



關於西劇東作

旅美昆劇表演藝術家 楊玲



以上是幾位主創人員和演員的介紹。
 作為戲曲人不禁要想,京劇,作為人類口述、非物質文化遺產的命運將會是怎樣的?“遺產”是否只是歷史的痕跡?即是口述,傳播起來定有加入不同的理解和演繹,該如何“傳承”?又該如何使之具有生命力?可能這一命題現代人難以回答。但這不代表我們可以駐足不前,努力做好當下,讓不知道京劇的人有機會看到京劇,看過京劇的人從而喜歡京劇,喜歡京劇的人進而瞭解京劇,讓京劇在國際大舞臺上發出更為璀璨的光芒。其餘且待後人評說吧!

旅美昆劇表演藝術家楊玲簡介

楊玲,畢業於天津藝術學院,原天津市京劇院演員。工昆曲、京劇閨門旦、花旦。昆曲師承新中國第一代昆曲演員全秀蘭,繼承了北方昆曲前輩田菊林、周荃庵的藝術特色。京劇師承京劇演員張重華。扮相甜美,台風明麗,表演極具感染力。

1998年起,在美陸續主演昆曲代表劇目《遊園》、《驚夢》、《思凡》、《贈劍》、《亭會》等及京劇代表劇目《拾玉鐲》、《小放牛》、《櫃中緣》、《賣水》、《遊龍戲鳳》等。

2004年起,任美國海外昆曲社駐社藝術家及昆曲傳習班主教老師。曾在耶魯大學、普林斯頓大學、布朗大學、紐約大學、紐約市立大學亨特學院等名校演出、傳播昆曲、京劇文化。2014-2017連續四年受哥倫比亞大學之邀,登台主講京劇文化,受到好評。

2006年主導成立東方戲劇藝術團,擔任團長兼藝術總監,組織多場京劇、昆曲、古典音樂、詩詞朗誦等專場演出,致力於在美推廣中國古典戲曲文化。同時擔任童小苓劇坊社長,幫助在美國從事專業京劇的劇團之演出和推展。

2017起,投入更多時間於演藝以外的社區服務,擔任了華人社區中心(法拉盛)董事;2018年,在擔任董事同時,受聘擔任執行主任(Executive Director)。

非常榮幸,在這次論壇中和紐約的幾個藝術圖一起,就當海外戲曲人的關心和話題、存在的問題以及發展的目標進行討論。由於童小苓劇坊正在製作京劇《亂世佳人》,所以我來談一下西劇東作這個題目。

京劇《亂世佳人》(下稱《亂》劇)的創作是根據著名京劇大師梅蘭芳先生“移步不換形”的藝術主張來處理的。藝術可以發展、創新,但其核心和根魂不能變。眾所周知,京劇人物的臉譜化幫助觀眾在第一時間瞭解人物性格和內心活動。《亂》劇中的兩個主要角色,都是俊扮,如何把人物立體鮮活地呈現給觀眾,一方面創作組最大限度地運用了文學創作方法,心頭想的、手上做的、嘴裏說的不一致來凸顯人物內心衝突和人物之間的衝突;另一方面,創作組要求演員最大範圍運用戲曲的四功五法,來完成聲到、行到、心到的戲曲舞臺規律來表演。

很多人都說“成功學”是“雞湯”,無用,但我認為其中的“一萬小時法則”,是通往成功、不可缺少的重要部份。舞臺上最具影響力和魅力的劇目,都是靠幾代戲曲藝人和戲曲學者經過反覆推敲、實踐來完成的。那麼,戲曲人一方面要學習吸收先輩傳下來的藝術成果,另一方面也要通過日長時久的熏(薰陶)、默(默習)、篩(篩選)、搭(搭配)、旋(旋削磨練)來進行再創作,因為這是非常重要的。(由著名戲曲作家、教育家也是著名票友翁偶虹先生提出的「大五法」)作為一個成熟的演員,不能做“功能性文盲”,要掌握一種能力,把京劇這種藝術語言,精準地提煉、精準地傳遞給觀眾,讓觀眾在演員的人物詮釋中找到共性,取得共鳴。

作為海外戲曲人,我們非常瞭解,無論膚色、無論種族、無論來自何方,對家園的熱愛、對情感的糾結、對物質的追求和對美好生活的嚮往都是一樣的。所以對《亂》劇在劇情描述方面還是有把握的,最大的難度、也是最要克服的難點,就是把英文語境轉換成中文語境,在唱詞和念白上運用京劇語言,在起承轉合上巧妙融合京劇創本構架,從而形成一個集綜合性藝術,程式化動作表現,虛擬性舞臺設計以及京劇喜聞樂見的舉手投足,來表演呈現這一源自美國南北戰爭、同時又飽含中國傳統美學特徵的西劇東作的京劇新劇目。

《亂》劇是群策群力、集體創作的結晶。擔任執筆的是翁思再先生,是中國大陸著名京劇學者、劇作家,資深媒體人,也是百家講壇主講人。現任華東師範大學研究員、兼職教授。劇作有

《大唐貴妃》、《道觀琴緣》等,其作詞的《梨花頰》至今風靡海內外。

導演朱楚善先生是楚山學院創辦人,曾在上海京劇院和台灣國光劇院擔任編劇,導演,藝術總監和演員。其戲劇作品七十齣,影視聽作品三十部並為童小苓劇坊排演了十二齣大戲。代表作品有中法文化年海外版《白蛇傳》,為馬裡蘭大學製作的《美猴王》和為台灣國光劇團編導的《牛郎織女天狼星》等。

本劇的作曲陳磊先生,是上海京劇院琴師、作曲、兼指揮,並且是著名京胡演奏家燕守平的得意弟子。主要作品有:京劇《死水微瀾》、話劇《梅蘭芳》、京歌劇《她從雪山走來》、京歌《我為祖國獻石油》等,由其擔任製作人、作曲的京歌劇《她從雪山走來》,獲全國“五個一工程”獎、文化部文華新劇碼獎、第二屆中國京劇藝術節銀獎、全國戲歌大賽作曲獎等多個獎項。

另外一位作曲是天津京劇院琴師劉訓毅女士。師從演奏家及作曲家尚長貴、費玉明先生,潛心研究京劇音樂伴奏和唱腔設計,獲得業界一致認可。曾出版《訓毅談月琴》、《〈太真外傳〉京劇音樂賞析》等專輯,擔綱《落梅吟》、《慶頂珠》、《蘭陵王》、《社區仁醫》、《潘金蓮》、《春來茶館》、《頌歌》等劇碼唱腔音樂設計。

劇中男主角白瑞德的扮演者是國家一級演員、楊派藝術傳承人、著名京劇表演藝術家李軍先生。白瑞德是個兼具投機商人和愛國志士“兩面人”特徵的人物。雖然他對南方政府的失望加重了他放浪形骸,但骨子裡,他還是個正派並富有人情味的人。李軍先生在全面繼承楊派老生的基礎上,又鑽研其他流派的特點,白瑞德這個角色文武並重,李軍將在表演中融楊寶森和李少春二位前輩藝術家的精髓於一爐,來展示京劇特有的唱、念、做、打等綜合技藝。

劇中女主角郝思嘉的扮演者童小苓女士,是童小苓劇坊的創始人,著名京劇大師童芷苓的女兒。自幼隨母學戲,耳濡目染大師風範,遺傳了其母的聲、容,繼承了其母豐富的舞臺經驗,也傳承了上幾代的拼搏精神,創造了一個又一個的京劇舞臺上鮮活發光的人物。美麗、任性、善良,面對戰火和廢墟不畏艱險、堅韌不拔是劇中人物郝思嘉的個性,可是偏偏單相思左右了她的選擇,與此同時殘酷的戰爭和苦難的生活賦予了她對愛情和婚姻的實用主義態度。這個多重性的性格,非常適合荀派表演;童小苓在表演中將會採入童芷苓先生囊括各個流派的精華,人物貫穿行當的技法,對郝思嘉進行京劇詮釋。

