

《三探老子》何以轰动三晋

□记者 孙智 通讯员 汪相奇

核心提示

5月31日晚8时,山西省太原市西山工人文化宫,座无虚席,掌声雷动。由文化部举办的第三届全国地方戏剧优秀剧目(北方片)展演,在这里拉开帷幕。河南省越调剧团倾力打造的新编古装剧《三探老子》,在这里隆重上演。

听说圣哲老子的故事被搬上舞台,听说是以塑造诸葛亮舞台形象而闻名全国的河南省越调剧团演出《三探老子》,太原市民显得格外惊奇、格外兴奋。于是,他们或拖家带口、或约来朋友,早早来到文化宫门口,试图寻找“一睹为快”的感觉。与太原市相邻的一些县市的群众也纷纷赶来观看演出。

当地媒体对《三探老子》更是报以极大的兴趣,他们或组织专题报道、或采访演出花絮、或进行人物专访,西山区电视台对演出实况现场进行全程录制,黄河电视台在黄金时段报道演出新闻。

《三探老子》何以轰动三晋?请读者随记者的采访,走近《三探老子》创演人员,走进《三探老子》演出现场,来感悟《三探老子》独有的魅力吧!

剧分三幕 情感人心

剧情描述的是战乱频繁的东周末年,当一些有关老子的只言片语传到天宫时,中天侯为了不使人间、天堂混淆,派蛊惑二仙下凡,对李耳施其“蛊其心灵,钩其杂念,充其之欲,灌色之贪”的蛊惑之术。然而,李耳不为金钱所蛊,不为官位所惑,不为美色所诱;无为而有为,从而展示了李耳“道法自然”的圣哲思想。同时该剧还呈现了李耳在什么情况下,以什么样的心态写下了道德真经五千言的问世过程。

展现在观众面前的《三探老子》剧分三幕:金探、宦探、情探。

在“金探”一幕中,通过他和四弟子处理“金元宝”事件,表现他不为金钱所惑,以止物欲迷乱了性情;

在“宦探”一幕中,周王求贤若渴,欲拜老子为“相国”“军检”,委以重任,使“治大国如烹小鲜”的老子,施展才智,重整衰退的周朝,但是不留恋仕途的老子,只愿意留下3年,当管理书库的“守藏史”的小官,以图译出两部奇书《河图》、《洛书》,将书中的智慧泽及后人,惠及后代,表现了老子不为权势所惑,超然度外的人生境界;

在“情探”一幕中,他痛失爱徒而弃官离去,战火连天而无法重返乡土,遂远走函谷关,避世著说。这表现了他乡情、亲情方面的伤感与无奈。的确,《三探老子》通过“三探”塑造了一个“道法自然”与追求“和谐世界”的圣哲形象和他的人生真谛。

面对物欲横流的世俗世界,先哲尚能保持一颗平常心,以一个可亲可敬的形象,用辩证法思想,为后人留下了处事或治世法则——五千言《道德经》。这对于当前提倡构建和谐社会具有一定的现实意义。

太原观众深深地为该戏的精彩所震撼,认为它是一部有分量、有看点、多精彩、耐品味的好戏。

戏台上的老子形象。

导演注重 浪漫色彩

怎么将圣哲的精神盛宴摆到观众面前,怎样把握老子这个人物,怎样在舞台上体现人物?该剧特邀导演河南省剧协副主席、河南省话剧院副团长、国家一级导演、文化部优秀专家、河南省优秀专家李利宏这样形容说:“面临着很大的考验和挑战。”李导告诉记者,老子太伟大了,因为他的伟大,很多艺术家想碰却不敢去碰。有的碰了,却因为“碰了一鼻子灰”而退却了。话题一转,李导很自信地说:“我认为现在已经到时候了。我们应该为老子做些什么、写点什么,把他的思想和精神发扬光大。”说着,李导会意一笑,对记者说,自己也姓李,所以,一看这个剧本,就很乐意地接受导演这部戏了。

李导介绍道,应该说,剧本的文本形势与故事元素构成的选择上,编剧和导演必须先从形式上突破,即取材的典型性、艺术手法运用的巧妙性。“道可道,非常道,名可名,非常名……心善渊,言善信。曲则全,枉则直……”在柏拉图式的枯燥乏味的哲辩中,寻求可以塑造一个形象丰满的老子素材,对于编剧来说,的确是第一道“大考”,但是,编剧在众多史料记事和大量传说与神话的素材中,精选了处理“天外飞来的横财”,做官、弃官至函谷关著说3个流传甚广的事件,同时又巧妙地借用民间有关老子的神话传说,将神话故事和史料记事糅合在一起,传神地塑造了一个血肉丰满的老子。这为本剧浪漫主义手法的运用提供了广阔的空间。空旷的倾斜舞台,散落满台的树叶,高耸的远古阙楼,大写意的《河图》、《洛书》所营造的古代周朝景象,使得舞美风格古朴、自然、厚重,加上李利宏、陈新丰两位导演采用远古、空灵的艺术手段,在统领剧情发展上,更是推波助澜,达到出神入化的艺术效果。

继承吸纳 创新自我

申小梅是记者仰慕已久的名人。在征得市委宣传部副部长、该团团长张振立同意后,记者正准备去找她采访时,记者所住房间的门却被轻轻敲

响。开门一看,竟然是申小梅!

坐在记者面前的申小梅是《三探老子》中老子的饰演者,她的腼腆、她的谦恭,使人丝毫感觉不到她就是享誉全国戏剧界的名人。申小梅系国家一级演员、越调著名表演艺术家申凤梅的亲授弟子,主攻须生、小生。中国戏曲表演协会会员,中国戏剧家协会会员,河南省戏剧家协会副主席,河南省第11届人大代表,17大代表;曾获得第7届“香玉杯”艺术奖,省青年演员大奖赛金奖,省第7届、第9届戏剧大赛表演一等奖,中国戏剧第21届梅花奖;曾受到江泽民、温家宝、曾庆红、李长春等中央领导同志的亲切接见。

申小梅一板一眼地向记者娓娓道来。谈《三探老子》不能不先说说河南省越调剧团在其戏剧史上成功推出系列“三国戏”诸如《诸葛亮吊孝》、《智收姜维》、《尽瘁祁山》和风趣幽默的传统伦理剧《李天保娶亲》、《白奶奶醉酒》及大型现代戏《吵闹亲家》等戏剧,越调著名表演艺术家申凤梅成功塑造了诸葛亮的舞台艺术形象。作为她的传人,我们对大师的舞台风格和艺术风格也进行了继承和创新。但是,由于大师对全国观众的影响太大,人们只要一提起越调,就会想起诸葛亮,就会想起大师的名段。所以,《三探老子》的推出,对河南省越调剧团的领导和全体演职员工来说真是太难、太难。这是因为,过去越调剧团特别是申凤梅大师上演的三国系列剧目,其唱腔质朴,高亢激越,善于表达战场情景,给全国观众留下了深刻的印象。而《三探老子》则是宣扬老子的“弘道扬法”题材,需要的是委婉和空灵飘逸感,其表演方面需要的是细腻、是洒脱、是清新。

言谈中,记者感受到申小梅心中的酸甜苦辣,因为领导希望自己在舞台上应该有一个新形象,不是她一上场就让观众认为“诸葛亮”出来了,一投足、一举首、一来口就应该是崭新的。她也希望自己从“诸葛亮”中“跳”出来,有一个全新的艺术风格、有一个全新的艺术形象。在这之前,她对老子的了解可以说几乎是空白的。为了不辜负领导的期望,为了找到全新的自我,她开始研究老子,感受老子。不论是上街闲逛,还是外出演出,她总要逛一下书店,凡是有关老子的书

她都要买。其中有一次她竟然一下子买了400多元有关老子的书。不知道有多少次,她到鹿邑县拜师,请那里研究老子的专家介绍老子的思想、老子的精神;请那里的老人讲述老子的故事、老子的传说;请那里的老艺人传授展现老子飘逸的风韵。

言谈中,记者感受到他们在创演中的曲曲折折。由于该剧是国家首部塑造舞台老子剧,整剧的唱腔音乐设计难度很大。从演员到剧情展示的是古朴、空灵、飘逸的风格;设计唱腔音乐人员要在设计中作出新的探索,男女唱腔各有细腻的设计,要解决过去越调男女同腔同调的问题;在越调艺术的基础上,要弱化高亢、激越的风格,而强化古朴、大气、洒脱、委婉、细腻、空灵的风韵。特别是申小梅扮演的老子角色,无原型模式借鉴,必须进行细腻的设计,即继承申大师的神韵,同时也要有申小梅个人的风格,还要揉进越调老艺术家大宝贝的演唱风格,以增添韵味,因此整剧的唱腔音乐要具有开创性。

共同努力 终获成功

言谈中,记者感受到申小梅对《三探老子》获得成功以后的欣慰。该剧经河南省越调剧团全体演职员工共同努力拼搏,精心加工提高锤炼,得到了广大观众和专家、评委的认可。2009年该剧被评为河南“五个一工程奖”,并获得2009年河南省举办的第11届戏剧大赛金奖及全部单项奖。一些戏剧专家评价是,这部具有哲理思辨氛围,集思想性、艺术性、观赏性为一体的新剧,对戏剧艺术界来说,不仅成为首部专门介绍老子的优秀剧作,也弥补了远古圣哲戏的不足,为挖掘、整理、创作在政治、经济、文化等领域对中国作出突出贡献的圣哲(贤)们的圣哲(贤)戏提供了经验和尝试,特别是对河南省越调剧团的发展,在寻求不同体裁的土壤根植中,拓展了探索的空间。

是的,他们成功了!请看,首幕“金探”戏卷,美伦美奂。仲春的苦县,冈峦起伏、涡河九曲、野花遍地、白云缭绕、鹰飞鹤翔和呦呦鹿鸣中,老子骑着青牛,哑女执鞭,姗姗而行……老子和四弟子吟

着“上善若水水性柔”等哲句出现,展示了一幅和谐的生态图,浪漫主义气息涌动、热烈,和现实主义手法的结合,绘就了迷人的美。正由于浪漫主义手法编制的美艳气息,从而使得冷峻的哲人形象,转变成浪漫诗人的风采,枯燥乏味的哲辩吟咏变成了迷人的歌吟,如渔歌唱晚,这种意境和情调是一代代浸染并生活在传统文化中的观众所喜爱接受的。在二幕“宦探”中,尽管随着戏情体现的史料记事色彩的加强,浪漫主义伴随着现实主义的铺展,退居辅助地位,他们的结合仍然相得益彰,共同塑造了“视官场如笼槛”“不恋权利恋自然”的老子人物形象。在三幕“情探”中,随着老子失去紫葺、苦心译成的《河图》、《洛书》奇书被宫廷之乱所毁,又弃官而走,将剧情推向高潮。在老子骑青牛到函谷关,天界为他平反,最后与紫葺团圆,著书后升入仙班,使得剧情在浪漫主义手法的铺展中,大开大合,和序幕遥相呼应,浑然天成,其所展示的大象之气,如垂天之幕,振聋发聩。

是的,他们成功了!从编剧到导演,以及音乐、唱腔、舞美、舞蹈、造型、灯光,他们都以独特性、时代性、艺术性的魅力,给观众一个全新的视角。在浪漫主义和现实主义手法的结合中,使得这部新编古装剧不仅一步步一幕幕地成功塑造了哲圣老子形象,同时更触摸到了老子成为哲学家、写出五千言道德经的那段遥远的历史。剧情跌宕起伏,舞美苍古、空旷,既有历史依据,亦有演义色彩,并颇具现实教育意义。是近期以来戏曲舞台上颇具思想性、艺术性和观赏性的艺术精品。在著名编剧孟华笔下,实现了现实与神话,哲理性与观赏性较为完美的统一。徐爱峰扮演的紫葺,在剧中饰演3个性格段的紫葺,少年活泼、清纯、天真、聪明伶俐,进宫做太子陪读,又含蓄、学识渊博、知书达理,做太子妃,贪婪、妩媚、大胆和主动,徐爱峰从花旦、青旦、闺门旦等行当中吸收旦角表演艺术为一体,成功饰演了从村姑到妃子角色跨越,展示了旦角艺术的魅力。还有扮演周王的陈清林、扮演冢宰的刘自友、扮演蛊仙的李书亮、扮演惑仙的张喜平等等,他们惟妙惟肖的表演,都赢得了观众的掌声和好评。

是的,申小梅成功了!她一改昔日羽扇纶巾、运筹帷幄、深谋远虑、鞠躬尽瘁的政治家形象和大气、儒雅的台风,通过自己的感悟演活了一个满腹经纶、超凡脱俗的圣哲形象。尤其是她高凸的颧骨,配以长长的白发、长长的胡须,不是老子,酷似老子。一位与记者邻座的观众看了申小梅扮演的老子连声说:“太像了,太像了!真是老子再世!”

《三探老子》何以轰动三晋?看到了这里,记者觉得读者心里已经有了明确的答案了。

