

第二十八章

开山立派——申凤梅追求卓越(一)

(接上期)

写到这里,申凤梅的生命已经剩下不足一个月的时光。对于一个人的评价,常言是盖棺才能定论,但此时梳理一下人们对申凤梅的评价,无疑也不会有太大争议。

人们对申凤梅的评价是众多的,大致可以分为三个方面,一是政治评价,比如人民艺术家、焦裕禄式文艺战士等;二是群众评价,比如做人淡泊、没有架子、感恩心重、助人为乐等,对于这两方面的评价,我们前文已经多有讲述,这里就不再说了,关键是对申凤梅第三个方面的评价,即艺术评价,就需要好好梳理一下了。

人们对申凤梅艺术方面的评价也是众多的,但概括起来则可以说成这样几句话,即申凤梅一生追求卓越,她对越调艺术不断探索,坚持创新,精益求精,是一位在越调艺术道路上建立了开山立派辉煌功业的艺术大师。但是至于申凤梅一生具体怎样追求卓越,怎样对越调艺术不断探索,坚持创新,怎样精益求精,在越调艺术上开了什么山、立了什么派,就不是普通观众能够说得清楚的了。为此,我们这里作以具体讲说。

其实,对于人们对申凤梅的这些评价,申凤梅的学生国家一级导演罗云,早在2003年就在《申凤梅表演艺术散谈》一文中,以申凤梅诸葛亮戏的“开山之作”《收姜维》为例,进行了具体讲述。他首先从申凤梅1946年师从李明德,学得《凤鸣山》折子戏,初饰诸葛亮讲起,一直讲到1995年申凤梅逝世,一生50多年经过不懈整改,将《凤鸣山》打造成《收姜维》,并在戏中饰演诸葛亮的全过程。接着,他做出了总结。他说:“其间,申凤梅和她的同仁对剧本、表演和唱腔,精益求精,进行过多次修改、创新,终把一出粗糙的折子戏,打造成为一部大型越调经典剧目。演出数千场,久演不衰。申凤梅在《收姜维》中将表演艺术发挥得淋漓尽致,达到了完美的境地。因此,剖析申凤梅在《收姜维》剧中的表演,对了解申派艺术是大有帮助的。”

正因为剖析申凤梅在《收姜维》剧中的表演可以帮助人们加深对申派艺术的了解,罗云展开了对该剧的深入剖析。他说:“长期以来,一些戏曲舞台上的诸葛亮形象,给人留下的印象既有足智多谋的一面,又有神神怪怪、封建迷信的一面,使人觉得诸葛亮似是

能掐会算、呼风唤雨的超人,未出茅庐便知晓三分天下,更有借吊孝之机,猫哭耗子,用哀杖把周瑜的阴魂捣散,大耍阴谋手腕,令人厌恶之说。”

“申凤梅初饰诸葛亮时,依传照搬,一身道士装束,脚拖布鞋,走路一摇三晃。扇子一摇,计上心来”。后来通过学习和演出,“申凤梅逐步认识到诸葛亮是人不是神,是有抱负、有学问的政治家、军事家。因此,她一改过去的装束和表演,改穿八卦衣,足蹬高靴。羽毛扇也不再是神物,而成为日常生活中的爱物和表达情感的道具”。

申凤梅对诸葛亮这一人物的理解,使她在表演中将自己的一切动作,都用在了“表现诸葛亮作为政治家、军事家、蜀汉丞相的抱负、胸怀、智谋和‘鞠躬尽瘁,死而后已’的精神上,表现在作为人的人情味上,使观众看到他的一切作为是人谋而不是神算,觉得诸葛亮的艺术形象是可信、可亲、可敬的”。

正是对诸葛亮这一人物的新理解,引发了申凤梅在舞台表演动作和唱腔等方面的一系列变化。这里由于篇幅的限制,我们就不再具体讲说罗云对申凤梅舞台表演动作变化的剖析,而主要看看他对申凤梅唱腔方面变化的剖析,以了解申凤梅是怎样在越调艺术发展的道路上,创建开山立派辉煌功业的。

罗云说,一个剧种的主要特色,在于它的音乐唱腔。越调是河南三大剧种之一,擅长唱功戏。《收姜维》中的诸葛亮以唱为主,唱词多达300句之多。用唱描绘心理,披露感情,叙述事由,交待细节,“唱”成为塑造诸葛亮舞台艺术形象的重要手段。因此如何唱好、唱出人物的身份性格、思想感情,让观众爱听,久听不厌,便成了申凤梅几十年追求的目标。也可以说,申凤梅对越调声腔艺术的改革与发展,就是从此戏开始的。

申凤梅由旦角改唱须生之后,在舞台实践过程中,开始总觉得原有诸葛亮的唱腔单调、死板,随后她就试着不断地把旦角的演唱技艺稍加变动,应用于诸葛亮的唱腔之中,结果不仅得到了老师和同行的认可,而且观众听了也比较满意。这给了申凤梅很大启发,随之她便把这一唱法固定下来。

后来,申凤梅和名艺人“假宝贝”金凤楼同台演出。金凤楼在唱腔中采用将曲剧的旋律揉进越调声腔之法,使其唱腔听起来别有风味。另一位久负盛名的老艺人“大宝贝”张秀卿,曾在《天水关》剧中饰演过诸葛亮,她在唱腔中不仅吸收了河南一些剧种的唱法,而且还广泛摄取外地剧种唱腔的精华,用于丰富越调的唱法。她们二人变革唱腔的做法,给了申凤梅变革诸

葛亮唱腔不小的影响。

随后,申凤梅在变革《收姜维》中诸葛亮的唱腔时,就采用了她们的做法。但是要如此变革唱腔,也是很不容易的。为此申凤梅常常为了变革一句唱腔,费尽心思,有时甚至半夜里想起了唱法,就起身坐在床上哼熟,第二天一早就找主弦靠弦练习,再在晚上的演出中试唱,直到得到观众认可、欢迎,才算过“关”。否则,就重新琢磨唱法。

为了变革唱腔,申凤梅还做到了处处留心。比如有一次,她在火车上听到广播里播放的常香玉演唱的《花木兰》,唱腔中成功地融进了不少其他剧种的曲调,这使申凤梅不仅更受启发,而且进一步坚定了她的突破越调唱腔固有局限、变革越调唱腔的决心。她要像常香玉那样,把曲剧、豫剧、坠子、京剧、河北梆子等剧种的唱腔旋律、演唱技艺、吐字运腔方法,全都作为参考借鉴或加以融合吸收,以把越调唱腔变革到一个新水平。

在《收姜维》剧中,申凤梅为了充分展示诸葛亮这个人物,还对全剧唱腔所使用的板式,根据剧中唱词的内容和人物情绪的需要,进行了统筹安排,巧妙布局,力求取得在平稳中求奇变的效果,即以“平”表现诸葛亮的沉稳儒雅,以“奇”展示诸葛亮的雄才伟略,使全剧有气势,有声色。

同时,对于每一个板式中的每一句唱词,申凤梅也都精心做出安排,以唱出与众不同的效果。比如,剧中诸葛亮的第一句唱腔“想起来当年征渭南”,唱到“南”字她即安排翻了个高腔,使“南”字似仙鹤凌空,扶摇直上,然后稍作回旋,延伸远放。由此,申凤梅以流畅、昂扬的行腔,唱出了诸葛亮的豪情壮志和对此战取得胜利的喜悦,每次演唱都能收到很好的效果。

越调作为河南地方剧种,其声腔艺术是河南地方生活语调的夸张和加工,因此富有浓郁的生活气息和地方特色。申凤梅在唱腔变革中不仅保留下来了这一特色,而且经过加工提炼,精心安排,将其更好地发挥了出来。在这里,她特别注重语言的语气、语调 and 语势的运用,使唱腔的音乐性和口语化有机地结合在了一起,收到了清新舒放、明快畅达的演唱效果。

另外,申凤梅在诸葛亮戏的唱腔中,还加进了不同的笑声,以自然流露人物的感情。这种将唱与笑相互融合的唱法,使唱腔显得格外朴实和富有人情味。再者,申凤梅还十分注重唱声的低沉与高亢、舒缓与急促的自然调节和音色的明暗对比,讲究吐字归韵,从不为迁就唱腔而倒字,也不为讲究字而妨碍腔圆,以在字正腔圆中更好地展现越调的音韵美。因为她认为,只

有让观众听清词意,才能通晓情理,有可能为人物的行腔归韵所吸引。

自从上演《收姜维》以来,谁也记不清申凤梅对诸葛亮戏的唱腔做过多少次改动,她对那些唱着不舒服,或表达不准确的地方,总是反复推敲一改再改,然后从中选出最能刻画人物性格、塑造人物形象的方法进行演唱,以尽可能地对唱腔进行丰富和完善,顺应时代的发展和观众不断变化的审美要求,做到常唱常新。

就这样,申凤梅在越调艺术探索的道路上,创造出了开山立派的辉煌业绩。所谓“开山立派”,就是要在艺术上做到从无到有,至少要有新,这些申凤梅做到了。比如,她将一个粗糙短小的折子戏《凤鸣山》,打造成了大型越调经典剧目《收姜维》,便是她创下的开山立派功绩之一。随后她一发而不可收,连续整改、创新,编创出了《诸葛亮吊孝》《舌战群儒》等六部诸葛亮戏,它们也都是申凤梅创下的开山立派功绩。与此同时,她还在表演、唱腔上一改诸葛亮昔日的舞台形象,创演了新的受到观众一致认可的诸葛亮舞台形象,成了人们公认的“活诸葛”。这些,便也是申凤梅创下的开山立派辉煌功绩。

对于申凤梅创下的风格迥异的开山立派功绩,罗云进行了这样的具体评说:申凤梅对传统越调从五个方面另辟蹊径,进行变革,创立了她的申派艺术。这五个方面一是把传统唱法用假声发出又尖又高的“嗽”音,变成真声的拖腔,去掉多余的闲字、虚字,加强了唱腔的韵律,净化了唱腔。二是在男声唱腔中,加入了女声旦角的唱腔旋律和演唱技巧,使生行的唱腔由刻板直白变得婉转多姿。三是吸收融合京剧、河北梆子、豫剧、曲剧、坠子等多个剧种和曲艺的唱腔旋律,丰富了越调剧种的唱腔色彩和表达能力。四是把高台的唱声转化为剧场的唱情,加强了技巧性的运用和情感抒发,注重刻画人物性格,使越调声腔艺术流动着新的活力。五是借鉴京剧的表演程式和艺术手段,改变了越调粗糙、简陋、贫乏的自身局限,增强了创造人物的能量,使越调舞台艺术焕发出新的生机。

(未完待续)

申凤梅
评传
(选载)

作者 李亚东

策划 王彦涛 李建成