

景雪变 著

我心永在舞台

景雪变戏剧艺术与教育思考

My Heart
is on Stage
Forever.

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

My Heart
is on Stage
Forever.

景雪变 著

我心永在舞台

景雪变戏剧艺术与教育思考

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我心永在舞台：景雪变戏剧艺术 with 教育思考 / 景雪变著.
—北京：文化艺术出版社，2011. 11
ISBN 978 - 7 - 5039 - 5222 - 7

I. ①我… II. ①景… III. ①蒲剧—研究
IV. ①J825. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 216142 号

我心永在舞台

——景雪变戏剧艺术 with 教育思考

著 者 景雪变

责任编辑 陶 玮

装帧设计 李 鹏

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2011 年 11 月第 1 版
2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 700mm × 1000mm 1/16

印 张 17.25

字 数 240 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 5222 - 7

定 价 32.00 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

一个评剧老兵的祝贺

张 玮^①

景雪变同志，你成功了！

多年来，你带领着一个有追求、艰苦奋斗的团队，坚持不懈地打造品牌，用精品剧目占领了艺术高地。有了品牌，就有了效益，有了生命力，也就是有了剧团的“饭碗”——这是硬道理。就说《山村母亲》这个戏吧，从2004年到今天，坚持演出，坚持修改，这七年里你们得到了省、市、全国的各项奖励，特别是获得了“国家舞台艺术精品工程剧目”的荣誉，并得到了国家的资金投入。这个戏不仅得到了专家的赞许，社会各界人士的颂扬，更宝贵的是得到了观众的欢迎。几年来《山村母亲》演了

① 张玮，著名导演、戏剧家，曾任中国评剧院总导演。早在抗日战争年代，他尚在中学读书时就参加抗日业余演剧活动，演出过《放下你的鞭子》、《最后的胜利》、《夜光杯》等。1946年赴晋冀鲁豫解放区北方大学艺术学院戏剧系学习，1948年毕业分配到华北联大第一文工团。此间演出歌剧《白毛女》、《赤叶河》、《王贵与李香香》。1950年调中央戏剧学院歌剧团任演员，1953年调中国评剧院任导演、导演组长、艺术处副处长、评剧院副院长等职。导演《金沙江畔》、《会计姑娘》、《杨三姐告状》、《苦菜花》、《南海长城》、《高山下的花环》、《黑头与四大名蛋》等剧目。其中《高山下的花环》获全国调演优秀导演奖，《黑头与四大名蛋》获文华导演奖。张玮是我国戏剧界有突出贡献的老一代著名导演和戏剧家，享受国家津贴补助的戏剧专家，是我国戏剧专家库的成员之一。

1300余场，这是一个多么振奋人心的大喜事啊！

同志，你被荣誉地称为“全国劳动模范”，享受国务院特贴专家，又是“文华奖”、“梅花奖”获得者，“山西省文化领军人才”……这是实实在在的奖励，更是我们中国戏曲界的荣誉。

应该说，你是一位蒲剧的表演艺术家，也是一位蒲剧的教育家。你承担了艺术学校的副校长，以求实的精神办了一个“小梅花定向班”。你明确地提出“培养一批，就要收获一批；收获一批，就要成就一批；成就一批，就要扎根一群”的发展目标；你以身作则，一招一式地教学，并为了提高教学质量，不惜重金从全国各地请来高质量的教员来给学生培训。这样，用七年功夫，你就培养出了28朵全国“小梅花”——他们在各种比赛中都得到了观众的承认和欢迎，到今天他们可以演二十多出折子戏，还能演三出大戏：《杨门女将》、《银屏公主》和《大祭桩》。你们建立了一套有利于戏剧现代人才脱颖而出的教学机制：“戏剧教学要走教研与实验、创作与演出、课堂与舞台、基地与成才相结合的新路子，努力教育和引领一代戏剧新人成长”，说得好啊！像这样一个系统的教学工程，能得到这样的教学成果，本身就是一个重大的社会贡献。

为了向建党九十周年华诞献礼，文化部组织了2011年全国现代戏优秀剧目进京展演活动。这是中国戏剧界的一个历史性时刻。在梅兰芳大剧院，我有幸又看到了《山村母亲》这个戏，感到十分亲切、十分兴奋。正像《中国文化报》的记者王立元报道的那样，“《山村母亲》使观众在感动中留下含泪的思考”，她说：“剧中母亲的塑造是整出戏最大的亮点”，这是事实。我们又看到了一位普通的农村母亲，在面对生活中各种困难的挑战时，不是屈膝，也不是流泪，而是用坚强、豁达来面对一切，面向阳光，她已经是一位站立起来的坚毅、善良、包容而又富于大爱的母亲形象了。

为了完成丈夫的遗愿，这位母亲背荆棘，编箩筐，供儿子上完大学；为了儿子能当上城里人家的女婿而无怨地充当一位“亡母”——隐形的母亲；她又为了孙子的成长，勇敢地做了儿子家的保姆，等等，这一系列的行为，我们看得很清楚。同志，你对这个人物有自己独特而深刻的体会，用你的例子说吧：“剧中母亲转赠儿媳银镯子的情节，原来很单薄，没有

矛盾交织，我经过琢磨，将这一细节着意渲染、强化，并赋予这枚银镯子情感厚度，让它三次出现，并构成婆媳俩最紧张矛盾冲突的核心道具。”在玉莲丢了镯子，你焦急寻找并被亲家母误会的时候，身为保姆的全宝妈，你一方面感到酸楚和委屈，另一方面又对儿媳玉莲如此看重婆媳情谊而感到欣慰。那强烈的矛盾心理，那难以言说的内中原由，把一位饱经沧桑但却豁然大度、坚强刚毅、宽厚慈爱、纯朴善良的母亲形象，跃然托现于舞台之上。这可以看出，你对人物是从美好的方面去看待和理解的。

所谓表演，就是指演员在舞台上做了什么，为了什么，怎么做的。前两个问题已从你的表演中看出来，可是你是怎样表现的呢？我们知道，你是从行当（老旦）入手的，但这个角色并不是一个行当能完成的，它还要从行当的“破”中来创新。你在行当方面做了很多的努力：一方面，你从声腔着手，从小旦的清脆、俏丽转向了老旦的低回、婉转，加强声腔的共鸣；而另一方面，你在对身段的设计上，则更能对多种行当手段来综合运用，也就是从唱作念舞的技巧来表现人物。你成功地将一些戏变成一连串的新程式。来看一些例子——

如你从家乡到城里这一段路程的戏：你先坐的是二等车，又坐了电车，过了马路，又用小跑兴奋地奔向饭店的门前……这段路程，你用的完全是一套戏曲的基本步伐，如垫步、挫步、碎步等，将它们合理组合，统筹在音乐的节奏中来舞动，别有风味的韵律表现出了母亲的兴奋感。从你那眼睛的眨动和光芒，就可以看出母亲对城市的好奇、兴奋，和渴望见到儿子的迫切心情。

又如，你在儿子家做保姆时“擦玻璃”的一段舞蹈，更是巧妙。你看，你一个“箭步”踏上了椅子，一手扶着玻璃，一手拿着抹布，上下有节奏地擦洗；当你感觉到吃力了，你又一个蹦子，两脚稳稳地站在椅子的扶手上，然后你两只劳动的手舞动起来，最后又将抹布作为手帕用脚尖挑起，这些高难度的动作，简直就是一段漂亮的舞蹈啊，激起观众不停地鼓掌。难怪美学家王朝闻盛赞你的表演“是舞台上活动的雕塑”！的确，这两段舞蹈是非常吸引人的，已经是把生活提炼到艺术化的地步了。

同志，从你的表演中，我看到了多年来你舞台经验的丰富、生活的积累，你有扎实的基本功，特别是你用了戏曲的唱做念舞的综合技巧来完成

人物的创作。你创造性地展现了这位母亲的感情发展流程，真实、动人，又有欣赏的价值——这就是你表演艺术的魅力啊！我相信，你经过再次的加工、演出，肯定会将这个角色塑造得更加完美。

祝你舞台艺术青春常在！

2011年8月北京

雪变的泪水

——我心中的景雪变

张曼君^①

提起雪变，心中涌上的第一个词是“疼”。也许是同样有基层院团的工作经历，也许我与她的合作迥别于其他剧组的导演与演员的工作关系，除了由衷地欣赏她的表演天赋，赞叹她的执着敬业，感佩她对人对事的朴实真诚，更让我感念心动的，竟然是她的泪水。

2009年，《山村母亲》入围国家精品工程初选剧目。说实话，我没有料到这个戏在众多有相当实力的剧目竞争中，会获得这样的肯定。尽管这个戏我付出过很大的努力，也曾充满自信地亲历了剧场的演出效果。那是该剧在当时的中国剧协党组书记董伟书记的力荐下，参加了苏州戏剧节的

① 张曼君，国家一级导演，全国首位享有“新世纪杰出导演”称号的女性导演艺术家。天津歌剧舞剧院副院长，文化部优秀中青年专家，享受国务院特殊津贴。早年是赣南采茶戏演员，曾以精彩的采茶戏折子戏专场表演荣获第11届中国戏剧梅花奖。她的导演成名作——采茶歌舞剧《山歌情》，一举夺得文华大奖、文华导演奖。她先后导演了湖北花鼓戏《闹龙舟》、小剧场京剧《马前泼水》、越剧《梅龙镇》、评剧《凤阳情》、昆曲《一片桃花红》、京剧《武则天》等近20部作品，有多部作品获得文华新剧目奖、文华导演奖，中国戏剧节优秀剧目奖、优秀导演奖，和入选国家精品工程初选剧目。近年由她执导的蒲剧《山村母亲》入选国家舞台艺术精品工程剧目。

演出——演出临近高潮，我不无紧张地看见一些观众离席走出剧场，于是我战战兢兢尾随其后，实在受不了这种离场给予我的刺激。可是就在剧场前厅，我看见的是突然驻足抹着眼泪的人群，诧异间，听到的是：“受不了……出来透透气”的话语，正欲上前询问，只见他们迅速冲回了剧场！接着，场内是掌声轰然一片，谢幕竟达四次之多。幕落，雪变丢下手中鲜花径直向我奔来，紧抱着，发出了一长串的呜咽……我知道，这哭声和泪水不光是沉浸着剧中人的情感，更有戏外的种种艰难与某种忐忑。果然，虽然剧目获得了最佳演出奖，而与优秀剧目奖失之交臂。

然而，时隔不久的冬季，在雪花迷蒙中，雪变又静静站在我的面前，人未言，泪先下，然后哆哆嗦嗦展开了一大摞资料。那是《山村母亲》的演出场次表，500多场的记录和着她嗫嗫嚅嚅的“张导，别丢下我们……”的请求，如重磅锤击让我情难自已！资料里，有观众争相传唱《山村母亲》的画页，有群众为母亲祝寿、为母亲做丧礼点演该剧的记录，有观众噙泪合掌簇拥着她的照片。而立于其中的她，一双泪眼更加让人锥心刻骨。这里面，有感动，有沉迷，有刚毅，当然，也有一点茫然。这回，轮着我一把抱紧了她：“雪变，我们不放弃，一定和你一起把这个戏改好，做下去！”

和基层院团的合作，于我当然不是第一次，我的所谓成名作《山歌情》，就是我曾经工作过的江西赣南采茶歌舞剧院演出的。之后，与湖北荆门市花鼓歌舞剧院又创作了《闹龙舟》和《十二月等郎》。《十二月等郎》的反响似乎更验证了我的某种基层情结，抑或说是某种草根情结的“优势”。可能正是基于此，2007年我推举为“新世纪杰出导演”之后，接手的第一个戏便是《山村母亲》。可接手的过程并不顺畅，众多的剧本选择让我举棋不定。在一次中国戏曲学院的讲座中，我发现了一双专注听课的眼睛，随着我的讲述，这双眼睛常闪动泪光，给讲课的我以深刻的印象。之后，才有了与这双眼睛近距离的交往。执着的雪变，竟然跟着东奔西走的我，一次又一次地谈到她的《山村母亲》，谈到她的基层院团，谈到她的从艺经历，谈到她苦难贫困的童年，及至谈到她父亡母疯的家庭，谈到风雪中在草棚里抱成一团取暖的景家姐妹……我的矜持和犹豫终于瓦解！而剧本的修改方向也在雪变的泪水中清晰明朗——在这人世间最具亲

情、最柔软细微感人的母子关系的构架中，我体会到了时代转型期中呼唤城乡和谐、挺立人格尊严的主题力量！而底层母亲的苦难和隐忍，更呐喊出了母爱的无私与博大！母子亲情的普世性、普适性，和这对母子的传奇故事性，将成为一个巨大的戏剧动情点，走进观众、贴近观众，从而赢得时代的舞台。这已经很有感觉很有创作冲动了，更是件极有意义的事，在情感与责任中，我接受了她的信任。

翻看了前几稿的剧本和光碟，了解和观看了雪变的其他剧目的演出录像，聆听了季国平书记的真知灼见，请来了编剧贾璐先生，后又有当地编剧杨焕育先生的紧随左右的修改，在线性叙述的故事链条中找到了更具心灵表述的多层结构表达方法。基于对雪变“全才性”表演天赋的认同，设计了“跑城”、“跳椅”等动作场面，在这种既为“传统”、又为现时剧中人表演空间所必须的对接里，给予了人物行动的几个“闪光点”。在要求演员朴实真实、甚至笑着演绎人生的悲情风格中，雪变以戏曲演员极为少见的刻划人物的表演悟性，出色并超乎我的想象完成了母亲豆花的人物塑造。舞台上，我看见她好几次按捺不住地想号啕，却极为克制地噙住了泪水，转而成为一种承受的坦然和淡定时，我听见的是观众的啜泣和忘情的掌声！这时的我，喉头的哽咽便一阵阵袭来，心生的感动和佩服无从言表。

为了入选国家精品工程，去年的年初，我们开始了《山村母亲》的又一次修改，重新梳理了人物的行动逻辑，在主题的定位上着重升腾了表达的立意，并按照要求重新录像报送。经费的紧张，人员的变更，雪变腿疾的加重，都给担负基层院团存亡的雪变以巨大的压力。为了筹款，她居然想拿着自己的房屋做抵押去贷款，膝关节肿得走不了路，让人背着爬上乡间的各种演出舞台（因为没有她出场演出收入是相当低的）。当我提出修改设想时，雪变近乎肃穆地站立，似乎一个剧中人“豆花”在听从剧情的召唤，于是一双感性十足的泪眼常常盈盈漾漾，然后在一连串的运城方言“能行，能行”中，风风火火逐一落实。好在运城到底是个古文化重地，到底有那些一直关注支持她的领导和观众，还有那些每月收入低廉难以想象、却一直热爱事业的演出团队，才使后续的工作得以进行。工作中，常慨叹雪变到底是雪变，也到底能“雪变”，好像在一次次雪花飞扬里，她的泪水能变幻出一架挥洒真情、绚烂追寻的彩虹！

难以忘怀的是最后的录像，因为是单机拍录，雪变面对的是一遍又一遍的镜头分切，为了充分利用场地并节约场地费用，工作时间真的是日以继夜，有时竟坚持到第二天早晨五点。这就意味着作为主演的雪变，仅能稍事休息两个小时再化妆工作。而就是这样的录制，雪变却一直饱含激情，细腻处泪光闪闪，动情处潸然泪下，甚至连试录也是如此，急得我在一旁大喊：“别这么卯劲儿，一会儿真录就顶不住了”！可这会儿的她“极不听话”地活在她的角色中，照样如初登舞台，照样真切地在交流行动中丝丝入扣，浓烈地传递“母亲”的灵魂。当最后一个镜头拍完，刚刚体会着团圆幸福的“母亲”嘴角的笑靥还未褪去，雪变长久忍着的泪水扑簌长流不止，发出了迄今想起来还觉着心疼至极的号啕……在这一刻，雪变的泪水，成为了我心中永恒的敬意！

惭愧的是，去年12月《山村母亲》的赴京演出我未能与她同行，因为我的另一个戏恰恰是舞台合成时。但传来的消息令人振奋，在王乃兴导演的主持把握下，演出获得了极大的成功，首都观众及同仁、领导、专家对这个戏、特别是对雪变的表演给予了极为高度的评价！这，却是我意料中的。只不过欣慰地想到，这次雪变的泪水，一定有了收获的喜悦吧？

（《中国戏剧》，2011年第09期）

目 录

序一

一个评剧老兵的祝贺 张 玮 (001)

序二

雪变的泪水

——我心中的景雪变 张曼君 (005)

第一编 舞台人物塑造

1. 我演《柜中缘》的体会 (003)

2. 我演貂蝉 (006)

3. 熟悉“这一个”，演活“这一个”

——《关公与貂蝉》、《宇宙锋》等剧目人物塑造浅见 (009)

4. 找准感觉才能把握好分寸

——试谈塑造人物的几点体会 (013)

5. 让观众在感动中留下含泪的思考

——现代戏《山村母亲》走向成功的几点体会 (022)

第二编 戏剧教学新探

1. 建团，是强校兴蒲的战略工程

——对于院团互动的建议报告 (031)

2. 戏剧教学要打好“阵地战”

——创新地方少儿戏剧教学的探索和体会 (034)

3. 寻找发挥女性人才优势的新坐标

——对文化强省建设中排头兵作用的思考（040）

4. 争做舞台上的常青树

——谈对戏剧艺术创新与戏剧艺术家责任的认识（044）

附：我们要培养戏曲学人（046）

第三编 责任与使命

1. 我心中的“梅花奖”

——对中国戏剧“梅花奖”的认识（051）

2. 蒲剧就是要一路冲着金牌走

——第十届中国戏剧节领奖归来受市委表彰时的发言（054）

3. 我的追求：用心为群众演出一辈子

——我的从艺经历（057）

4. 给群众送戏：要送好剧目、好作风、好形象

——2006年政协工作述职（065）

5. 艺术家要永葆艺术实践的先进性

——学习全国“两会”讲话精神的体会（068）

6. 蒲剧再崛起 任重靠合力

——学习十七大报告对重振蒲剧事业的思考与建议（071）

7. 公众形象应具有榜样力量

——运城市蒲剧青年实验团成立7年经验启示（075）

8. 为了回报党和人民的培养

——我近10年所走过的道路（078）

第四编 蒲剧史的学习和认识

1. 蒲剧在中国文化史上地位的反思

——对蒲剧发展工程的一点建议（091）

2. 关于蒲剧发展史的讲稿（一）

——2009年秋季在运城学院的讲课（094）

3. 关于蒲剧发展史的讲稿（二）

——蒲剧的主要艺术特色（101）

4. 蒲剧是河东文化的魅力折射
——蒲剧源渊及其发展概略（108）
5. 戏剧·人生与蒲剧艺术
——在给运城学院艺术系学生授课时的讲稿（112）

第五编 艺术的思念

1. “对你，我是寄予厚望的”
——怀念景克宁教授（123）
2. 凤霞妈妈，女儿思念您
——纪念新凤霞老师逝世十周年（125）
3. 最是一年思亲时
——永远红色的记忆（129）
4. 远在京华的温暖
——怀念戏剧大师郭汉城夫人韩建民阿姨（133）

附一：架起理论与艺术的翅膀

- 我的部分学习笔记（137）

附二：景雪变部分经典唱段曲谱（155）

- 《柜中缘》片段（156）
 《杜鹃山》片段（163）
 《阴阳河》片段（168）
 《火焰驹》片段（172）
 《宇宙锋》片段（181）
 《关公与貂蝉》片段（186）
 《窦娥冤》片段（200）
 《山村母亲》片段（215）

附三：景雪变艺术年表（252）

后记（258）

第一编 舞台人物塑造

一个剧种没有自己的特性就意味着灭亡，就没有存在的价值。

戏曲是一门综合艺术，是一条流动的长河。它需要不断注入时代的基因，它需要不停地改革。不改革青年不买账，改多了老观众不认账，因此戏曲改革，要走小步，不停步，不走歪路走正路。改革应按戏剧特点进行，绝不能丢失特点。这样，才能使民族戏曲踏着时代的节拍前进。

——高占祥《剧坛随笔》

我演《柜中缘》的体会

我在《柜中缘》中扮演许翠莲。这出戏是全国许多剧种共有的一个小戏，虽风格迥异，但情节大体相同。我是怎样表演这出戏的？体会是，先继承学习，然后在体验角色中，努力有所出新。

开始我先向本团熟悉此剧的老师学习，把传统的演法和一招一式学到手，然后又到西安等地观摩取经，目的就是为了能够更多更好地借鉴。十分可喜的是，这期间，我有机会得到汉剧陈伯华老师的指点，受益匪浅。艺术的提高，离不开从生活中汲取营养。为了刻画好许翠莲这个

《柜中缘》剧照