

《站醒台》:吉剧振兴的新标高

心灵的救赎

□季国平

《站醒台》是一部叩问人心、救赎灵魂的道德大戏。该剧描写了因“鹿茸注水事件”而引发的一系列矛盾和冲突,“站醒台”是对追名逐利、不讲诚信的有力抨击,更是对知错必改和自省精神的热烈颂扬。

《站醒台》也是一出好看耐看、充分展现吉剧艺术风采的优秀剧目。该剧故事发生在风光秀美、民风淳朴的长白山脚下,有着鲜明的东北性格和浓郁的鹿乡风情。曲折跌宕的矛盾冲突、风格浓郁的吉剧特色、优美醇厚的唱腔设计,集中展现了东北地域文化独特的风貌,诠释了长白山文化博大的内涵。该剧人物直心口快、爱憎分明,情感火辣激烈、纯真深厚,加上饰演雅梅、关母等演员的精彩表演,给我留下了深刻的印象。

《站醒台》是在精益求精的过程中不断打磨成功的。该剧原名《桃李梅新传》,经修改后更名为《鹿乡女人》,去年在文化部第十届中国艺术节上,吉剧被纳入国家重点地方戏曲资助剧种后,吉林省文化厅的领导和剧院的主创在听取了专家和观众意见后,再一次加工提高为《站醒台》,而今人物更鲜明,剧情更合理,表演也更为成熟。“醒台”突显了失却灵魂的人们警省和救赎的意义,也更符合该剧的主题立意和警世作用,在培育和践行社会主义核心价值观的今天,我们太需要弘扬这种自省精神了。

《站醒台》的成功创作,对于进一步丰富吉剧的创作题材和表现手段也有着重要意义。作为新兴剧种,吉剧历史题材剧目的创作成就非常突出,但现实题材剧目还比较少见,而《站醒台》不仅是一台剧目的成功,更是吉剧在题材上把目光聚焦到当代的一次有益实践,为吉剧表现当代人的生活和当代题材的创作积累了成功的经验,也丰富了吉剧的舞台表现手段,展现了吉剧的艺术魅力。

《站醒台》是吉林省戏曲剧院吉剧团打造的现实题材原创吉剧,以长白山脚下有着“皇家鹿苑”之称的醒台村发生的“鹿茸注水事件”为矛盾冲突,以“站醒台”这样一个传统习俗为背景,通过关家母女三人错综复杂的情感纠葛,呼唤了诚信美德,赞颂了民族自省精神,弘扬了社会正能量。这部剧是吉林省实施“吉剧振兴工程”以来,着力打磨的一部精品力作。5月20日、21日在中国评剧大剧院参加全国地方戏优秀剧目展演,得到了业内人士和广大观众的高度赞誉。

民间传统文化的重建

□吕育忠

《站醒台》是一部让人醒脑醒心的戏,民间生活气息很浓,乡土气息扑面而来,清新自然亲切生动,对生活的思考和表达质朴而深入。乡规、民约、族训、家教孕育着地方独特的性灵气息、心理情感结构、生命个性与风格,涵养着人际的关系、人性的质地,补充着法律之外的道德人情空间,补充着礼不下庶民的空间。这也是民间文化生态、民间道德的自律自治,它是务实的,既严厉苛刻又温情宽和,赋予民间规范和秩序、体面和尊严、公平和自觉。与大传统文化的抽象教化不同,它往往是具体的。它所坚持的礼义廉耻等基本价值观念,常常是由家族、祖先生存的灾难、巨变等生活经历和情感经验积淀而成,以故事、传说、人物甚至笑话、禁忌等,传承着集体的记忆、骄傲和认同,成为一种细胞基因式的家族遗传。但是随着社会的现代转型,民间社会被取消,小文化传统被斩断,民间失去风俗的涵育,人心人性或隐或显出现了无序、失范。人过于个体化,尤其随着社会的商品化,个人利益变得至高无上。人只受法律拘制,“刑”与“礼”失去了互相滋养、支援的生态。

《站醒台》通过“鹿茸注水事件”、通过站“醒台”的古风,呼唤的是民间文化传统的重建,呼唤民间的精神、秩序、力量与尊严,呼唤自然亲切、带着集体遗传记忆和生命风格的民风民俗,来接续,重造我们民族的基本价值观念。

《站醒台》的三点启示

□宋官林

1959年吉剧的诞生,是新中国成立以后地方戏曲剧种建设的具有里程碑意义的事件。2013年,文化部颁布了《地方戏曲剧种保护与扶持计划方案》,吉林省的“吉剧振兴工程”启动并扎实推进,使我们惊喜地发现了地方戏曲剧种建设的一片绿洲,《站醒台》作为“振兴吉剧工程”的重要载体,聚焦着大家的审视与期待。

判断剧种的重要标志是声腔、音乐。《站醒台》在秉承第一代吉剧音乐人创作精神的基础上,夯实母体、海纳百川,既着力张扬吉剧昂扬奔放的音乐气势,又着力营造细致抒情的音乐意境。根据剧情的需要,奇妙地动用“乐牙五更”等著名曲调,产生了动人心魄的戏剧氛围。使开放、包容的创作精神在这出戏的创作中得到了很好的践行。刘杨、梁学华、张跃兵等演员的扎实功力和出色表现,为吉剧的振兴提供了重要的人才支撑。目前,吉林省正与中国戏曲学院谋划,共建吉剧演员的培养机制,使我们感到,“振兴吉剧工程”不是形象工程,而是扎扎实实的民族文化的建设工程。

上世纪90年代,我曾切身感受到吉林戏剧创作的“东北风”。当时吉林的省、市、县同批崛起的戏剧创作态势,郝国忱、李杰、郭铁成、李学忠等一批主创团队的整体力量,使吉林的戏剧形象为国内所瞩目。近一时期,随着吉剧《桃李梅》《贵妃还乡》《站醒台》、京剧《牛子厚》《孙安动本》、评剧《宰相胡同》、儿童剧《大山里的红灯笼》等剧目的上演,犹如“东方的微风,林中的响箭”,使我们欣喜地看到了吉林戏剧在新世纪崛起的身影。

这是一台实现中国梦的好戏

□徐培成

《站醒台》在参加文化部第四届全国地方戏(北方片)优秀剧目展演活动中,引起了专家与广大观众的强烈反响,观众的热情很高,雷鸣般的掌声接连不断,我为吉林吉剧的成功高兴、自豪。

这是一台充满东北风情感人至深的好戏。这台戏用艺术的完美呈现,用人物的鲜活形象与激烈的戏剧冲突以及震撼人心的壮美结尾告诉世人一个真理:“社会道德的提升,就是要把人从金钱中解放出来,把情义从利益当中解脱出来。”这是一台文化育人、艺术养心的好戏,以精美的艺术呈现,道出了一个民族自信、自立、自强、自尊的大道理;这是一台广大人民群众自我教育、自我警醒、自我提升的好戏。

全剧矛盾冲突激烈,高潮迭起,充满了东北民俗风情,语言唱词极具东北风味,主题立意都

在剧情冲突中展示出来,既突出了人物的鲜明个性,又为二度创作提供了广阔空间。艺术表现手法极为丰富,飞手绢、抖肩踏步、太平鼓、贯口台词等表演技巧的展示都恰到好处,全剧的喜剧风格把握和全戏节奏的适度掌控,都让人耳目一新,拍手称好。

该剧的音乐唱腔更是好听、好学、好唱,既充分发挥了“二人转”、“柳腔嗨调”曲牌体的优势,又大量地运用了“板腔体”及东北民歌的调式与旋律,使主题音乐与唱腔融为一体,优美动听。

这部剧的演员阵容强大,老中青三结合的主演搭配十分成功,“四功”唱、念、做、舞,“五法”手、眼、身、法、步的功力深厚。演员均十分投入,抒情满怀,把活剧的体验与戏曲的表现融合得惟妙惟肖,把一台现代吉剧推向了一个新的高度。

努力打造现实主义题材的地方戏精品

□苏威

《站醒台》是一部勇于担当社会责任的现实主义题材的主旋律作品。当下社会,随着市场经济的不断发展,人们的物质生活得到极大的提高和满足的同时,精神生活的缺失已经成为一个严重的社会问题。对金钱和利益的追逐,使得某些个体的思想、道德、情感都发生了变化,它不仅损害着人们生命质量,进而关系到国家和民族的何去何从。用什么样的艺术作品来倡导社会主义核心价值观,潜移默化地影响人们的思想观念、价值判断、道德情操,是时代赋予文艺工作者的历史任务,更是文艺工作者应该切实思考并勇于实践的课题。从优秀的民族传统文化中挖掘精神的凝聚力,寻找共同的精神家园,成为我们在创作上的价值认同,于是我们选择了这部传递社会正能量的吉剧《站醒台》。相对于传统戏,现代戏更难创作,《站醒台》历时5年多,曾五易其名几易其稿,正是对时代脉搏的把

握,对历史责任的担当,使我们不言放弃,并一抓到底。“为什么苦日子人心和美?为什么好日子人心变黑?为什么苦日子相互安慰?为什么好日子物是人非?”剧中女主角关雅梅唱出的不解,何尝不是人们的集体困惑?剧中母女以及与村民们的冲突,是现代与传统、坚守与迷失的较量,是对当下五光十色的社会生活的一种折射。“站醒台”这一民间习俗是全戏的戏眼,在“祖宗家法传当代,长白山下有醒台,醒脑醒心明好歹,辨是辨非辨黑白”充满地域风情的苍劲、悠远的吉剧唱腔中,全村人终于全都站在了醒台上。《站醒台》在让人们体味东北风情、感受吉剧魅力的同时,不断传递了社会正能量——让诚信美德回归,让民族的自省精神发扬光大。

《站醒台》是吉剧这一新兴地方戏剧种传承与发展的一次全新的探索。吉剧是以二人转为母体的新兴地方戏剧种,

自创立起就以其喜剧化的表演风格、大众化的话语体系和民族化的音乐形态,形成了鲜明的剧种个性,成为中国戏曲百花园中充满生机的一枝艺术奇葩。《站醒台》是在国家大力加强地方戏曲剧种保护与扶持和吉林省提出“吉剧振兴工程”的大背景下,经过精心打磨,以新的风貌再现舞台的,它不仅体现了吉林戏剧人的历史责任感,同时还承担着吉剧剧种建设是否取得阶段性成果的使命。在表演上,吉剧特色的喜剧风格、从母体二人转中承袭下来的手绢绝活、载歌载舞等艺术形式都得到很好呈现,同时又广泛吸收、借鉴其他剧种的优点,向更细腻、更丰富发展,譬如“战风浪”一场中,主人公雅梅与队员们的武打设计和精彩演技,使吉剧艺术的戏曲性更加趋于成熟完善。在吉剧音乐上,对吉剧的声腔板式体系进行了大胆探索,一面在韵味上回归它的母体二人转艺术的风趣、高亢、红火、红火的特色,一面在整个音乐形态上融入了大量的现代音乐元素,以使其更适应现代人的审美情趣,更有趣、更达意、更动听,充分展现了吉剧的艺术特色。我们期盼着这台凝结和寄托了吉林戏剧人心血和梦想的《站醒台》,能够成为吉剧这一新兴地方戏剧种走向振兴发展的一次成功实践。

站醒台上赞觉醒

□薛若琳

造假事件母女三人展开了矛盾冲突。雅梅卖掉房子、汽车偿还了酒业公司的赔款,关娘迎着疾风暴雨站上醒台,当着众乡亲在醒台前真诚悔过。《站醒台》传达这样的思想讯息:一个人要不断地自省。曾子曰:“吾日三省吾身”;一个民族也要不断自省,这样才能实现我们民族的伟大复兴。此戏赞颂了社会主义核心价值观,人不能太自私,不能只为了赚钱,而是要出以公心,为集体诚实劳动谋福利,为集体争荣誉。因此这出戏有很强的时代感和现实精神,是一出值得称道的好戏。

再次无果,鹿茸协会会长职务竟被罢免。她痛心疾首地唱出了困惑:“为什么苦日子人心和美,为什么好日子人心变黑”,但是“不怕姐姐恨母亲怨”,面对“乡亲们集体造假不分美丑”,她绝不能“视而不见顺水推舟”,义无反顾地决定公开道歉,卖掉自己的房子、汽车赔偿客户损失,“悬崖边不把他们(乡亲们)唤醒我绝不回头”。

正是历经了种种磨难,关雅梅的艺术形象树立起来、光彩起来。该剧揭示了关雅梅的力量源泉来自于对乡亲们的感恩,因为她这个孤儿是由关娘和众乡亲用青花碗小米粥喂养长大,她对养鹿先人用生命筑起的道德高台的敬畏与坚守,所谓醒台之“醒”,就是孔子说的“行己有耻”。

值得关注的是,《站醒台》回答了来自现实生活的挑战:经商不可违背道德的原则。做人还是“里仁为美”,即处于“仁”的立场上,追求高尚最值得敬仰。这正是《站醒台》的价值所在。

站醒台的艺术构想

□李文国

近些年来,现代题材的舞台戏剧相对较少,获大奖的作品更是凤毛麟角,《站醒台》历经近6年的艺术锤炼,如今已经成为全国现代戏优秀剧目,获得了文华剧目奖,通过写实的手法,使舞台呈现的艺术构想别具一格。

在新时期农民形象的设计上,剧中不允许有诋毁农民形象的角色;在服装设计上,要把农民扮靓;在舞台美术设计上,采用虚实结合的方法,运用水墨画的风格把美丽富饶的长白山和松柏环绕的松花江表现得淋漓尽致。一铺小炕,一扇吊窗展现了温馨的家庭环境,这种写意式的艺术表现、简单明快的舞美设计和帅气优雅的人物造型,使观众赏心悦目。

《站醒台》的成功还源于充分表现了母体二人转的特色,这部刚把二人转特有的曲艺、歌舞、戏剧三个属性运用得恰到好处,剧中的“五虎上将”基本没有离开二人转的表演方式,他们诙谐幽默

性格的展现、分红的喜悦和鹿茸滞销的惆怅都采用了二人转的舞蹈表演,尤其是秧歌步的运用,演出中屡次获得观众的喝彩,而红手绢抛、顶、转的绝活表演更是令欢呼声不断。

吉剧的音乐“板腔体”是几位吉剧人的贡献,是吉剧的财富。《站醒台》继承辉煌也大胆创新,人物的主唱段确保“板腔体”,其他唱段放开手脚,大量吸收二人转的民间小曲小调,观众耳熟能详的“五更”是该剧的主题音乐,好好好记,很容易被观众接受,包括打击乐在内,借鉴吸收了二人转的传统锣鼓经,令观众耳目一新,同时强化了吉剧的剧种特色。

在首都演出时剧场内此起彼伏的掌声,反反复复的谢幕和散戏后的恋恋不舍,都说明观众对这部剧的喜爱,专家说这部剧是当今现代戏的典范,是吉剧的里程碑,作为该剧的导演,我认为这部剧艺术创作上的“接地气”是其成功的基础。

吉韵古风送吉祥

□周刚

《站醒台》的晋京演出获得了很大成功,在中国评剧院剧场涌起一股吉韵风,让北京观众再一次深切感受到了吉剧艺术的无穷魅力。

这段时间吉林文艺很风光。除《站醒台》外,长春话剧院的儿童剧《大山里的红灯笼》、松原满族新城戏传承保护中心的新编历史剧《洪皓》,在全国观众介绍吉剧,就是以艺术的形式最直观地推介最具特色、最为浓郁的吉林民族、民间文化,最生动地推介最具个性、最为开放的吉林人、吉林品格。吉剧晋京演出,送去的不仅仅是一台戏,而是厚重的、鲜活的吉林文化。

对吉林文艺而言,《站醒台》晋京演出具有更大价值和意义。作为至今仍十分活跃的新兴剧种,吉剧丰富了中国戏曲的多样性,是中国戏曲不可缺少的优秀组成部分。作为吉林的省剧,吉剧综合了吉林优秀历史文化资源以及文化艺术的众多成果,是吉林地域文化中最具代表性的戏曲样本。向全国观众介绍吉剧,就是以艺术的形式最直观地推介最具特色、最为浓郁的吉林民族、民间文化,最生动地推介最具个性、最为开放的吉林人、吉林品格。吉剧晋京演出,送去的不仅仅是一台戏,而是厚重的、鲜活的吉林文化。

《站醒台》晋京演出,是在国家提出振兴地方戏曲,吉林省实施“吉剧振兴工程”的重要时刻进行的,代表着吉剧剧目创作的阶段性成果。从创作角度看,这台戏在很多方面都值得称道:一是对表现手法、表演手段和舞台呈现进行了有益探索。比如第一场“分红”中,对大红绸、手绢绝活的运用,很好地营造了喜庆欢快的氛围。第八场“斗风浪”中,大量运用了武戏场面,增添了雅梅甘冒生命危险、劈风斩浪回家乡的艰巨感、紧张感,很好地烘托了现场气氛。小武生们的身手功夫令人称赞。二是在丑角的合理运用和喜剧精神的张扬方面做了有益尝试。在戏中,胡九、牛琴两个角色,一个男丑、一个女丑,表演松弛、出彩,为整台戏增加了许多亮色。三是这台戏的音乐创作没有拘泥于吉剧传统的板腔体系,而是根据剧情需要以及当代观众的审美变化,大胆地向二人转优美、风趣、火爆的风格靠拢,合理地穿插了一些现代音乐元素,使整个音乐变得更加上口、好听、好记。

《站醒台》为吉剧的百花园增添了一朵美丽的新蕊,也为吉剧艺术再一次赢得了赞誉和掌声。