艺界观察

山东吕剧的『青春突围』

本报记者 苏 锐

由青年演员担纲主演的吕剧《苦菜花》剧照。 宫少飞 摄

10月9日下午4点半,山东省德州市德州大剧院的后台,山东省吕剧院青年演员翟晓晨端坐化妆镜前,对着手机视频一字一句抠着唱段。当晚7点半,山东省吕剧院将在德州上演吕剧红色经典剧目《苦菜花》。尽管翟晓晨仅在剧中扮演"曼子"这样一个配角,但她也不敢有丝毫懈怠。

近期,文化和旅游部印发《艺术发展"十五五"规划》,其中明确提到"支持青年人才在重要剧目、重大演出、重点项目中担当主力"。这两年,山东省吕剧院以青年人才为主力,打造"山东吕剧创新创作团队",迄今已推出《菡萏映月图》《聊斋·叶生》等新戏,市场反响热烈,在社交媒体频频"出圈"。

在经典的长河边演边学

《苦菜花》在吕剧的节目单上,如亮眼的星辰。其改编自同名小说,以抗日战争为背景,讲述了以母亲冯大娘为代表的胶东妇女保护八路军兵工厂的故事,重点展现了女性群体不屈不挠、舍身救国的爱国主义精神。1996年立上舞台至今,《苦菜花》在全国各地演出整整30个年头,充分彰显了吕剧艺术传承红色文化的独特优势,为山东吕剧培养锻炼了大批人才,是"戏包人"的代表作。

时间拉回到8年前。刚从中国戏曲学院毕业的翟晓晨,进入山东省吕剧院工作。那时候的她想不到,仅仅在8年后,自己就能登上舞台演出经典大戏。为翟晓晨带来机会的,就是山东省吕剧院正在加速推进的青年人才培养计划。

2024年以来,着眼于破解长期困扰地方戏发展的人才断档难题,山东省吕剧院经过广泛细致的调研论证并得到山东省文化和旅游厅的支持,果断决定打造"山东吕剧创新创作团队",核心目标是让院内的年轻人尽快成长、成才。

目标好立,解题的过程却需要一步步来。

演员要提高,需要得到更多上台的机会。但是,一家院团每年的演出场次相对固定。怎么办?山东省吕剧院给出了"齐头并进"的思路:首先是在各方面增加演出的场次,比如基层惠民演出、新创大戏、经典剧目巡演等,多方争取演出机会;其次是经典大戏"学中干、干中学",每部剧目的主要角色分为A、B两组,甚至3组,轮流演出。

以《苦菜花》为例。目前,山东省吕剧院有3组演员适配该剧目。为让每一组演员之间的磨合衔接更顺畅,院内领导班子专门拿出时间研究角色分配,目的就是让每一位演员"适得其所"。同时,9月初以来,短短一个月时间,《苦菜花》已经在河北廊坊、山东济南和德州等地演出10场。

全链条有青年人的影子

创作,是锻炼青年戏曲人才的有效方式。

今年6月中旬,山东省吕剧院采用A角、B角的模式,分为两组演员演出4场吕剧《聊斋·叶生》,在圈内引发较多讨论的同时,也吸引大批年轻观众走进剧场,提高了吕剧的知名度。山东省吕剧院发放的调查问卷显示,现场观众普遍的感受是这部作品让人耳目一新。

《聊斋·叶生》的创作,是山东省吕剧院近两年推动吕剧受众年轻化的代表性成果。

"这个角色的台词不太清楚""那个角色第一场第一句唱之前的转板很别扭""还有演员的台词太偏'白话'了"……联排现场,《聊斋·叶生》年轻的执行导演邹璐坐在排练厅一角,眼前的笔记本电脑记满联排发现的小问题。旁边,山东省吕剧院的青年创作团队坐成一排,现场发现问题就在当下解决。

2025年,山东省吕剧院还重点打磨了吕剧《菡萏映月图》,年轻观众在社交媒体平台自发形成一股传播热潮。今年6月下旬,《菡萏映月图》走进烟台大学等高校,以符合年轻人审美的吕剧作品,唱响地方戏曲传承传播的"青春之歌"。

《菡萏映月图》是一部古装吕剧,为什么能够取得出乎意料的社会反响?山东省吕剧院党委书记、院长隋福润告诉记者,院内总结起来,与青年创作团队的"共情理念"有很大关系。《菡萏映月图》创作时,确立的第一个目标就是让年轻人来写、来排、来演。青年创作团队有自己的优势,思想更加活跃、思维更加大胆,能够在一些细节方面与年轻观众产生审美的"共情"。

离不开社交媒体的戏曲

信息时代,人手一部手机,戏曲怎么能全方位触达普通观众?吕剧开始从手机上做文章。

吕剧虽然是年轻剧种,但是每个阶段都与时代社会的发展密不可分。山东省吕剧院鼓励年轻人在练功之外,多接触新鲜事物。如线上直播,院内曾经多次开展相关的培训,青年演员学东西快,有的目前抖音粉丝数量已接近10万。

一些青年演员给记者分享发在网络上的短视频,浏览量数十万的比比皆是。有粉丝通过后台私信找到山东省吕剧院的青年演员,希望能出一期某一个剧目片段的单独教程。通过社交媒体的传播,青年演员收获了大批粉丝。经常在外地演出时,会有年轻观众找到后台,点名要跟某一位青年演员合影留念。

当下,随着时代进步,戏曲事业的发展被提出了更高要求。地方剧种应该怎么办?

山东吕剧给出了"培养时代新人"的答案。如今,包括山东省吕剧院在内的多家院团,在积极探索吕剧的线上教学,一些常态化驻场演出定期直播。

"关键是要对这份事业有情怀、有信心。"隋福润说,为落实《艺术发展"十五五"规划》,山东省吕剧院将继续探索包括"山东吕剧创新创作团队"在内的青年人才培养模式,鼓励青年人才在编、导、演等各个环节挑大梁,培养院内自己的全链条创作梯队。

演出结束后,山东省吕剧院邀请部分年轻观众上台与演员交流。 苏 锐 摄

音符里的回望——

当《朝花夕拾》化为合唱咏叹

本报记者 刘 森 文/图

演出现场。

百草园的草木虫鸣、五猖会的市井喧腾、长妈妈温柔质朴的身影、《药方》里沉甸甸的生命重量……循着清晨、午时、傍晚铺展的时间线,在歌者吟唱、角色演绎与器乐织体的彼此映照中,一幕幕往事次第浮现,带领观众开启一场跨越百年的精神回望。

日前,为纪念鲁迅先生诞辰145周年、逝世90周年,致敬散文集《朝花夕拾》问世百年,中国交响乐团原创情景合唱套曲《朝花夕拾·咏怀》在浙江绍兴完成首演。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,10篇散文凝聚着鲁迅半生回望。文字之间,既有百草园草木虫鸣的童真意趣、亲友故交带来的人间暖意,也交织着对世间百态的洞察,以及向内审视的深刻自省。如何将这一组各自独立、意蕴丰沛的散文,转化为叙事连贯、声情合一的合唱舞台作品,是摆在主创团队面前的核心命题。作品并未简单摘抄、复刻原文,而是抓住"朝"与"夕"的核心意象,构建"清晨""午时""傍晚"3个篇章,分别对应鲁迅童年、少年至青年的生命轨迹,将整部散文集的精神脉络,收纳进流动的音乐中。

这样的艺术转化,意味着一次清醒自觉的取舍。总顾问、特邀作词周令飞坦言,为适配舞台歌唱表达,原著文本里冷峻尖锐的锋芒会适度弱化,作品整体转向怀旧咏叹的基调。创作的目标,并非塑造一个符号化的批判者鲁迅,而是引导观众走入他的过往记忆,跟随他完成一生的精神求索。

文学重构的巧思,落于每一段唱段的编排之中。文学总监、作词游暐之将10篇散文的改编归纳为3条路径:单篇转化,《从百草园到三味书屋》衍生成《我的百草园》,《五猖会》独立成篇;多篇融合,《父亲的病》《二十四孝图》《无常》融为一体,诞生《戏台上下》;人物归拢,寿镜吾、藤野先生等师长形象汇聚,化作《师如心灯》。谭畅担纲《药方》(取材《父亲的病》)与《秋茶》(取材《范爱农》)的词作创作。在她看来,改编本质上是一场文学到音乐的"转码",既要守住原著的精神内核,又要完成适配舞台表达的咏怀书写。

尾声《百草园趣事》出自周令飞笔下,他没有选用宏大的总结式叙事,而是回归最本真的孩童视角。作为鲁迅后人参与创作,这或是他最深的用意:百年之后,先生留给后世的,不只有匕首投枪式的战斗文字,亦有百草园里不息的草木虫鸣。

如果说文学脚本为作品搭建起精神骨架,创意策划、作曲黄凯然则以音乐笔墨,为这段百年回忆灌注生动的血肉。整套作品的创作突破传统合唱的边界,表达层次丰富多元:独唱、重唱、同声合唱、混声合唱交替铺陈;民谣、吉他赋予篇章当代质感,绍剧戏腔与喊腔融入旋律,锚定绍兴本土的文化根脉;纯净的无伴奏合唱段落,则尽显人声艺术本身的质朴力量。口琴、大提琴、打击乐、吉他等乐器交织配合,为"清晨""午时""傍晚"3个篇章塑造出气质迥异的音色世界。

在导演沈亮的舞台调度下,人声、器乐、情景表演与多媒体视觉融为一体,构筑起沉浸式的情景合唱剧场。大幕开启,混声合唱《朝花夕拾·小引》缓缓流淌,仿佛泛黄的旧书卷被轻轻翻开。"清晨"篇章里,《我的百草园》旋律灵动跳跃,草木间的童趣扑面而来;《长妈妈》褪去全部伴奏,仅留温润质朴的女声无伴奏合唱,娓娓诉说阿长朴素的温情。时序转入"午时",音乐色调渐趋沉郁,《药方》以朗诵叠加大提琴低沉的旋律,叩问旧时代的痼疾;《戏台上下》将戏腔与合唱交织,白无常登台,借戏台众生相映照人间世情。进入"傍晚",乐曲情绪走向辽阔与深沉,雄浑的《走罢》、思辨层层交织的《狗·猫·鼠》、饱含生命怅慨的男声六重唱《秋茶》依次登场;《师如心灯》宽厚的合唱旋律缓缓升腾,诉说绵长师恩。终曲时刻,《朝花夕拾·小引》的旋律再度响起,完成记忆叙事的闭环;童声诵读《百草园趣事》袅袅收尾,为整场精神回望留下澄澈悠远的余韵。

长久以来,大众印象中的鲁迅,是一个振聋发聩的斗士。《朝花夕拾·咏怀》却发掘出先生温情怀旧、向内自省的一面,让观众看见作为儿子、友人、学子的鲁迅,触摸文字背后鲜活温热的生命个体。

据了解,作品完成首演后,将于明年5月登陆北京,继续以歌声传递这份跨越百年的文学回响。

大义和两难

——新编历史京剧《三关宴》(新版)观后

罗云川

京剧《三关宴》(新版)剧照。 杜慧婷 摄

北宋杨家将尽忠报国的传说故事由来已久,小说、戏曲、影视等文艺作品对其多有反映,仅京剧就有《四郎探母》《杨家将》《穆桂英挂帅》《杨门女将》等诸多剧目流传至今。近日在北京吉祥大戏院上演的新编历史京剧《三关宴》(新版)亦是杨家将题材的戏曲作品,为首都舞台涂抹了绚丽的一笔。

《三关宴》讲的是,宋辽两国连年交战,杨宗保挂帅一战成功。辽邦萧太后兵败求和,应佘太君邀请三关会宴。15年前,金沙滩会战,杨四郎延辉阵前被擒,改名木易,被萧后招为驸马,此次与桃花公主保驾来到三关,自知失节,必不容于太君,心怀忐忑,进退不安。酒席上,佘太君识破真情,命四郎回归大宋。桃花公主见佘太君大义凛然,夫妻难期终老,哀求萧后随四郎回转南朝,萧后愤然罢宴还朝。佘太君训子,历数杨家世代忠烈,义正词严。杨四郎无颜苟活,欲尽节,被八贤王拦下。佘太君听从八贤王劝说,押杨延辉回朝,听候发落。

京剧《三关宴》改编自上党梆子《三关排宴》。《三关排宴》原名《忠节义》《忠孝节》,经作家赵树理于1956年整理改编并定名,它后来还被拍摄成戏曲电影。京剧《三关宴》剧本由剧作家吴祖光于1960年创作。京剧名家赵葆秀于1983年主演此剧,为京剧老旦行当创排了一出颇具分量的挑梁大戏。赵葆秀的师父李金泉担任艺术指导和唱腔设计,在他的帮助下,赵葆秀的表演成为老旦唱功典范。

如今,艺术传承发展的接力棒交到了中青年演员的手中。作为赵葆秀的弟子,北京京剧院领衔主演、一级演员翟墨勇挑重担,在《三关宴》(新版)中扮演佘太君,与扮演萧太后的路洁、扮演杨延辉的裘识、扮演桃花公主的索明芳等人,一起为观众呈献了一场精彩的演出。

如果说,2021年翟墨在由其主演的新编历史京剧《夫人城》里让老旦扎大靠、起霸、擂鼓甚至开打等表演是一种创新,那么,5年后她主演《三关宴》(新版),更多是守正,是从李金泉、赵葆秀那里一脉相承的嫡传正宗。在这出戏中,翟墨回归老旦行当本色,以文戏为主,唱念做表端庄大气。其嗓音保持了一贯的宽厚沉实,以情行腔,层次细腻,顿挫讲究。此剧最后有一段长达10余分钟的成套唱腔,是对演员功力的极大考验。翟墨精准掌控,腔随情变,将佘太君从隐忍、震惊到心寒、悲愤的内心变化抒泄而出。演出谢幕时,翟墨坦言"自己看的第一出戏就是《三关宴》",这一缘分为她演好此剧增添了情感动力。复排、焕新《三关宴》是她多年的愿景,如今终于圆梦。

守正并不是保守、守旧。此次复排,崔伟(中国剧协原秘书长 戏剧评论家)、赵葆秀、左旭(主琴)分别对剧本、唱腔、音乐进行了整理。以前的新编历史京剧《三关宴》强调"家庭伦理"与"政治伦理"的激烈冲突。原剧沿用了上党梆子《三关排宴》的情节:佘太君当众斥责杨四郎,杨延辉被迫脱去辽服归宋,引发萧银宗怒责其女。桃花公主羞愤自尽,杨延辉也在忠孝两难中自尽谢罪。而在《三关宴》(新版)中,这一情节被改写,桃花公主、杨延辉得以存活。显然,老版原剧两人自尽的情节过于惨烈,经整理改编的新版则显出亲情、人性的温度,更符合当今时代的观念以及观众的审美。

全剧最精彩的一段当数三关宴上佘太君、萧太后的对手戏,包括夹在两人中间的杨延辉、桃花公主的表演。佘太君的主调是"大义",国家大义,大义凛然,在剧中一以贯之。相较于佘太君的大义,萧太后、杨延辉、桃花公主更多表现出人的两难,何去何从,如何抉择,内心矛盾纠结……这一场戏张力十足,精彩好看,拨动观众的心弦。

笔者想起,本世纪初,有一部名叫《三关明月》的戏:萧太后领兵围困三关,佘太君守关对阵。两位对手也是两个失去儿子、饱尝战乱之痛的母亲单独相见,月下谈心,生出同病相怜的共情,二人放下仇恨,最终促成宋辽停战结盟。这出戏最初是评剧,后被多个戏曲剧种移植搬演。

将相关的几部戏放在一起看:骨子老戏《四郎探母》抒写离别之情,表现个人在战争夹缝里的两难;新编历史京剧《三关宴》侧重大义抉择,家国与亲情正面碰撞;《三关明月》描写母亲之痛,以女性视角反思战争,注重人性共情;新编历史京剧《三关宴》(新版)延续大义抉择,增加了亲情、人性温度……从中可以观察不同时代、社会人们观念以及审美的变化。而在艺术上,一代代戏曲人薪火相传、守正创新,使中华优秀传统文化不断发扬光大。