

越调·辉煌

□记者 窦娜

作为河南三大剧种之一的越调，声腔及表演艺术誉满中原大地，且在全国颇有影响。而作为越调的代表人物之一，越调大师申凤梅更是家喻户晓，妇孺皆知，其声腔艺术在社会上甚为流行，广为传唱。著名京剧表演艺术家袁世海曾说：想起越调就想起了申凤梅，想起申凤梅就想起了越调。申凤梅的名字已经和越调这一剧种紧紧联系在一起了。

申凤梅11岁学戏，14岁登台演出，是一位成绩卓著的越调表演艺术家。在她57年的艺术生涯中，先后在传统戏、新编历史戏及现代戏等近二百个剧目中扮演过生、旦、净、丑等各种行当的角色，塑造了各类性格迥异、特色鲜明的艺术形象。著名作家老舍赞许她是“越调能手”，演戏“生旦不挡，悲喜咸宜”。其中，她饰演的诸葛亮最受观众欢迎，曾在舞台上演出了《诸葛亮出山》、《诸葛亮吊孝》、《收姜维》、《七擒孟获》等剧，把诸葛亮从一个躬耕南阳的山野村夫到匡扶汉室的政治家、军事家的一生表演得惟妙惟肖、栩栩如生，博得了观众的认同和厚爱，被誉为“活诸葛亮”。周恩来总理曾赞她说：“你把诸葛亮演活了，河南的诸葛亮会做思想工作。”

对于诸葛亮，大家是熟悉的。然而，越是熟悉，越需要演员在舞台上认真表演。千百年来，诸葛亮在人们心目中是智慧的化身，不仅在于人们把他作为理想的政治理想家来歌颂，还在于他那充满神话般的传奇色彩。但不知从何时起，出现在戏曲舞台上的诸葛亮扮相总是拖拖沓沓、松松垮垮、探头晃脑，以此表现他能掐会算的半仙之体。申凤梅初演诸葛亮也是这个样子。可是她总觉得不对劲儿，于是，她一边认真阅读《三国演义》，悉心琢磨诸葛亮这一形象，一边瞅机会汲取兄弟剧种的精华，不但从表演上注意把握诸葛亮的思想和性格，还和编剧、导演一起认真研究剧本，修改剧本，还原了诸葛亮是人不是神的真面目。

越调以唱为主，申凤梅塑造的诸葛亮也是如此。她在《收姜维》中饰演的诸葛亮，除“劝赵云”、“三传令”的唱段之外，末尾说降姜维时，一口气要唱一百多句，从“三顾茅庐”起到“战天水关”几乎包括半部《三国演义》，内中有刚有柔，绘声绘色，既策略而又包括真诚的情感，不失大政治家的风采，有着强烈的感染力。她的唱腔苍劲豪放，稳健端庄，韵味醇厚而又浓郁，行腔千姿百态而又风格统一。她善唱高腔，高腔里透着轻松；她也善唱低腔，低腔中含着凝重。她的演唱节奏感极强，唱慢板慢而不散，唱快板快而不乱，慢板唱得准，快板唱得稳。她常常在唱中加说，在唱中带笑，在唱中偷字闪板，这些技巧，更加强了她演唱的感染力。

此外，越调传统唱腔，无论男女，也不管什么板式，人物、情感，每句后边带一声假嗓“欧——”，又尖又高，乐队无法伴奏，观众听了不入耳。申凤梅对这些粗糙的东西进行了一番改革，把假嗓的“欧”变成拖腔，去了不必要的闲字、

虚字，增强了韵律感，使唱腔得到了净化，突破了原有越调唱腔的局限性，并把曲剧、豫剧、河南坠子、京剧、河北梆子等剧种的音乐旋律、演唱技巧、吐字、运腔的方法融合吸收，逐步形成了独具一格的申派艺术。

申凤梅对越调的改革，使越调由一个古老的地方小剧种，逐步发展成为音乐唱腔丰富、表演规范、舞美化妆精美艺术殿堂，从乡村地摊走向了城市舞台，从河南一隅走向了长城内外、大江南北，将越调艺术推向了一个前所未有的高峰。

袁世海曾在《漫话越调（收姜维）》中写道：越调的唱词主要是从民间生活语言中提炼出来的，含有浓郁的泥土芳香，听起来使人感到分外亲切。加之申凤梅的唱腔沉稳、准确、朴素、奔放，而且往往把各种不同的笑声，自如地、协调地揉合于唱腔之中，借以表达感情，渲染气氛。同时，在唱腔的低沉缓慢和高声急促之间，申凤梅能自如地调节，以适应人物错综复杂的情感变化。还有，女演员唱老生往往苍劲不足，但是申凤梅运用了腔音、鼻音等，唱得很有气度，体现了老孔明的特色，这是难能可贵的。

国家一级编剧王中民是申凤梅的“粉丝”。他欣赏她的念白，欣赏她的唱腔，更欣赏她那不温不火、不事造作、洒脱自如、落落大方的表演。在文章《喜看老梅一树花》中，王中民丝毫不掩饰自己对申凤梅的欣赏。王中民说，申凤梅的念白功夫是很值得称道的，她的念白咬字准确，吐字清晰，咬字准而富有弹性，吐字清又充满感情。吐字重而不死，吐字轻而不飘。尤其是她那些大段念白，感情饱满，缓急适度，高低轻重错落有致，顿挫起伏和谐自然。她的表演乍看起来平平实实，无大棱角，但细细品味，其艺术特色正在其中，她不弄花、不施巧、不卖噱头、不温不火、大方自如……

“先生给我们留下了宝贵的精神财富和艺术瑰宝。20年来，我们继承先生的遗志，使得越调艺术不断发扬光大，申派雅韵源远流长。”近日，申凤梅的关门弟子，申派艺术传人申小梅在接受记者采访时说。

申小梅，原名赵玉霞，主攻须生、小生，是申凤梅的关门弟子。在申凤梅的言传身教下，申小梅接下了诸葛亮的“羽毛扇”，继承演出了三国系列剧《收姜维》、《诸葛亮吊孝》、《斩关羽》、《诸葛亮出山》、《借东风》。由于扮相儒雅，唱腔高亢激昂，酷似申凤梅，被广大观众和专家认可为申派艺术传人。

回想起恩师临终交代给自己的遗言，申小梅至今记忆犹新，“仿佛就在昨天。”“她叮嘱我说，我走以后，越调这杆大旗就交给你了，你一定要把我们的越调发扬光大，让越调艺术冲出河南，走向全国，跨出国门，为人民演好戏，为百姓多唱戏，把我想编排的《六出祁山》一剧完整地排出来，我就放心了……”

申小梅圆满完成了恩师的遗愿。2002年，在新编历史剧《尽瘁祁山》中，申小梅饰演诸葛亮，有些唱段不但继承了恩师申凤梅的“以情带声，以声助情”

和唱中带笑的技巧，而且运腔自如，轻、重、缓、急颇有章法，成功地塑造了睿智、诸葛亮的艺术形象。如剧中诸葛亮出场亮相唱出的“风沙浩渺征烟瘴，为兴汉室，披荆斩棘战沙场，五出祁山武威扬……”申小梅以越调的导板、回龙转慢板，充分表现了诸葛亮再出祁山、渴望胜利的心情。申小梅唱得高亢有力，字字稳健，保持与发展了申派的风格。在“军旅悠悠传箭角，微风入帐灯影摇，摇动心旌凭远眺，远望家邦千里遥。”这一段中以越调慢板为基础，紧紧抓住了申派的韵味，在不变基本板式的前提下，大胆采用流行歌曲中一些华彩唱法。正如申凤梅老师早年吸收京剧、评剧的某些唱法一样，进一步激活了越调这一地方剧种的声腔艺术，更好地刻画了人物。这部告慰恩师的作品上演后，一举荣获河南省第九届戏剧大赛金奖。而申小梅则凭借此剧，摘得第二十一届中国戏剧“梅花奖”。此后，河南省越调团又凭借新编历史剧《老子》一剧获第九届中国艺术节“文华大奖”、中国上海第十五届国际艺术节优秀剧目奖，申小梅主演老子，在省第十一届戏剧大赛中获得表演一等奖。

虽然成绩喜人，但是申小梅认为，之所以取得今天的成绩，得益于恩师申凤梅留下的申派艺术和“凤梅精神”。正是因为她和后人继承了老师留下的艺术“遗产”，才成就了越调今天的辉煌。

而为了使申派艺术一代代地传承下去，十几年来申小梅陆陆续续收了好几个学生，尽心尽力地教她们申派的唱腔和表演艺术。

越调戏曲电影《老子行》拍摄现场。

陈鹿华 王广丰 摄

钟情大写意 泼墨见人生

——记周口市美术家协会主席温力宪

□记者 李硕

言风格，给了温力宪重要的影响。“绘画很多是潜意识的东西，大写意很多是偶然，但看起来很自然。”温力宪谈起大写意就像是谈到心爱的人，慢声细语又满心欢喜，“大写意要有高度的技术含量，有艺术成分，更要有精神层面的表达。”

三、书山有路勤为径

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”温力宪很重视日常的学习和积累，“没事儿就看书”是他的一种习惯更是一种生活态度。书籍一旦成为人们生活的伙伴，便会不离不弃，几日不读书，就会感觉胸腹空空，这种感觉想来是枉好书。书中可以学习做人的道理、处世的态度，还可以寻找写作的灵感、心灵的碰撞。博览群书，不仅积累了丰富的知识，

开阔了自己的眼界，不再做井底之蛙，还能让自己成竹在胸。而有选择地汲取书中的精华，再把汲取的精华慢慢地释放于生活中，这样就在不知不觉中完善了自己。温力宪认为，从事艺术更要从书籍中去汲取营养，不断地提升自己的思想境界，升华自己，净化灵魂。只有大量地、充分地看书，多多阅读，不断积蓄，了解事物，准备充分，才能在需要的时候将吸收的知识和经验去芜存精、去伪存真，成为自己的东西。但凡大家，都要经过长时间有准备的积累才能大有可为，施展作为。“在广泛涉猎的基础上，一定要勤奋，不能懈怠。曲不离口，笔不离手。勤练基本功，别停两天不画，生手了，想要表达的东西就出不来。”温力宪说。光有内

涵是不够的，还要多练习。每年大年初一就开始作画的温力宪，不分寒冬酷暑，不讲节假日休息，每天都坚持画画，这种习惯从一开始就坚持了几十年。

通过“读万卷书”，从别人的实践中取得间接经验；通过“行万里路”，从亲身经历中取得直接经验。经过无数次的“约取”积累厚实的有用信息，然后言简意赅地表达出来。就是这样的生活态度和习惯，让我们能在温力宪不同时期的画中看到经验的积累、思想的沉淀。他说：“一个画家不到一定阶段，就达不到创作的成熟期，不经历那么多，就表达不出深厚的内涵。”

四、不为名利所牵绊

面对名利，这位年逾花甲的画家保

持着少见的清醒。“在艺术这条道路上是没有捷径可走的，要下苦功，练真功。最深的功夫在笔端，最厚的功夫在思想，一幅画要表现出画者的意境。不能一味去迎合市场的需求，而偏离了原来的初衷，失去了自己的风格。”温力宪说。

温力宪以“泼墨大写意人物”在国内知名，作画在国内屡获大奖。他就是以板凳坐得十年冷的毅力，成功用泼墨大写意人物画在现代主题性创作上的成功实践，震动了美术界，打造了属于自己的艺术特色。几十年来，温力宪认定目标，耐住寂寞，在中国大写意这块清冷的领域开拓出了自己的一片天地，他画由心生，用极少的笔、极简的色，画出了极深的内涵，让自己的内心和思想

在不经意间宣泄流淌，在画笔的一上一下间描绘出了自己真正的所思所想。画到了一定程度时，对他来说是一种自由自在的表达，打破了方方框框的束缚，自然而然、不留痕迹地传承了他的思想，直抵灵魂。

五、带领美协齐发展

“周口是孕育华夏文明的沃土，是块钟灵毓秀的宝地。美术作为古老的艺术门类之一，在这里得到了最好的传承。多年以来，周口美术人在老一辈艺术家的引导下踏踏实勤勉，励精图治，不事虚华，锐意进取，取得了骄人的成绩。回顾过去，我们硕果累累；展望未来，我们前景光明。今后，周口美术人将会再接再厉，和衷共济，不懈奋斗，求真务实，开拓创新，为周口美术事业的发展繁荣建功立业。”温力宪当选美协主席后的就职宣言还萦绕在耳，时光荏苒，不经意间已走过了数载寒暑。

周口市美协经过这么多年的发展，美术队伍不断壮大，画家们交流活跃，热心公益，务实进取。“周口美术队伍的发展与壮大，离不开市委、市政府各级领导的重视和关怀。画面对每个画家来说都是自己喜欢的事业，真正的画家要把画面当作自己生命的重要组成部分，用心付出，倾心灌溉。周口文化底蕴深厚，民风淳朴，每个周口画家的根都在周口，要立足本土，扎根本土，升华成艺术，无论是周口文化的底色还是周口的文化，都是周口文化的传承和发扬。”如今，即将跨入人生另一个阶段的温力宪寄语市美协协会的广大画家，不能在市场经济大潮中迷失方向，要始终坚持以人民为中心的创作导向，创作更多无愧于时代的优秀作品。

正是温力宪对待绘画的态度成就了他今天的精神人格，而这种精神人格使他在在中国绘画的画理上得到升华。相信在温力宪的带领下，周口的美术队伍能走得更远，周口的文化能够通过美好的画面更好地发扬光大。

虎虎生风虎头鞋

□王天瑞

喜草在广袤豫东的黄村，也就是一位普通、平凡的农家妇女，只有她所在的第五生产队，人们才知道她吃苦耐劳、心灵手巧，而其它生产队，就连认识她的人也并不是很多。她为什么叫喜草？她说，姐姐叫爱花，她叫喜草。那年那月那天，喜草在北京火车站却成了《人民日报》记者追捧的人物。《人民日报》的记者是位女同志，比喜草的年龄还要大，撵着她转来转去，追着她问来问去，绕着她和她的小儿子打开照相机拍来拍去。原因是，她做的虎头鞋虎虎生气、勇猛威风……

打袼褙，找来一块平板，在平板上铺层纸，把刷了浆糊的碎布一层一层地铺上面，铺三四层，再放到太阳底下晒，晒干后揭下来，就成了袼褙。

纳鞋底，首先在大块袼褙上剪下鞋底，一只鞋的底子需用四层袼褙，然后是包边，用新布条平整地包住鞋底四周。再是铺底，在鞋底的上面铺两层碎布，一层新布，将布边折进去，并用细密针脚将其包住。最后是纳鞋底，用大针、粗线绳把鞋底纳一遍。

做鞋帮。可用旧鞋帮做样子，在大块袼褙上剪下形状、大小完全相同的4片袼褙，两两缝成两只鞋帮。再剪出鞋帮的面子和里子。面子多为绸缎，或红或绿，颜色鲜艳。里子多选棉布，柔软舒适。将剪好的面子和里子粘贴在鞋帮上，用细针密线缝制。

绣虎脸。虎头鞋，是一种幼童鞋。因鞋的前脸有虎头模样，故称虎头鞋。大多一岁左右的幼童都喜欢穿它。这时的幼童天真无邪，喜动、爱动、好动，正是想走路、学走路，但又不会走路的时候，步步离不开大人的搀扶。由于虎头鞋底肥大，幼童穿上它能脚踏实地，有利于练习走路。于是，当奶奶的，当婶子、大娘、姑姑的，还有当姥姥的，当舅母、姨母的，在待九天、送粥米、请满月、庆百天、过生日的时候，都会送上自做的心意礼品——虎头鞋。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

虎头鞋，是一种吉祥物。在老百姓心目中，老虎体态雄壮，气势威猛，尤其额头上那神奇的“王”字形花纹，再联想到“百兽之王”的美称，说起老虎立马便产生震撼一切之感。于是，人们就赋予它驱妖避邪的功能，保护孩子平安、健康成长。同时，也希望孩子虎头虎脑，具有虎一样的生气和威风。

半个月后，喜草带着小儿子从东北回到黄村。进村时，就听人说，从外地来

上了些人，有山东的、山西的、河北的，来向喜草学习哩。他们晚上回县城住，白天来等喜草。喜草不信。当喜草走到家门口，真就看到门前站着一大群男女，说，向我学个啥呀！有个人晃着《人民日报》说，向你学做虎头鞋哩！喜草笑了，这有啥学头呀，俺村姑娘媳妇都会做。顿了一下，喜草说，你们让我准备一下材料，明天就教，中吧！好！大家喜笑颜开。

虎头鞋学习班开课了。做虎头鞋，说起来很复杂，做起来很有趣。喜草一边做一边讲。

打袼褙，找来一块平板，在平板上铺层纸，把刷了浆糊的碎布一层一层地铺上面，铺三四层，再放到太阳底下晒，晒干后揭下来，就成了袼褙。

纳鞋底，首先在大块袼褙上剪下鞋底，一只鞋的底子需用四层袼褙，然后是包边，用新布条平整地包住鞋底四周。再是铺底，在鞋底的上面铺两层碎布，一层新布，将布边折进去，并用细密针脚将其包住。最后是纳鞋底，用大针、粗线绳把鞋底纳一遍。

做鞋帮。可用旧鞋帮做样子，在大块袼褙上剪下形状、大小完全相同的4片袼褙，两两缝成两只鞋帮。再剪出鞋帮的面子和里子。面子多为绸缎，或红或绿，颜色鲜艳。里子多选棉布，柔软舒适。将剪好的面子和里子粘贴在鞋帮上，用细针密线缝制。

绣虎脸。虎头鞋最出彩的地方。心灵手巧的妇女随手剪来，就是一个生动造型。将剪好的虎脸描在一块黑布上，然后刺绣。先后绣出虎嘴、虎牙、虎眼、虎眉、虎鼻、虎耳，还有那个大大的“王”字。有的地方还要用彩线勾勒、用兔毛锁边。最后把虎脸剪下，戴上鞋帮前面上。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

虎头鞋，是一种吉祥物。在老百姓心目中，老虎体态雄壮，气势威猛，尤其额头上那神奇的“王”字形花纹，再联想到“百兽之王”的美称，说起老虎立马便产生震撼一切之感。于是，人们就赋予它驱妖避邪的功能，保护孩子平安、健康成长。同时，也希望孩子虎头虎脑，具有虎一样的生气和威风。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

虎头鞋，是一种传统手工艺术品。在乡间，谁家媳妇心灵手巧，一看她做的虎头鞋，便心知肚明。做虎头鞋，多是自己设计，自己剪裁、自己配色，自己缝制，再加上做工精细，仅在虎头上就需要刺绣、拔花、打籽等多种针法。孩子穿着这样的鞋子走动，仿佛听到虎啸声。

</