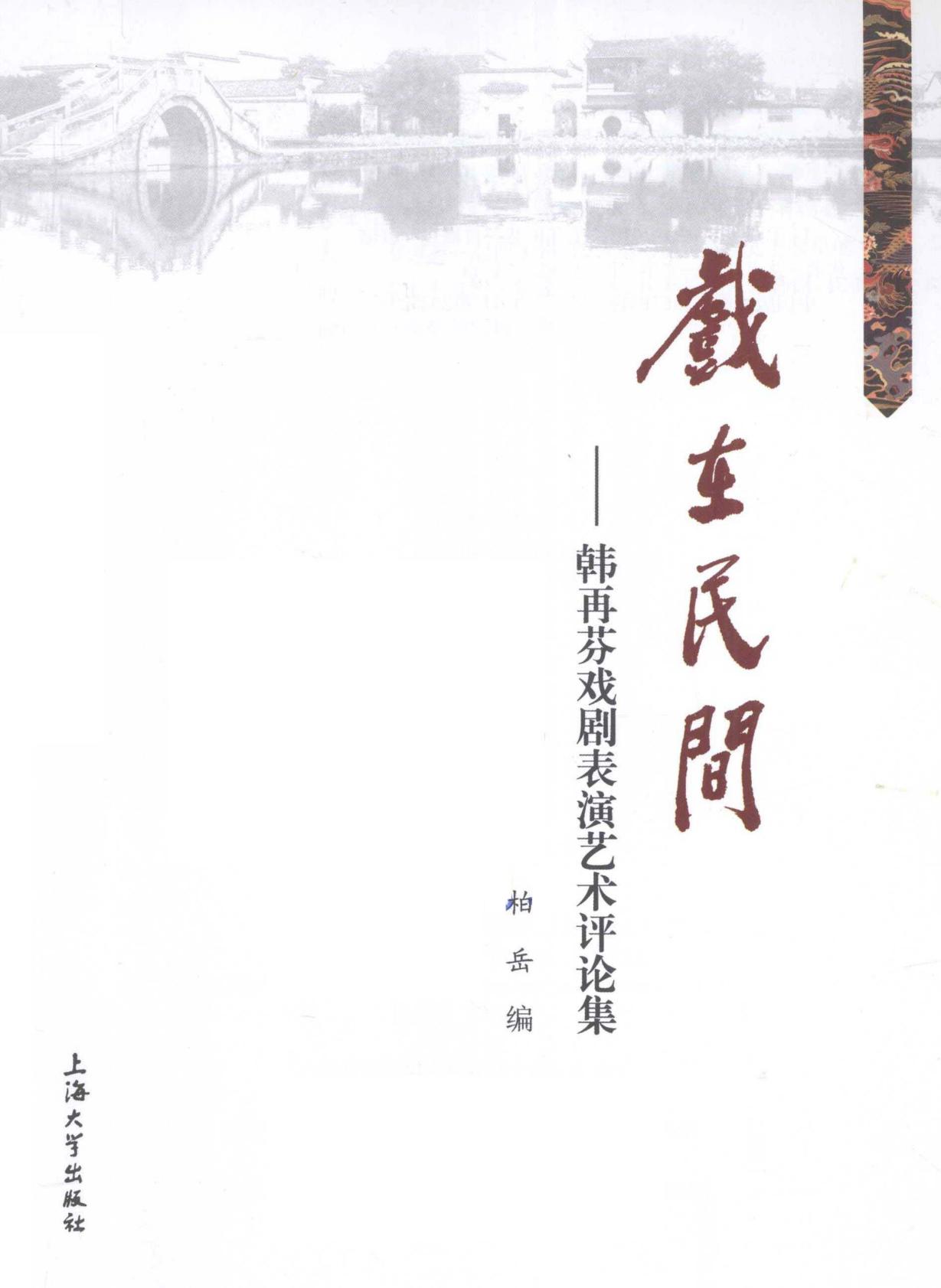

戲在民間

—— 韩再芬戏剧表演艺术评论集

柏岳編

今古觀

戲在民間

——韓再芬戲劇表演藝術評論集

柏岳編

图书在版编目(CIP)数据

戏在民间：韩再芬戏剧表演艺术评论集/柏岳编.

—上海： 上海大学出版社，2015.10(2015.11重印)

ISBN 978-7-5671-1837-9

I . ①戏… II . ①柏… III . ①韩再芬—黄梅戏—表演

艺术—艺术评论—文集 IV . ①J825.54-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第203523号

责任编辑 傅玉芳

封面设计 柯国富

技术编辑 金 鑫 章 斐

戏在民间

——韩再芬戏剧表演艺术评论集

柏 岳 编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码:200444)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线:021-66135112)

出版人: 郭纯生

南京展望文化发展有限公司排版

江苏句容市排印厂 各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/16 印张: 26 字数: 410 千字

2015年10月第1版 2015年11月第2次印刷

ISBN 978-7-5671-1837-9/J · 376 定价: 39.00 元

黄梅戏《徽州女人》，韩再芬饰演“女人”

黄梅戏《女驸马》，韩再芬饰演冯素贞

编者前言

戏曲是多种艺术元素高度融合的一门舞台艺术,倘若一个剧目没有引人入胜的传奇性故事,那么,整部戏就缺少了赖以存在的基础,故而有人说“文学剧本是一剧之根本”。但是,即使有了好本子,若没有动人心弦的声腔音乐,没有能够刻画出人物性格的写意性与写实性相结合的表演,没有能够准确地反映环境、烘托气氛的舞台美术,没有数量较多的迷恋戏曲的观众的热诚支持,也很难取得成功。故而,一部戏能否被人们赞赏,能否常演不衰,文学剧本、声腔音乐、唱念做打、舞美设计,等等要素,一个都不能平庸。

然而,在这诸多要素中,我以为,最重要的还是承担着唱念做打任务的演员。因为只有有了能够把握戏曲艺术特质、持有过硬的表演艺术基本功、扮相切合人物身份、嗓音动人,并能深刻理解所演人物的行为动机的演员,才能将故事的意蕴、唱腔的优美、人物的个性演绎出来,也才能使优秀剧目有的“艺术”在舞台上被真正地呈现出来。若没有优秀的演员,即使搬演的是经典名剧,也不会让人赏心悦目。相反,有了优秀的演员,即使所演的是个一般性的剧目,也能够凭借着他们的出色表演,弥补其情节、人物形象、声腔音乐等方面的不足,让观众获得许多审美的愉悦。所以,戏曲被人们视为“角儿”的艺术。无论是在戏曲刚产生的宋代,还是在戏曲发展了一千多年后的今日,人们热捧的不是书会才人或剧作家,不是打谱儿的曲作家,更不是制作戏服砌末的人,而是昔日被称之为名伶今日敬称之为表演艺术家的人。如宋代的丁都赛、元代的珠帘秀,直到近现代的“同光十三绝”、“四大名旦”,等等。历史上许多文士如夏庭芝、吴长元等何以会倾注那么多心血为演员作传,撰写《青楼集》、《燕兰小谱》等著作,主要还是出于演员之于戏曲重要性的认识。

从戏曲发展史的角度来说,没有无数才艺杰出的演员,戏曲就不可能从宋代发轫,繁衍不息,流播四方,一直绵延至今日;不可能形成一整套特色鲜明、严密完备的唱念做打的表演体系;不可能产生出如秦腔、京剧、评剧、豫剧、淮剧、越剧等数以百计的地方戏剧种。再从今日戏曲衰微之境况来看,演员也是至关重要的因素。戏曲之所以不景气,与优秀演员的匮乏有着莫大的关系。君不见这样的现象:是凡尚有活力的剧种,一定是这个剧种还活跃着具有艺术魅力的著名演员;反之,一定是这个剧种没有再培养出像它繁盛时期在观众中知名度极高的名角。

由这个角度来看,黄梅戏是多么的幸运啊!它在整个戏曲处于低谷的时候,还能在它的发祥地天天演出,并经常满座;还能经常到北京、上海、广州等大城市乃至全国进行巡回演出;还能创排出像《徽州女人》、《徽州往事》这样的新剧目而轰动全国;还能和电影、电视甚至网络等新的媒体联姻,制作出《郑小娇》、《生死擂》、《徽商情缘》等剧目,在同侪中起到榜样的作用。而这一切,全是因为它培养出了许多优秀的演员,而在这些优秀演员中,韩再芬对黄梅戏的传承、发展,其贡献无疑又是最大的。

其实,韩再芬不仅对黄梅戏的生存、发展有意义,就是对中国戏曲界,也是有意义的,因为从她的戏曲实践与探索上,我们看到了整个戏曲振兴的希望。

人们对韩再芬的名字和她演唱艺术,自然是熟悉的,然而,要数说她的艺术历程和理性地剖析她的演唱特点以及她对于黄梅戏发展的贡献,就比较困难了。为了让更多的黄梅戏的忠实观众深入了解韩再芬,也为了让在迷茫中苦苦探索的从事于戏曲实践工作的同仁们得到借鉴的经验,我们将韩再芬从艺以来学术界、新闻界以及普通观众对她戏剧表演艺术的部分评论汇聚成册,以献给关心戏曲事业并希望这一民族戏剧艺术再度兴盛的人们。

目 录

再芬——写进当代中国戏曲史的一代名家

她为黄梅戏而生——韩再芬戏曲表演艺术散论	柏 岳(3)
韩再芬旋风般崛起	阳美容(32)
黄梅新星韩再芬	东 海(35)
新秀有“再”称奇葩 黄梅吐“芬”是国香——黄梅戏新星韩再芬侧记	吉 成(37)
从黄梅戏名角到黄梅戏革新者	刘莎莎(40)
跨界的当家花旦	钮小雪 申珊珊(43)
韩再芬：没有德行，再高明的艺术也会跌价	杨玉华 陈 谌(51)
德艺双馨 再吐芬芳——记青年演员韩再芬	晓 理(54)
陌上花开歌缓缓——记黄梅戏明星韩再芬	朱康宁(58)
角色的责任	叶俊东(66)
在黄梅戏的路上一直跑	郭 超 李陈续(70)
每个女人都是一部史诗	由卫娟 张 霞(72)
用人生经历给角色增添厚度	何 娥(76)
韩再芬的“生”与“熟”	安 子(79)
韩再芬的三部曲	陈佑国(83)
韩再芬的小故事	濮本信 江龙生(89)
自然韩再芬	朱万曙(92)
“挤”出韩再芬真实性格	唐雪薇(94)

韩再芬的“发现”与“回归”——兼论黄梅戏的剧种发展

.....	孙红侠(100)
论韩再芬探索剧中艺术形式的创新.....	段晓宇(111)
韩再芬研究.....	董 翌(118)
韩再芬的艺术成功之路.....	麻彩楼 吴志和(130)
国会山上的经典：黄梅戏艺术活动	(133)

让人怜爱的烙上徽州文化印记的女人

《徽州女人》创新的思索	(137)
平淡无奇的人生亦有故事	陈薪伊(137)
未曾经历的审美体验	龚和德(138)
《徽州女人》——中国戏曲的希望	马 也(140)
从弱者角度反思历史	傅 谨(141)
《徽州女人》的故事真实感人	霍大寿(143)
让美停留一会儿	童道明(144)
二美并：人文关照与舞台呈现	廖 奔(145)
《徽州女人》有很高的艺术成就和研究价值	刘厚生(147)
伴随着导演构思完成的剧本	曹其敬(148)
拒绝平庸	晓 耕(149)
《徽州女人》别具一格	安志强(150)
诗情画意的《徽州女人》	王蕴明(151)
关于黄梅戏《徽州女人》创作过程的谈话	廖 奔(155)
《徽州女人》的启示——台湾戏迷的观点	王安祈(157)
《徽州女人》：撩开被遗忘的历史一角	李祥林(161)
《徽州女人》中“女人”命运的悲剧性问题	江结宝(166)
黄梅戏《徽州女人》的“中和之美”	邵 敏(174)
黄梅戏舞台剧《徽州女人》音乐创新的美学分析	黄 梅(180)
《徽州女人》的艺术创新	孔晓燕(188)
韩再芬的舞台风貌与《徽州女人》	胡亏生(190)

走近“徽州女人”韩再芬 张万金(202)

《徽州往事》——近代悲惨中国的镜像

徽风徽韵 其味无穷——观黄梅戏《徽州往事》.....	柏 岳(209)
时代镜像下的个人命运——评黄梅戏《徽州往事》.....	朱恒夫(211)
我看《徽州往事》.....	王晓马(215)
不一样的黄梅戏 不一样的《徽州往事》.....	陈 怡(220)
《徽州往事》是一部什么样的戏?	刘鹏艳(225)
往事一叶如舟——不同于《徽州女人》的《徽州往事》.....	黄 磊(230)
《徽州往事》：黄梅戏的当代经典	小 海(233)
《徽州往事》：传统戏曲新突破	季 宇(236)
关照生命个体则动人——评黄梅新戏《徽州往事》.....	黄锐烁(238)
《徽州往事》的女权觉醒.....	张耀杰(241)
从《徽州往事》看黄梅戏的新张力.....	李 彤(244)
为传统戏引入当代思维——我看原创黄梅戏《徽州往事》.....	王一川(246)
有戏 有趣 有情——评新编黄梅戏《徽州往事》.....	董妍均(248)
原创黄梅戏《徽州往事》：创新与继承的统一	许 元(252)
生活永远在逻辑之外——黄梅戏《徽州往事》印象	戴 平(257)
徽州三部曲：女性的悲歌	唐不遇(259)
黄梅戏《徽州往事》的成功“秘诀”.....	冯 兴(265)
舒香为什么非得死.....	屈雅红(268)
《徽州往事》的人性之光	田怀亮(271)
《徽州往事》，越演越精彩	魏 明(273)
多维一体的戏曲改革探究——观韩再芬《徽州往事》有感	王 洁 陈泓茹(277)
无处安放的灵魂——评黄梅戏《徽州往事》.....	江爱华(283)
女人一生为谁忙——黄梅戏《徽州女人》与《徽州往事》之比较	吴 彬(285)
六人谭·黄梅戏经典化——《徽州往事》全国巡演·苏州站首演研讨会	(296)

不断掀起艺术风暴，黄梅戏无人忘却

黄梅新枝飘芬芳——访郑小姣的扮演者韩再芬 ······	闻华	水东流(307)
高艺术品位的佳作——评黄梅戏《西施》·········	殷伟	(310)
一出好戏——《西施》·········	李光南	舒劲草(312)
光彩照人西施女——谈韩再芬的艺术创造 ······	张育瑄	(314)
说黄梅戏《西施》——兼谈当代戏曲作家的使命感 ······	周培松	(317)
西施美，美在心痛时——欣赏韩再芬主演的黄梅戏《西施》 ······	薛允璜	(320)
潇洒的“孟丽君”——黄梅戏演员韩再芬新扮相小记 ······	王冠亚	(322)
走向新的世纪——评黄梅戏戏曲电影片《徽商情缘》·········	苏国荣	(325)
黄梅戏电视剧《天仙配》·········	殷伟	(328)
浓情于意蕴之中——评黄梅戏曲片《桃花女》·········	雪村	(330)
桃花扇底觅香魂——谈黄梅戏音乐电视剧《桃花扇》·········	殷伟	(332)
再芬剧院新年巨献：青春靓丽版黄梅大戏《五女拜寿》 ······	林燕	(334)
《生死擂》视角的戏曲电影化 ······	许海潮	(338)
凝重与诗画的精彩融合——评黄梅戏电影《生死擂》·········	叶子	(343)
一部高品位、大众化的优秀戏曲艺术故事片——《生死擂》引发的 表演美学思考 ······	刘诗兵	(349)
哀婉悲亢的绝唱——赞黄梅戏戏曲片《生死擂》·········	戴光晰	(352)
不屈的画魂——黄梅戏音乐电视剧《潘张玉良》观后感 ······	张理华	(357)
冲出戏曲困境的艺术探索——论新创黄梅戏《美人蕉》·········	王平	(363)
浅谈黄梅戏《美人蕉》的艺术样式 ······	余淑华	(373)
现代版黄梅唱腔引人入胜 ——新编黄梅剧《公司》受好评 ······	葛如江	(376)
从黄梅剧《公司》看中国戏曲的现代性改革 ······	叶当前	(377)
当代生活的戏剧还原与重构——评现代黄梅戏《公司》·········	杨晓民	(385)
黄梅戏《公司》给予戏曲界的启示 ······	柏岳	(387)

观众心声：亲爱的再芬，我们永远支持您！

再芬

——写进当代中国戏曲史的一代名家

她为黄梅戏而生

——韩再芬戏曲表演艺术散论

柏 岳

韩再芬，一个不断地散发出艺术芬芳的黄梅戏演员。搜狐网站上关于她近几年的消息有几十万条，可见她在演艺界活跃的程度；她于2005年被评选为中国戏剧家协会副主席，足见圈内同行对她演艺认可的程度；还是在2005年，安徽省任命她为安庆市文化局副局长与黄梅剧院的院长，又可见她的人品之高与受领导信任、同事爱戴的程度。

作为一位普通观众，韩再芬没听说过你，那是正常的，因为一位演员再怎样的没有架子，她也不可能认识每一位观众；但是，你若没有听说过韩再芬，那只能说明你与戏曲艺术至今还没有缘分。

一位台湾戏剧评论家在看了韩再芬的表演后，这样评论道：“她所塑造的人物形象，散发出令人喘不过气来的魅力。只要你看了她的演出，你就会改变自己对戏曲命运悲观的态度。”

韩再芬能够取得如此优秀的成就，并非完全缘于她艺术的天分，而更多地应归功于环境的熏陶、个人的奋斗与志同道合者的帮助。如果说，现在她已经攀登上了艺术山峰的半山腰，离峰顶还有很长而曲折陡峭的道路，那么，回顾其历程则是漫长而艰辛的。

地灵出人杰

安庆市，黄梅戏的温床，也是韩再芬的故乡。这里，山川秀丽、物产丰饶、交

通便利、文化发达,故而,古往今来,培育出了许多对中国的政治、文学、艺术产生过重大影响的人物。

季公麟,史称“宋代第一画家”,人称“鞍马胜过韩幹,佛像近吴道子,山水似李恩训,人物近韩滉”。他首创了白描手法,用线条勾画出的马与人物,无不形神兼备。后人评价为“独步当时,映照千古!”

黄庭坚,北宋著名诗人,开创了“江西诗派”,他虽为江西修水人,但因外祖父家在安庆潜山,许多时间是在潜山度过的。他的“山谷道人”之号,就缘起于天柱山下三祖禅寺旁边的山谷,迄今仍有诗句留在山谷的岩石上。他写过许多好诗,“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”,至今仍脍炙人口。“落木千山天远去,澄江一道月分明”,或许就是游览天柱山及在山上眺望长江的感受吧。

方以智,安庆桐城人。字密之,号曼公,又号龙眠愚者,崇祯十三年进士,为“明末四公子”之一,才智卓特,富民族气节,文学上以词著称。词作表现了强烈的亡国之恨,“旧泪洒横桥,哪更吹箫?一声断处血难消。夜半子规啼不尽,只见花飘。”(《浪淘沙·示陈涉江》)

左光斗,安庆桐城人。万历丁未科进士,以清直敢言负重望,海内有道高名之士,皆从之游。他在给多年不上朝办公的万历皇帝的奏章中这样写道:“臣惟今日之事,辽安则天下安,辽危则天下危;皇上御朝则天下安,不御朝则天下危;早御朝则救天下之全,迟御朝则救天下之半,若终不御朝,则终无救而已矣!”耿直光明,胆气逼人。魏忠贤陷光斗于狱,严刑拷掠,肤裂骨断,然凛然不屈。临死之时,仍以天下事为忧。

方苞、刘大櫆、姚鼐,亦为桐城人。因文章内容充实,表述有序,雅洁洗炼,形成独特风格,后学者风靡影随,尊为领袖,被学界称为“桐城派”,流波所及,至于今日。

程长庚,潜山人。他是第一个进京的徽班“三庆班”的老生演员。到京城后,受到多方赞誉,清廷曾授予他五品顶戴,内务府委任他为三庆、四喜、春台三班班首。他对于京剧剧种的形成发挥了很大的作用,创制了京剧的念白与唱腔,培养了谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、陈德霖、钱金福、张淇林等一批台柱演员。他是一位已经进入了戏曲史的人物。京剧的名角杨月楼、杨小楼亦是安庆人。

陈独秀,中国共产党的创始人之一。如果没有陈独秀,中国的现代史可能会

是另外一种面目。尽管现在史学界对陈独秀的历史贡献还没有完全定论,但不管怎么说,他有着以天下为己任的民族责任感,有着让自己的祖国强大起来的愿望,也有着让天下的穷苦人都过上幸福生活的爱心。

除了上述的贤达之外,还有父子宰相张英、张廷玉,现代美学奠基人朱光潜,通俗小说家张恨水,两弹元勋邓稼先,佛学家、诗人、书法家赵朴初等。

举出这么多的名人,是想说明安庆的“地灵”。所谓“地灵”,是指在这块土地上弥漫着浓浓的浩然正气,而浩然正气又培植了人的高尚的品质、坚忍不拔的毅力与奋发向上的精神。它扩展了人的心胸,使人志向高远、胸怀天下,自觉地负起一种事业的神圣使命。地之“灵”绝对不是神秘玄虚的,它的产生与该地的地理、经济、宗教、文学、宗族组织制度等有关。它不可能在短时间内形成,但形成之后也不可能在短时间内消失,生活在这块土地上的人们,都会受着“灵”气的熏染。君不见古往今来,许多英杰,往往只集中产生于几个地方?

安庆不仅名人、文人多,还是文学之乡、浪漫之地,最能说明这一点的典型事例,莫过于我国第一部长篇叙事诗《孔雀东南飞》,“孔雀东南飞,五里一徘徊”,稍有文学常识的人莫不知道刘兰芝与焦仲卿其人,该诗的作者已不可考,但收集其诗的《玉台新咏》的编者徐陵这样明确地告诉读者:

汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。

庐江府就是今日之安庆市怀宁县一带,今日潜山县城南的“小吏港”的名称,据说就是因焦仲卿而得,故又称焦吏港。《怀宁县志》说:“小吏港,以汉庐江郡小吏焦仲卿而得名。”此诗为当时人所写,是毫无疑问的,而由诗中详细地描写焦刘两人爱情悲剧发生过程的内容来看,应又是当地人所写,也就是作者当为安庆人,否则,故事不可能那样的详尽,情境也不会那样的逼真。人们对这首诗的评价,更多地注重于它对封建礼教批判的意义上,却忽略了故事发生地的人们的浪漫情怀。古今中外,几乎每个人都对瑰丽的爱情持着向往的态度,可又有多少人有着不顾物质利益、不顾名誉、不顾自己的前途,甚至不顾自己生命的胆量做勇敢无畏的追求的?大都在关键时刻便瞻前顾后、畏首畏尾,最后压制住自己的情感,

让世俗的人性支配自己的婚姻取向。而焦刘两人和世俗的人完全不一样,他们把爱情看得极为神圣、极为纯洁、极为难得、极为高尚,任何亵渎爱情、阻碍爱情的做法,都是他们无法接受的,他们宁可去死,也不去破坏那神圣、纯洁、至美至上的爱情。人们将焦刘的殉情看作是一场悲剧,这种观点不无道理,但也可以从另一个角度来认识焦刘的殉情,他们通过这种方式让人性得到了升腾,让生命绽放出光华,让时人与后人看到了人生高尚的境界。

只有超越世俗而富有浪漫情怀的人,才会这样做,做的又是那样的泰然与从容,而这种具有浪漫情怀的人是安庆人,这种人在安庆也决不是绝无仅有,每个安庆人身上都或多或少地含有浪漫的情愫,否则,你就无法理解陈独秀,一个北京大学的教授,会置地位、待遇、自己的生命与子女的生命而不顾,去为理想而奋斗;你也无法理解安庆的道台潘赞化与妓女张玉良之间演绎出那样一场缠绵而动人的爱情故事;你会更加无法理解黄梅戏所选取的题材多是纯真的爱情故事,而且表现得那样的美丽、那样的感人。如果说,浪漫的情怀,也算是“地灵”的一个要素的话,安庆是绝对存在着的。

芬芳来自苦寒

韩再芬有幸出生于安庆,便自然地受到了这些“灵气”的熏染。

1968年2月22日,韩再芬来到了人间,诞生于潜山县。而这一年,恰好是黄梅戏的代表人物严凤英遇难之年。一生一死,相差一个多月。我们无法了解天意,或许是一种巧合,或许就是上帝的有意安排,上帝也偏爱黄梅戏,不满人世间邪恶的力量将会掐断黄梅戏之花,又为人间栽种了一株。

韩再芬的家庭与黄梅戏是有缘的,母亲余用官是与严凤英同时期的黄梅戏演员,并与严凤英同台比赛过。余用官主扮旦角,有时也反串小生,最拿手的戏是《梁山伯与祝英台》,虽然没有在演艺界获得过像严凤英或今日女儿所得到的赞誉,但那种对黄梅戏的热爱与表演的认真态度肯定会对韩再芬产生过积极的影响。俗话说,母亲是子女的第一位老师,韩再芬投身于黄梅戏事业,并执著地追求,肯定与母亲的引导、鼓励是分不开的。韩再芬9岁时,就能唱黄梅戏与京剧的片断,而且字正腔圆,这应该说与家庭的氛围有着密切的关系。