过发展再由目连戏发展为弋阳腔,距今已有600余年历史。徐渭《南词叙录》记载:“今唱家称弋阳腔,则出于江西,两京、湖南、闽、广用之。”明代四大声腔中,弋阳腔因其“错用乡语、改调歌之”的特性,深受群众喜爱,通行南北。在弋阳腔的影响下产生了很多新的声腔如四平腔、青阳腔、徽州雅调、京腔、清戏等,形成“高腔腔系”。明末清初,弋阳腔、昆山腔比肩而行,弋阳腔粗犷奔放,昆山腔温婉柔和,成为影响力极大的戏曲声腔。在清代,弋阳腔及其支派在全国各地流行,繁衍成各地高腔。如今,各地现存唱高腔的剧种如京剧、赣剧、湘剧、川剧、婺剧、徽剧等莫不与弋阳腔有渊源。

这次展演,有弋阳腔、京剧、楚剧、祁剧、新昌调腔、绍剧、岳西高腔、西安高腔、松阳高腔等20个剧种的生、旦行优秀青年演员同台竞技,演出20出高腔折子戏。

本次展演特色鲜明。一是不同剧种演绎同一剧目,同中有异,个性凸显,展现不同剧种的艺术特色。武汉市楚剧院、广东潮剧院二团都演出了南戏经典剧目《荆钗记·雕窗投江》,楚剧侧重于以水袖技巧表现玉莲投江前的心理活动,潮剧则以多变的节奏起伏展现玉莲的决绝与悲愤。二是《打神告庙》,弋阳腔重在以特色鲜明的唱腔表现人物的失望怨恨,摄人心魄,而川剧《焚香记·打神》在悲愤之余还有对泥塑之神的谐谑嘲讽,别具一格。再如婺剧《槐荫分别》重在精致典雅入耳入心,相较而言,西安高腔《槐荫分别》则以朴实真挚展其所长。剧目呈现方式的不同,直观地展现了各个高腔剧种不同的艺术特色。二是以传统剧目为主,兼有新编历史剧。展演有《女吊》《槐荫记》《李三娘》《焚香记》《百花赠剑》《碧波潭》等高腔传统剧目,又有《画网巾先生》《詹天佑》等新创剧目,让观众可以一窥早期高腔之源,又可观高腔发展变化之流。三是传统剧目演绎上既有保存高腔原始风貌的剧目也有融入现代元素的剧目。如新昌调腔目连戏《女吊》保留了不少对傀儡动作的模仿引入,伴奏上不用丝弦,全凭精妙配合的锣鼓击节,着实扣人心弦,具有目连戏的原始风貌。绍剧目连戏《女吊》有大量水袖、甩发、跌扑技巧展示,引入丝竹伴奏及女声帮腔,展现了目连戏的更新形态。再如川剧《焚香记·打神》,淋漓尽致展现了川剧帮、打、唱的艺术传统,又不时可见间离效果。

偏动作的模仿引入,伴奏上不用丝弦,全凭精妙配合的锣鼓击节,着实扣人心弦,具有目连戏的原始风貌。绍剧目连戏《女吊》有大量水袖、甩发、跌扑技巧展示,引入丝竹伴奏及女声帮腔,展现了目连戏的更新形态。再如川剧《焚香记·打神》,淋漓尽致展现了川剧帮、打、唱的艺术传统,又不时可见间离效果。

一场高腔艺术的理论研讨

随后举办的高腔艺术发展与人才培养座谈会,则让人看见业内专家对高腔艺术的保护传承、人才培养及创新路径的探讨和观点碰撞。

文化和旅游部民族民间文艺发展中心原副主任张刚认为,高腔具有独特的艺术风格,如用南北曲写作、音乐上一唱众和、表演比较古朴等,由一人干唱发展出滚调再至现在的帮腔形式,在高腔剧种发展过程中,呈现出不同的风貌。目前高腔剧种有各种各样的演唱、帮腔形式,这些构成了高腔剧种音乐的多样性。原江西省艺术研究所所长苏子裕认为,目前高腔剧目表演在乐器上多用板鼓,挤压了锣鼓伴奏的空间,鼓不再是主奏乐器,建议在适当的戏里可以恢复一些。苏子裕认为新昌调腔目连戏《女吊》的扮相古朴,表演带有木偶动作,而木偶动作是南戏的遗存。在中国戏曲音乐学会原副会长李道国从音乐特征上论证了神仙戏与高腔的密切关系。

在学术建设上,文化和旅游部民族民间文艺发展中心研究员朱飞跃建议,江西应加强高腔学术资料的搜集整理与建设工作,使高腔分会成为全国高腔研究的中心,剧目要保留经典的同时也要大胆创新。苏子裕则认为要借助中国戏曲表演学会的力量,获得全国高腔剧院提供支持,将全国的高腔材料都汇集到弋阳,整理各地高腔剧目抢救性复排老戏。在人才培养上,张刚认为,要重视帮腔队的建设、高腔音乐创作人才的培养以及演员演唱技法的培训,延续高腔音乐传统,“弋阳县应该借鉴昆山的做法,加强高腔人才培养工作,定期举办活动搭建好高腔建设与发展的平台。”天津工业大学人文学院副教授周丹认为,高腔的创新可以深入挖掘清代江西唐英、蒋士铨等人的剧作。中国戏曲表演学会常务

赣剧《荆钗记》表演海报。

理事陈巧茹从自身川剧表演的经验,谈传承过程中尊重高腔传统的重要性,提出要高度重视戏曲传承“口传心授”的重要价值。

一些积极主动的思考和建言

弋阳腔从诞生至今已有600余年历史,在其悠久的历史进程中,经历了弋阳腔到弋阳诸腔,再到地方化的高腔声腔系统过程。清乾隆以来,由弋阳诸腔演变而来的各地高腔作为古老声腔剧种,对各地地方戏、综合性大剧种的形成发展产生过积极的影响。从弋阳腔发展演变成今日所见各地高腔剧种的过程,是弋阳腔因地而变、因时而变、因人而变的过程,同时也是各地高腔剧种呈现出不同风貌的过程。

专家认为,在分析具体高腔剧目时,不妨将其放在发展进程的历史河流中去考察其所在的位置。如新昌调腔目连戏《女吊》属于离高腔系统源头较近的表演形式。在创新的过程中需要注意,被定义为高腔的戏,在文学样式上,主体部分应为长短句;在音乐配器及演奏技巧上,需要恢复一些高腔特色乐器如大锣大鼓等;在表演形式上,保留傀儡戏的动作元素等;在整体风格上,要把握高腔古朴浓郁、高亢激越为主的基本特点,不能过于偏离高腔发展的历史之河。

可喜的是,今年1月1日,江西首部戏曲保护传承的地方性法规《上饶市弋阳腔保护传承条例》(以下简称条例)正式实施,弋阳腔保护由此有章可依。举办此次活动,正是弋阳县保护传承中华优秀传统文化,推进新时代高腔艺术的交流、创作、研究和繁荣,推选高腔优秀表演艺术人才,贯彻落实好条例的应有之义。同时,各兄弟剧团和名家演员云集弋阳,共襄盛举,也充分体现了高腔艺术的独特魅力和共谋发展、携手同行的美好愿景。

创作谈

我的“李逵王”应该是这样的

□ 蒋良善

让“李尔王”变成“李逵王”,换个“马甲”唱赣剧,是我蓄谋已久的事。《李尔王》是莎士比亚戏剧宝库中最耀眼的那一件珍品,世界上那么多人曾将它“据为己有”,我“染指”一回,凑凑热闹,莎翁有知,想必不会见责。

《李尔王》实在大诱人了,它有跨越时空的人性探讨和伦理道德主题,它有让中国戏曲观众“似曾相识”的故事框架与矛盾冲突;它固有的诗性与中国戏曲的写意美学异曲同工。赣剧作为声腔庞杂的古老剧种,很会演故事,尤其像《李逵王》这样的宫廷大剧。

但这并不等于说从《李尔王》到《李逵王》只是添加笔画的事,正如中国剧协党组书记、著名剧作家陈涌泉在赣剧《李逵王》艺术创新(北京)研讨会上所说:跨艺术形式的改编也是一种艰苦的创作过程。

莎士比亚的《李尔王》故事线索有两条:一条是李尔与三个女儿虐心分家,一条是葛罗斯特伯爵与嫡、庶子之间相爱相杀。两条线索均围绕继承权与忠诚展开,然后由葛罗斯特庶子同时与李尔的长女、次女暧昧,导致姐妹二人相互残杀而连接在一起。这样的矛盾冲突固然很有戏剧性,但对于擅长线性叙事的中国戏曲来说,未免人物太多、情节太杂、矛盾分散。加上莎翁大段大段的台词,固然很有诗意,但中国戏曲观众不耐烦听——他们要的是酣畅淋漓的唱腔。

那么,我的“李逵王”该是什么样?毫无疑问,莎翁留给他的“胎记”必须保留,其余的,就任我打扮吧。

我的“李逵王”,应该是中国的。他是中国古代某个列国纷争时期某个小国的国君,他统治的国家必须受到中原文化的影响。他的名字要从李尔转化为李逵,这样才有中国味。他的三个女儿应该是三朵花,大女儿贪婪冷酷,就叫她紫藤,强势有毒;二女儿虚伪阴险,就叫她罂粟,美艳阴险;三女儿纯洁善良,雪莲这个名字最适合给她,珍贵稀有。这样,中国的味道有了,戏曲的符号化也有了。当然,其他人物的名字也要同样赋予这种写意性的特征。李尔与女儿们的矛盾冲突,源于他要求女儿们用语言来表达自己对父亲的爱。这种表达虽然有“诚实与虚伪”的冲突基座,但是很不“中国”。所以,我得让小女儿雪莲从国家安危、百姓的幸福考虑,反对父亲分裂国土的荒唐做法。这样不仅雪莲的形象变得高大丰满,而且“李尔”也就成了“李逵”,中国戏曲中的君王家事从来不会独立于国事之外。让“李尔”更“李逵”的还有那枚特意为他设置的玉玺,这是典型的“中国符号”了。全剧终了,夺回的玉玺没有交给三匹马,而是交给了护国将军副图,隐喻性地满足中国观众的心理需求。

我的“李逵王”,应该是戏曲的。中国戏曲叙事的特点是线性,这就得请莎翁谅解,我要朝原人物和线索动刀子。葛罗斯特与两个儿子之间的矛盾这条副线要切除,但他的庶子艾德蒙必须留下,否则紫藤、罂粟的互相残杀就没了依托,李逵刚愎自用一意孤行的恶果无法呈现。就让他以艾德蒙(爱得蒙)留在赣剧里继续发挥作用好了。感谢莎翁,给他的李尔设置了一场暴风雨中落荒的桥段,为我的“李逵”留下了一场“雨夜疯审”的好戏,在这里,疯狂的李逵“审女”“自审”,给足了演员的发挥空间。当然,雪莲也必须给足空间,虽然莎翁给她戏份并不多,但我可以给,

赣剧《李逵王》进京表演海报。

在她替父亲讨回公道这一点大做文章,让她化身为中国传统戏曲中的女将军形象,为父亲讨还公道去“以卵击石”,文武兼备,全剧的观赏性因此得到增强。玉玺这一贯穿全剧的道具,不仅将权力形象化,省去许多口舌,而且利用它在不同场合、不同人物手中出现,推动剧情,让观众更加清晰地看剧中人因贪恋王权引发的人性裂变。结尾处李逵用夺回的玉玺砸死艾德蒙,戛然而止,意味如何,留给观众。

我的“李逵王”,应该是赣剧的。赣剧的风格古朴厚实、亲切逼真,与《李尔王》厚重的悲剧气质比较吻合。我的“李逵”和他手下的一众人等,必须能套进赣剧的“九角头”行当,必须踩着赣剧的锣鼓点,走着赣剧独有的台步,唱着赣剧皮黄拔子,说着具有赣剧语法特点的韵白,时不时地还要来一点赣式幽默。只有这样,最广大的赣剧观众才能陪着我的“李逵王”一直走下去。

我的“李逵王”终究是走上了舞台,如果不说,很多人认不出他是“李尔王”。我曾经说过,假如观众看到《李逵王》,能够把它当作一部地地道道的赣剧剧目,那我的目的就达到了。这是我作为编剧奉行“为演员、为剧团、为剧种、为观众写戏”原则的一次实践,它还需要接受更多观众的检阅,更长时间的检验。

第236期

本版邮箱:32028011@qq.com
本版电话:0791-86849235

10月12日 周六 20:00

Yizhima

爆笑拼盘 脱口秀

南昌“一支麦”小剧场海报。

近年来,脱口秀以其独特的魅力和无限的潜力,成为文艺市场中一股不可忽视的力量。

在我省,民间脱口秀艺术四处开花,相关部门也通过举办各类文化活动和赛事来宣传推广脱口秀艺术。如南昌市首届《我秀我健康》脱口秀大赛,南昌市中心医院及南昌市洪都中医院等首届健康脱口秀比赛……医护人员变身段子手,以妙趣横生的脱口秀普及养生、急救等各种健康知识,让观众在笑声中提升了健康素养,也提高了对脱口秀的认知度和参与度,无形中也让脱口秀解锁了社会责任的功能,可谓一举多得。

江西的脱口秀产业和演出市场呈蓬勃发展的态势。随着生活节奏的加快和年轻人对娱乐形式需求的多样化,脱口秀作为一种松弛幽默、贴近生活的娱乐方式,市场关注度越来越高。如“南脱喜剧”的Slogan(口号)“传递快乐,把欢笑带给所有人”,受到年轻人喜爱。一些优秀的江西籍脱口秀演员如颜怡、颜悦、刘仁铨等人的声名鹊起更是打开了江西脱口秀的新视界,尤其自封“安义门窗传承人”的刘仁铨轻巧助力“安义门窗”出圈,“梗撬动GDP”,用段子为家乡代言,被安义县文广新局等单位邀请为相关行业代言人,更由此带动了当地一波脱口秀活动。纵观全省,南昌、九江、赣州、景德镇的脱口秀演出相对频繁,观众群体基础扎实且持续增长。一方面,Z世代是脱口秀的主要受众群体(从业者也基本以年轻人为主),他们追求新鲜自在的娱乐体验及寻求情绪和社交的双重价值,愿意为高质量的脱口秀

新绿洲

星子散作满城眼

□ 董孟遥

演出买单。其中女性观众占比较高,她们对脱口秀内容的多样性和包容性有着更高要求。其中以女性主理人为主的“开怀喜剧”以女性力量、女性幽默为特色,注重女性议题,曾举办全女性专场演出。另一方面,随着脱口秀文化的普及,越来越多的中老年观众也开始关注并参与到脱口秀演出中来,进一步拓宽了观众面。他们更加注重演出体验和服务质量,如场地环境、音响效果、互动环节等。这些因素都促使江西脱口秀演出市场在不断提升演出质量和服务水平,同时,也更加注重观众体验和线上营销。

此外,江西脱口秀演出市场的地域分布呈现出一定的不均衡性。南昌、九江等城市脱口秀演出活动频率高,观众群体相对稳定;而赣州、景德镇、新余、萍乡等城市虽然也有脱口秀演出,但规模和影响力相对较小;其他设区市则鲜少有脱口秀演出。

从市场数据来看,江西的脱口秀演出场次和观众人数都在不断增长。

以南昌为例,近年来该市举办的脱口秀演出场次逐年增加,几家知名品牌的常驻小剧场基本是保持一周2-3天的演出频次,观众人数也屡创新高。据统计,截止到2024年3月,成立于2021年底的南昌“一支麦”脱口秀在省内演出场次已超1000场,观众超20万人次。而一些外来知名的脱口秀演员和品牌节目——如今年黑灯、唐香玉、孟川等演员的个人主打秀或拼盘秀往往开票即售罄,甚至临时加场,在江西的演出中屡获成功,充分证明了江西脱口秀市场的容量和潜力。

江西脱口秀演出形式灵活多样,既有线下小剧场的常规演出,也有大型剧院、音乐厅如江西艺术中心、红谷滩大剧院等的特别场次,甚至还有线上直播、短视频等新型演出形式崛起,通过互动和分享等方式扩大了脱口秀的影响力。如“一支麦”主持人二

狗(肖瑛)发布在抖音上的相亲互动切片经常收获10万+点赞,直接吸引观众线下买票去位于万寿宫历史文化街区的小剧场现场观看,更间接带动了万寿宫历史文化街区的人流量,这种梦幻联动,成为江西文旅融合的一种全新打开方式。

内容上,脱口秀演员们紧跟时代潮流,结合江西本土文化特色,创作出一系列既幽默又富有内涵的脱口秀作品。这些作品内容大多取材于贴近百姓生活的日常趣事,比如求职、求职、置业、旅行、反诈等,来源于生活又高于生活,不仅让观众在笑声中释放压力,还引发了对社会现象、历史文化和人生哲理的思考。例如,一些脱口秀演员通过调侃江西的方言、民俗和历史文化,或者采用“南昌话说江西”等方式,开启赣方言脱口秀,让观众在欢声笑语中感受到江西语言和文化的独特魅力。

随着脱口秀市场的不断发展,近年来江西脱口秀演出市场竞争格局也日益多元化,既能“引进来”,也能“走出去”。

本土脱口秀品牌和团队不断涌现。如“一支麦”“开怀喜剧”“南脱喜剧”等,这些表演队伍凭借地域特色和本土文化优势,通过优秀的脱口秀演员、高质量的演出和有效的市场推广,逐渐形成了品牌效应,吸引了大量忠实观众,逐渐形成了自己的粉丝群体和品牌形象。

同时,他们也开始探索商业化运作模式,开展全国巡演。如以“一支麦”为代表的行业翘楚甚至已经开启了马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼、墨尔本)、日本(东京)、新加坡等国外巡演场次。这些本土品牌和团队在江西脱口秀演出市场中占据了重要的地位,也推动了整个市场的规范化和专业化发展。

外地知名脱口秀品牌和团队、艺人持续入场江西,如“笑果文化”的今年黑灯、梁海源,“单立人喜剧”的王德发、刘旻等,他们凭借强大的品牌影响力和高质量、独具个性的演出内容,进一步加剧了江西脱口秀市场的竞争。

无一例外,这些蓬勃的脱口秀表演,都给观众带来了开心一笑。