

青锋出鞘 薪火相传

——江苏文艺“名师带徒”计划学习成果展示(二)

高徒简介

单雯

1989 年出生,中共党员,国家一级演员。中国第 29 届“梅花奖”榜首获得者,著名昆曲表演艺术家张继青老师入室弟子。

领衔主演剧目有:昆曲大戏《1699·桃花扇》《牡丹亭》《玉簪记》《浮生六记》《红楼梦》《南柯梦》《醉心花》《西楼记》等。2014 年出版个人昆曲 DVD《水磨变韵》。2016 年出版个人昆曲专辑《变韵·幽梦》,出版个人 CD 昆曲《牡丹亭》精选唱段“如花美眷”等。2021 年在戏曲电影《牡丹亭》中领衔主演杜丽娘。

2005 年领衔主演的《1699·桃花扇》获全国“五个一”工程奖;2009 年领衔主演的《南柯梦》获江苏省“精品工程”;2017 年领衔主演的《醉心花》被选入国家艺术基金巡演项目;2018 年领衔主演《幽国记》获江苏省紫金文化艺术节“优秀剧目奖”及“个人表演奖”,该剧被入选江苏省艺术基金项目;2020 年被评为文旅部“优秀专家”,获全国首届“红梅杯”戏曲大赛“金奖”,获全国昆曲优秀青年演员展演“十佳新秀”奖,获第五届中国昆曲艺术节“优秀青年演员表演”奖,获全国戏曲大赛“梨园杯”“一等奖”等。

向老师学习是我一生的修为

张继青老师擅演昆曲《惊梦》《寻梦》和《痴梦》三出梦境戏,故有“张三梦”之美誉。其中的《寻梦》一折,张继青老师的表演集昆曲闺门旦角艺术精华于一体,虽然是一出独角戏,表演游刃有余,恰到好处,不温不火,光彩照人。著名华人作家白先勇先生看了张继青老师的《寻梦》后惊讶地说“一把扇子扇活了满台的花花草草”。

“独角戏是很难演的!几十分钟、偌大一个舞台,就靠一个人表演,要抓住上千观众,不是一件容易的事。如果演温了,就造成演员不动神、观众便走神的毛病,如果只为讨好观众而不恰如其分,甚至矫揉造作,那又脱离剧情,歪曲人物了”。张继青老师这样说。

由此可见,《寻梦》的特点就是“温、冷、静”。无曲折的剧情,无戏剧冲突,无华丽场面,全靠演员的艺术功底,恰好地舞台呈现,才能让观众有美好的艺术享受,反之则会让观众需要耐得住性子看完。

我学习演出《寻梦》的体会如下:

“不到园林怎知春色如许!”杜丽娘在小丫鬟春香的诱惑下,来到少有人际的后花园,恣意春色令杜丽娘少女春心萌动,花花草草惹动杜丽娘的爱怜。竟然是“春情难遣”,迁延、缠绵,旋即进入了与美少年翩跹起舞的梦境。梦中的欢愉令杜丽娘留连不舍。猛然回到冰冷和空荡的现实,再也无法忍受清冷孤寂,满怀幽怨淹煎着又无处言表。于是决意背着春香等人,独自去花园寻找美好的梦境。

这便是寻梦的开始。

第一支【懒画眉】“最撩人春色是今年”,是杜丽娘出场的第一支曲子。无论是演《寻梦》一折,还是演《牡丹亭》全剧,《寻梦》杜丽娘出场的第一支曲子非常的重要。如何在人物一出场就能抓住观众,才是值得深入研究的地方。

杜丽娘梦见重回花园,一切还是那么新鲜,所以要用最美的眼神和折扇向观众传达着春天的气息。如在唱到“是茶蘼抓住了裙钗线”时,不要急于做完肢体动作,而是先用一个眼神表现出对于罗裙被花枝钩住的少女嗔怪和娇羞的表情,再微微用扇子挑开“碍事”的小调皮,用细节打动观众,跟随着杜丽娘一路去寻梦。

第二支【忒忒令】是要表达杜丽娘在现实中看到了梦境里的湖山石、牡丹亭的喜悦欢快之情,在唱腔的控制上要突出音色的舒展悠扬,并且还要具有一些迷离朦胧的美感。在表演上也通过水袖、指法、扇子等辅助,让观众从虚拟抽象的舞台空间中看到杜丽娘穿梭在花园里的芍药、垂杨柳、榆英钱中。

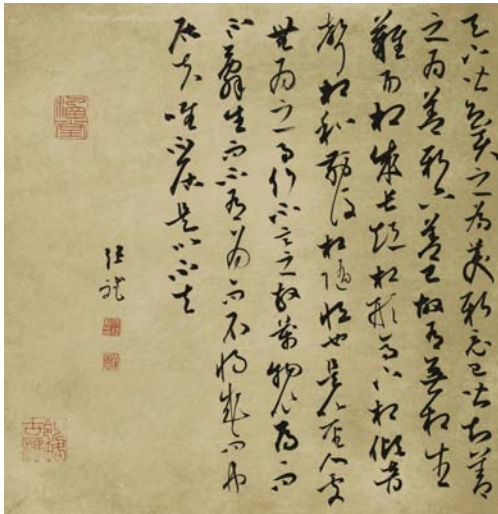
第三支【嘉庆子】“是谁家少俊来近远”,是杜丽娘寻找梦中的书生,通过模仿书生的形体动作来表现出对爱情的期待与向往,对美少年的爱怜情牵。表演需要体现出少女的柔媚和书生的风流潇洒。其中把握的度又十分重要,幅度大了则不为少女,幅度少了又不足以表现出人物内心。

第四支【江儿水】是《寻梦》中情绪集中爆发的段落,情感表达强烈的同时又不能脱离闺门旦端庄典雅的表演程式,“偶然间心似缱在梅树边。似这花花草草由人恋,生生死死逐人愿,便酸酸楚楚无人怨。”寥寥几句,无处不透着缠绵悱恻,幽怨辗转。“缱”和“恋”两字,不仅要表达出杜丽娘那种此情待向谁人诉的郁郁不平的哀伤,还要有柔中带刚的力度。配合身段动作的表达而产生令观众心灵震撼的力量。

通过《牡丹亭·寻梦》可以看出昆曲闺门旦表演艺术的博大精深,昆曲表演的虚拟性是建立在现实的基础上,昆曲的身段动作是虚拟的,就连舞台的空间调度都要服从这种“虚而不空,真假结合”的艺术风格,所以在表演中要拿捏有度,张弛有道。如果一出戏每个细节都很饱满,处处都是亮点,那最后整出戏就不会有亮点了。观众会视角疲劳,很难接受。举一反三,在跟张老师学习《痴梦》时首先抓住人物的性格,内心色彩。用张老师对崔氏的特色塑造为榜样,突破自己以往闺门旦对表演手法,多多练习,塑造不同对声腔与表演,在舞台上区分不同的女人型角色。

做无愧于时代的文化书写者和传承者

《道德经》句节录

江苏文艺“名师带徒”计划学习的三年,对于我来说意义深远,收获满满。聆听老师教诲,采风西域古道,下沉基层百姓,书写精神力作,引领生命航程,使我对传承中华优秀传统文化,有了一份使命与担当。

求新知、探新法、创新象。《学记·礼记》中认为,学习的方法一是温故,二是知新。在三年的学习过程中,陆家衡老师提出了“温故旧知识,探寻新知识”的理念,尤其强调“一点一画是对书道千秋的追寻,一提一按是对文人逸气的致敬。”从一开始制定的全年书法学习计划,突出正书入手的必要性。学习期间,陆老师还亲自为我示范,讲解用笔动作,夯实中锋运笔。

“经师易遇,人师难求”,陆家衡老师的教学与其说是一种技法、学问的教授,不如说是一种精神的传承。陆老师的无私、毫无保留的倾情教授,让我饱受了学习的甜美。陆老师强调艺术的本质在于“饱学”,很长一段时期,我为参展获奖而绞尽脑汁,而稍有点滴成绩便沾沾自喜。三年五载一过,学养是否跟得上?品行又如何?“人展、获奖专业户”能否与“书法家”或“文人”之身份相合?这一连串问号都让我静下心,认真地思考。当然,书法作为独立的艺术学科,在笔墨技法等诸多问题上的研习与实践不能说是重要的,因为古人说的“技近乎道”“技”也是前提,有“法”方谓书法,但“技法”只是手段,“道”才是我们的最终目的和终极理想。

专业知识的学习固然重要,领略外部的世界,同样精彩。2019 年 8 月,江苏文艺“名师带徒”计划在省文联的组织下,赴青海、甘肃学习采风。采风,让我看到了西部发展的成果,无论从德令哈到敦煌,还是张掖到西宁,虽然每次行车都有 6 小时以上,但是不觉得累。每到一座城市都感到城市的宁静与整洁,人口不多,给人一种舒心的感觉。东部与西部无论从城市建设,还是从人民生活水平,都有一种缩减距离之势。这体现着中华民族勤劳、善良、热爱、无私奉献的精神,是中华民族顶天立地、吃苦耐劳、任劳任怨、自觉自信、自强不息、厚德载物精神的载体,这就是中华民族共有的精神实质。这为我们的创作提供了“接地气”的素材。陆家衡老师也带我参观了台北故宫博物院的张大千书画大展、陆曙轮书画展等,现场的参观,加之陆家衡老师的分析讲解,让我进一步增加了对书法专业知识的积累。

纵观历代书法大家,无一不是知识渊博,他们清高淡雅,或达济天下,或独善其身。而灿若星辰的名碑法帖之所以能成为文化瑰宝,我想一定是因为创作者的富学与穷修而在笔墨中形成的风骨与气格。陆家衡老师的德行修养和治学态度堪称楷模。陆老师常说,古今之“大家”,绝不是单一的写字,他指出当代书家应兼具文人气质与学者情怀以及社会责任与担当。我恰恰在这方面有着相当大的差距,虽然知道书法需要“养”;书家需要“修”,但极少有人能真正沉下心来去“静养”,去“穷修”,身体力行须从根本上深入。国家强大,书法艺术也走向繁荣,这恰是我们成就梦想、回报社会的大好时机。所以我必须真正地把心静下来,理性地去面对。要穷修书外之功,力避匠俗之气。争做无愧于时代的文化书写者和传承者。

履屐 德义 四言联

题画诗一首

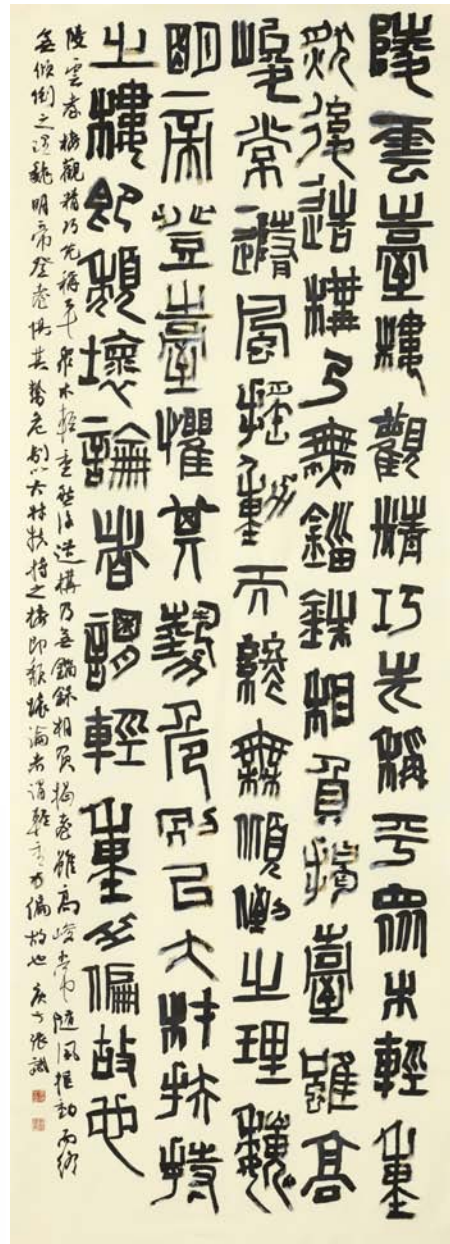
高徒简介

张斌

1982 年 9 月生于江苏昆山,中共党员,中国艺术研究院美术学博士研究生,江苏省第十次文代会代表。现为中国书法家协会会员、江苏文艺“名师带徒”计划首批学徒、江苏省书法院特聘书法家、江苏省青年书法家协会行草书专业委员会委员、北京人文大学兼职教授、昆山市书法家协会副主席兼秘书长、亭林印社执行社长。

书法作品先后获奖入展第七届中国书法兰亭奖、全国第十二届书法篆刻展、全国首届书法临帖展优秀奖(最高奖)、全国第三届册页书法展、全国首届“瘿鹤铭”奖书法篆刻展、雨山问道——江苏省书法院学术提名展(行书)第一名、第三届江苏省文艺大奖·书法类(最高奖)、第八届江苏省新人书法篆刻作品展优秀奖(最高奖)、第七届江苏省青年书法篆刻展优秀奖(最高奖)、江苏省纪念建党 90 周年美术书法摄影展金奖(最高奖)、第二届江苏书法奖提名奖、首届江苏家训展提名奖等。

《世说新语》选录