

活色生香的扬剧《郑板桥》

●

刘旭东

天地间得一好戏,须得天时地利人和。扬剧《郑板桥》就是幸得了诸种要素的一台好戏,编剧、导演、演员、音乐、舞美、造型之间互相成就,堪称完美,实在值得庆幸!

在我看来,《郑板桥》具有五美:结构之美、人物之美、文辞之美、意境之美、主题之美。

对于观众来说,结构之美其实是隐形的,但却是有力的。编剧用一个楔子挑起了上下两篇,使得全剧结构形同哑铃,有一种对称之美,构成了艺术的张力。上篇是“十载扬州作画师”,共有四节:《道情》《偷儿》《画舫》《前缘》,写了郑板桥与饶五娘的奇缘,与卢抱孙的结识,与张从的过节。楔子是“一枝一叶总关情”,直写郑板桥到潍坊作县令开仓放粮一节。下篇是“任尔东西南北风”,也是四节:《归客》《虹桥》《狗肉》《石头》,写其晚年再居扬州的故事,写得波澜起伏。既有对八怪凋零的感伤,又有张从骗画的奇峰突起,还有卢抱孙案发被捕的不胜唏嘘,更有寒士赠阅《石头记》的“飞来石”一般的逸笔巧思。这种构思之奇特,针线之绵密,不禁令人叫绝。

人物之美主要体现在主角郑板桥上,还体现在配角卢抱孙、张从和饶五娘上。虽然着墨不多,但人物形象却呼之欲出。卢的爱才惜才、爱财贪财,以致官场沉浮,让人感慨。张从的飞扬跋扈、挥金如土、投机钻营,活灵活现。饶五娘的美艳痴情、开朗泼辣,真正是郑板桥的福星。这些人物的精心设置是别具深意的,卢抱孙代表官场,张从代表商场,饶五娘则代表情场,郑板桥的形象就在与他们的关系中得以塑造和凸显。

文辞之美在于剧中的唱词和念白。这是罗周创作的一贯特色。比如,郑板桥从潍坊卸任后回归扬州时与五娘唱道:“五娘啦,不是板桥梦扬州,而是扬州梦

我不胜愁。当初一别年岁久,那虹桥樱桃,隋堤杨柳,常记酒人个个,诗人某某,灿烂花径,点点沙鸥;思故地如美人,风流依旧;却叫她执手间,笑我白头。”这种唱词在全剧中几乎是信手拈来,俯拾皆是。

意境之美,既在一头一尾的设计上,也在全剧氛围的营造上。全剧以“板桥道情”始,以“板桥道情”终,加之中间又穿插一次。“板桥道情”的三次运用,实在精妙,既突出了板桥独特的个性,也强化了全剧的意境。而将板桥所画的兰竹石布局于全剧,既体现了板桥的精神,也烘托了全剧的意境之美。特别是郑板桥在墨竹图上题诗一节最为动人。“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”这首千古绝唱,对全剧有画龙点睛之功。

主题之美集中在郑板桥的人格之美。他的为官之道,他的书生本色,他的为民情怀,他的文人性情,他的诗书画三绝的才情,他对生命意义的坚守……焕发出理想的光芒。这是作者笔下的理想人格,也是千百年来中国优秀传统文化的理想化身。从这个意义上说,扬剧《郑板桥》实现了其创造性转化创新性发展的真正价值。

扬剧《郑板桥》还有一大特色,就是正副剧中含有强烈的喜剧色彩。喜剧色彩是扬剧这一地方剧种的特色,但在许多作品特别是其古妆戏中是较难体现的。编剧却凭借过人的才情,挥洒自如地植入了许多喜剧元素,如郑板桥与五娘的离奇相识,郑板桥将夜访的卢抱孙误作小偷,张从作为盐商的炫耀出场,卢抱孙升官后回到扬州的春风得意,老糊涂用“狗肉骗画”的奇谋绝计等等,都充满喜剧色彩。剧中,喜剧效果有时又得来全不费功夫,比如,板桥从潍坊归来,五娘一句“扬州房贵”,即赢得满堂彩。这种喜剧效果是编剧认识到郑板桥作为扬州八怪之“怪”与扬剧的喜剧特色有着天然的契合而着意创造的结果。

更为难得的是,用扬剧写扬州八怪的《郑板桥》,既有十分雅致的文学品格,又有充盈的市井气息。在人物关系中,在情节推进中,在台词唱词中,布满了许多历史信息,诸如盐商、官员、市民、家班、狗肉、嫁妆、彩礼、抬轿、戴枷、斗酒甚至三把刀,等等,都呈现了那个时代扬州生活的杂色,让全剧成为一个反映扬州历史场景和生活方式的多棱镜,色彩斑斓。

剧本是一剧之本,但再好的本子,也只是本子,它要立在舞台上,才算完成,这就需要表演、导演、音乐、舞美等各部门的全力配合。“扬剧王子”李政成是此剧成功的灵魂人物。他以极大的热情投入到该剧的创作中。从出场到谢幕,郑板桥这一人物的举手投足、唱念做打都是经过精心设计的。出场时中年的郑板桥,终场时年迈的郑板桥,身形步伐都有明显的差异。好演员才能如此细致入微地将人物内化于心,外化于行。他的唱腔和表演既有扬剧的底子,又有京昆的特色。剧中,他与郑板桥已经融为一体了。他让观众相信,他就是郑板桥,郑板桥就是他,他是饰演郑板桥的不二人选。因此该剧的成功,说他是扬剧表演艺术家,当不为过。其余配角演员都很称职出色,多次赢得满堂彩。

导演韩剑英与扬州扬剧团多次成功合作。在这部剧中,特别突出了“机趣”二字。李渔说,“机者,传奇之精神;趣者,传奇之风致。少此二物,则如泥人土马,有生形而无生气。”此剧的机趣原是剧本提供的,但导演敏锐地抓住了这一特点,在舞台上做了放大和强调。如第二场小偷一节,显然借鉴了京剧《三岳口》的“误会法”,妙趣横生。还有,饶刘氏与郑板桥的讨价还价,张从出场时大摆炫富的派头,卢抱孙复出时颠轿一节中与衙役的打趣,老糊涂以狗肉骗画后,郑板桥与张从关于大糊涂小糊涂、贪心与贪嘴的对白等等,都深得机趣之妙,让全剧活色生香。

编剧罗周是不世出的个中高手。她

写郑板桥,真正做到同气相求,与郑板桥的精神世界合二而一了。她在历史、传说与民间故事中自由出入,为观众创造了一个她心中的郑板桥,用她自己的话说就是——

“我跟着郑板桥走过了繁华似锦的扬州,无数金箔纷纷洒落,迷离了众人之眼。我们走过纸醉金迷,它脆弱得像被美酒浸透的丝绸,而后,走入一片空茫,孤独又苍凉。

板桥先生,平生好画兰、竹、石头,道是“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石”,那便由着他挥洒淋漓吧。剧中竹兰石三画,画出的是他自己;那“千秋不变之人”。

沉沦、放弃是何等轻易,何等常见。胆怯、贪婪、嫉妒、好胜、傲慢……都能使人迷失生命之舵,再一经雨雪扑打,不免直坠渊底。郑板桥呢,他始终如一,荣名利禄从他身上滑落,就像微风拂过翠竹,一阵“沙沙”低吟,再不着一丝痕迹。

这便是我心中的郑板桥,我想写的板桥先生。我连缀一个个小段子写他;我以两度客居扬州之上下两本为结构写他;融合“诗书画”三绝写他;用盐商、官绅之沉浮变迁来反衬他;又不忘以俏丽的爱来温暖他,以百姓的敬慕来慰藉他……令他低入尘土,受尽苦寒,又跃然而出,好似海上升起了明月。

这是被普通、平淡人生孕育的崇高,是在坚守、清白中实现的永恒。”

通观全剧,罗周显然完美实现了她的艺术理想。

扬州扬剧团近年来推出了《衣冠风流》《不破之城》《鉴真》等古装戏,多为扬州本土题材,却大有中国精神价值,取得了令人欣喜的成就。这些优秀剧目将扬剧这一地方剧种带入了一个新境界,有时几乎可以与京昆相媲美。但同时,如何既学习京昆,又保持地方剧种特色,成为戏剧界的又一难题。

好在《郑板桥》的成功,为我们提供了有益的启示。

我的“特殊”学生

●

卢世凤

秋风飒爽,又是一年教师节,每当此时,我就会想起我的“特殊”学生。

那年,哥哥出生时因难产而患了脑瘫,为此,父母对他百般呵护、疼爱。然而,到了哥哥上学的年龄,却因患脑瘫而不能上学。

然而,由于父母重男轻女观念严重,在我也到上学年龄时,他们一直都没有送我去上学的意思。邻居们纷纷议论,有的说:“婶娘啊,咋还不送小凤儿去上学呀?”有的说:“小凤儿这么机灵聪明,不去上学可惜了!”……父母听了邻居们的议论,于是沉默了。这天夜里,我无意中听到母亲对父亲说:“咱们还是让小凤儿上学吧,尽管她是个女孩,可读书少也没关系,不然邻居们……”良久,父亲沉沉地说:“那你明天准备准备。”

第二天,母亲将我送到校门口,临别时对我说:“小凤儿啊,在学校一定要听老师的话,上课要认真听,勤做笔记……”母亲絮絮叨叨的,我重重地点点头:“知道了!”

懂事的我在学校里非常乖巧,也很努力,每次考试都非常优秀,经常得到老师表扬,同学们也夸我聪明,就连邻居们也都纷纷竖起大拇指对母亲和父亲说:“你们家小凤儿真聪明,日后必定有大出息啊!”父母亲被说得下面红耳赤,竟不知说什么好。

时间过得很快,转眼我就上了中学,学校离家很远,每个月才能回家一次。每次回家看到哥哥躺在床上,连翻身都显得那样艰难吃力。看着哥哥的样子,我心里很不是滋味:“如果哥哥不是因为生病,我想,此时此刻,他也能安静地坐在宽敞的教室里听老师的课,背自己喜欢的古诗文,读自己心爱的书……可是,这一切都因为疾病将他的梦想打碎了!”想着,我不禁泪流满面。“哥,我教你读书写字吧!”我突然突发奇想。哥哥听了,兴奋得直点头,用含糊不清的语气说道:“好——啊——我会——努力的。”

于是,我拿来以前我用过的语文书本,从最基础开始教哥哥,我念一个字,他念一个字。可是,由于他口齿不清,每次教他,我都好吃力。有一回,教他背李白的《静夜思》,教着他竟然哭了。看着他哭的样子,我一下子气就上来了:“不就是背一首诗吗?有什么好哭的?真是受不了你,自己学吧!”说着,我将书本甩在他跟前气冲冲就走了。

父亲和母亲听到后,立马走了过来,看着哭得伤心的哥哥,父亲对母亲说:“你看看,要不是当初你说要让小凤儿去读书……现在好了,翻脸不认人了吧!”母亲听了,一时哑然。良久,母亲也哽咽道:“可是,那有什么办法?咱世文儿又这样,读书是不可能的,小凤儿还小,我想长大后她会懂事的,会孝顺的!”听着母亲的话,我既羞愧又内疚,决定今后对哥哥一定要耐心点。

就这样,每逢假期,我就一门心思教哥哥读书、认字和算术。哥哥也很努力,所教的知识很快就学会了。

这年,我以优异的成绩考上了大学,临走时,我把所有的书本都送给了哥哥,哥哥兴奋得一个劲说会好好学习,不辜负我的期望,更不会辜负父母的重托。大二这年,一天,在书店看书时,我被一本名叫《我的妹妹老师》的书吸引了,拿出来一看,署名为卢世文,这不是我哥哥的名字吗?我既惊喜又紧张,焦急地翻看里面的内容,里面竟然有一个描写当年我教他读书写字的场景,他在里面写到我教他李白《静夜思》之所以哭,是因为他想到我身在远方求学一定很思念家乡,所以不禁为我流泪,末了,他在文中再三感谢我教会了他读书、认字,从而让他成为一个“文化人”。看着这篇文章,抚摸着这本书,眼泪又一次濡湿了我的眼睛。

如今,我确实成了一名人民教师,然而,哥哥是我的第一届学生,是我特殊最优秀的学生,他使我永生难忘。

繁荣书单

2023年3月
江苏凤凰美术出版社
杨平著

《高堂粉墙墙下见： 中国山西乡村古壁画探幽》

简介:本书记录了作者近10年来寻找山西乡村壁画的经历,通过描写20多幅极具欣赏价值的古代寺庙壁画,展现乡村古典文化保存的现状及其面临的困境。语言生动细腻,通过展现古代庙宇的古壁画的迷人魅力,使人身临其境,给读者视觉上的冲击,激发了人们对传统文化的保护欲望。这些壁画,用表现整个画面意境的艺术意象,极大地吸引和调动着读者用自己丰富的艺术联想去悉心感受它。

《归航》
孔祥祺摄

老师

路雨

从登上讲台
到挥别讲台
你用一腔热血
浇灌满园桃李芬芳
像蜡炬
燃烧自己
秉照别人

从满头青丝
到鬓发染霜
你用一支红笔
圈圈点点
为学生答疑解惑
指点迷津
手中的粉笔
吱吱嘎嘎
耕耘不辍
用三尺讲台
书写无愧的人生

●

黄淑芬

当麻雀欢快的叽叽喳喳声从寂寥的天边覆盖下来,穿过茂盛的树林,掠过高大的屋檐,然后从明亮的窗户外一声一声地传进守候已久的耳朵时,人们的视线被牵向了屋外广阔的田野中。

父亲将手放在额头上,向田野眺望,金黄的稻谷低着头弯着腰,精神抖擞地在肥沃的土地上整齐地排列着,像等待阅兵的队伍接受最后的检阅。阳光下,颗粒饱满的稻谷仿佛披上一层金光闪闪的外衣。微风一吹,它们便在田间左右摇摆跳起欢快的舞蹈,如同滚滚海浪一样向人们扑涌而来。

饥饿的镰刀似乎闻到了稻谷成熟的气息,迫不及待地空中划出优美的弧线,贪婪地吮吸着醉人的麦香,在一阵阵

“唰唰”的美妙声中,金黄的稻谷温柔地躺下。一个小时后,水田露出了它干瘪的胸膛。日上三竿,日头渐烈。我累得喘不过气,无力地坐在田坎边,看着父亲在打谷桶边,一下又一下地地打着割下来的稻谷,在身体的起伏中,稻谷与谷桶发出了欢快的合唱。脱过粒的稻草,在阳光下冒出清新好闻的气味。我和母亲一个扯袋,一个装袋,把所有的袋子装完,然后拉到晒谷坪。

整个田野里闹哄哄的,大人们忙着收谷,小孩也来凑数但却大多帮不上忙,反而让泥巴擦成花脸猫。被母亲吼了两句后,干脆去旁边逮蚂蚱。

脱粒后的稻草七零八落地躺在稻田中,收完谷子后,一把把的捆扎起

来,然后再一层层地码放,太高了一人就站在上面码,一人在下面递上去。一叠茶的工夫,一个草垛就码整齐,这些稻草在冬天里可以拿来给牛吃,又可以用来垫牛栏,待到来年开春挑到田中沤肥,就这样稻草从哪里来又终将回到哪里去。

晒谷了。沉寂多时的晒谷场传来了说话声和走动声,早起的老人用竹扫把打扫晒谷场上的尘土,发出“刷刷”的声音,传出好远。村里收回稻谷的人家用斗车拉来稻谷,一包包摊开在晒场上,然后用竹耙摊薄、摊匀,像一块块正方形,后来的人家只能选择边角角落晒谷子了。

不一会儿,整个晒谷场全部晒满稻谷。从远处看,方块形状、斜角形状的稻

谷像一块块金黄色的毛毯晒在泥地上。

太阳渐渐升高,阳光下的谷子在光的照射下泛出彩色的光。老人们手持竹耙来回地在谷子上拨动,瞬间便形成一道道漂亮的沟壑,光着脚丫行走在这片金黄色的沙漠中另有一番滋味,谷子的尖芒和着炙烈的热气不停地刺激着光脚丫,让人忍不住只好咧咧嘴地一瘸一拐的赶快从谷子上跳出来。

月亮高悬,在秋虫的阵阵歌声中,稻谷静静地睡着了,晴朗的夜空下,和人们做着同一个稻谷香里说丰年的美梦。

记忆的风从流转的光阴中吹拂而过,我又听见风中传来成熟季节所特有的稻香,又看见微风下此起彼伏的层层金黄稻浪……