面往

自古以 来,梨园技 艺,一直流 传着这样一 句话:"戏无 情,不感人; 戏无技,不 惊人。"70 年的川剧生 涯中,晓艇 对这句话一 直理解得深

随意、 没有板式, 带着情绪去 唱,按照情 绪去展示, 这是川剧最 大的优点。 晓艇谈到 在以高腔为 主的川剧声 腔体系中 由于板式比 较随意,没 有伴奏,川 剧演员不用 按拍子去演 唱,但这也 决定了演员 对唱腔情绪 节奏的自行 掌控。

" 我 教 授学生,都 是口传心 授,必须面 对面展示。 为什么?因 为没法记。 何时喜、何 时忧、何时 伤、何时悲, 起承转合, 跌宕起伏, 都要演员通 过声腔展 示。

闻见习记者

徐

杨

戏,无情不感人 无技不惊人。扫码上 封面新闻看精彩视频, 听晓艇剖析川剧精髓。

和电视剧、电影等对 演员演技的要求不同,传 统戏剧演员,由于没有更 多的肢体展示空间,一出 戏的情节、剧情、人物感 情,都需要通过"唱"来进 行展示,再加上川剧高腔 的自由性,对感情的演 绎,就显得更为重要。 晓艇唱戏,以情感 要 人。拿其代表作《逼侄赴

科》来说, 姑母召唤时的 忐忑、知晓要去赴考的惊 慌、对情人的依恋……每 一种情绪把握都入木三 光有情,只感人,得

法,唱念做打、手眼身法 步,这些都是戏剧的基本 技法功力。 "既要有情又要有 技,技要用在情理当中, 动作也要有情感。"在晓

艇看来,技是服务于情 的,手怎么指、脚怎么放, 这些有基本的技法,但是 其细节讲究,到底还是看 你演的是谁,"例如踢褶 子,你要踢得有道理,不 能乱踢。不是这个人物, 你不能乱吼。"

晓艇的川剧扮相。

川剧名家晓艇。

亮技,不惊人。四功五

晓艇有一个年轻徒弟杨 坤浩,12岁就拿了中国少儿戏 曲小梅花奖。他回忆起教授 小徒弟扮演潘必正时的情形, 说有一幕潘必正要以手指姑 母,千万不能指责式的"指", 因为那是姑母。传统的中国 文人教育中,长幼有序,如果 指法不对,这个人演得就不是 这么回事。

"杨坤浩12岁演《问病逼 宫》,学杨广逼宫时的霸气。 但《逼侄赴科》要有文气,我一 直强调的是演文生,演这么武 做什么呢? 什么是文? 文是 文化的文,要有文化。"

晓艇教学,一直强调技法 中的"道理",所谓站有站相, 坐有坐相。胡芝风曾专门写 文谈《晓艇的眼睛》,眼技中都 是情感、都是戏。

"不一定睁眼才是演,闭 眼也是演。"晓艇展示了一段 《逼侄赴科》中,潘必正在热恋 中被姑母叫走的戏,他微闭着 双眼,脸上满是不舍和依恋。

晓艇说,经常都有学生问 他如何练眼神,是不是要鼓得 大才有情? 晓艇回答,"眼中 有情,人就有情。"情与技,相 互缠绕交融,谁也离不开谁。

干愁万绪 才是川剧的精华所在

说起川剧,离不开其幽 默风趣的表演形式及生动 活泼的语言。尤其是如今 的川剧,作为一种逗乐的表 演形式,不仅展示于戏剧舞 台上,也出现在酒楼茶肆之

"变脸、吐火,人们爱看 这些,仿佛不会变脸吐火, 就不是川剧一样。"晓艇有 些遗憾地说。然而,对他而 言,川剧的精髓在于其文学 性,语言、唱词以及随着声 腔变化的千愁万绪,那才是 川剧的精华所在

川籍文学大家 都与川剧结下过不解之缘

邓小平曾在四川、北京 等地多次接见晓艇,并评价 道:"有人说看不懂川剧,我 说看不懂川剧的人没文 化。"晓艇深以为然。李劼 人也曾高度评价过川剧的 文学性:"什么叫四川文 化?川剧就是四川文化。

在晓艇的理解中,川剧 具有强烈的文学性,一是缘 于四川多出文化名人,戏剧 剧本多出自文人之手;二是 后起的一些编剧,多受到先 贤文人影响,写出的剧作自 然注重文学笔法。

郭沫若、沙汀、艾芜、李 劼人等,这些川籍文学大家 都曾与川剧结下过不解之

"郭沫若、沙汀帮我们 改过《拉郎配》,郭沫若出点 子,哪句台词该怎么写,哪 里说得不对。因为当时四 川文人很多,川剧的文化水 平自然也就很高,剧本文学 性相当强,这些多和四川的 文化分不开。我出去讲课 都要讲川剧的唱词、唱腔之 美。"晓艇回忆道。

而同时,一些编剧受到 文学熏陶和大家的影响,写

出的剧本也具有相当的美 感。晓艇提起了川剧著名 编剧李明璋,他的《夫妻桥》 广受传唱。

川剧兼容并包

《白蛇传》将小青塑造为男性 《夫妻桥》取材于四川 民间传说,描写灌县夫妻何 先德、何娘子为了修复过江 之桥,与恶霸乡绅、贪官污 吏斗争的故事。何先德因 修桥触犯乡绅利益,被诬陷 及杀害。一年之后,其妻何 娘子去坟前祭奠,其唱词写 道:"新坟得旧冢,旧冢年年 低。岁岁当此时,杨花作孝 衣。"晓艇眯起眼睛声情并 茂地唱起了这一段,感叹其 美不胜收。

"你看,本来是妻子做 的孝衣去看丈夫,但是坟头 杨花纷纷落下,就把花说成 了孝衣,美得很,那个意境, 文学性很强。"

除了文学性,川剧海纳 百川的包容以及生动幽默 的语言,也为晓艇所肯定。 他例举了川剧《白蛇传》在 兼容并包的过程中,将小青 塑造为男性角色所体现的 个性特点。

"很多东西,你有我有, 你无我有。川剧是一个很 开放的剧种,它的包容性非 常强。广西《柜中缘》,湖南 的《思凡》,这些原本都不是 川剧剧目,但是川剧演了之 后,吸收了很多外来的东 西,现在也成了川剧名剧

川剧的幽默性则自不 必说, 丑角戏名扬海内外, 以幽默风趣的讽刺艺术著 称。晓艇也曾学过一段时 间丑角,他说:"幽默是川剧 的一大特征,这源于四川人 本身就幽默风趣的性格。"

封面新闻见习记者 徐语杨

得誉而退

晓艇:川剧得有文化和气韵。

如今的晓艇年过八旬, 满头银丝的他,除了走路有 些蹒跚,身子骨却十分硬 朗,尤其是那股精神劲儿, 说起话、唱起戏来中气十 足,声如洪钟。2012年,74 岁高龄的他还和蓝光临演 了一出《酒楼晒衣》, 互为对 手,谈笑之间全然看不出老 态。这或许就是一代名角 的风范与气度。

传授 要担得起老师这个称呼

然而,谈起身体,晓艇 坦言大不如前,上了年纪以 后,糖尿病以及年轻时练功 落下的腿脚毛病都成为负

"小时候练功非常不科 学,带来的就是现在的职业 病。特别是腿,我们练腿是 要踢慧眼的,用了很多不科 学的方法,现在腿脚落下了 毛病。按理说现在我这个 年纪,是该拄拐杖了。

61 岁那年, 晓艇退休 了。晓艇用了"得誉而退" 来形容自己的川剧人生。 他虽从岗位上退下来,但 "川剧情结"有增无减。对 于他而言,他还有旺盛的精 力去延续与传承川剧事业。

晓艇被聘为中国戏曲 学院客座教授、研究生班导 师,并多次在中国戏曲学院 授课。2008年,他获得文化 部授予的国家级非物质文 化遗产项目代表传承人,遴 选弟子、口传心授,以及全 国各地教学《逼侄赴科》,一 共传授了15个剧种。

"学生是随老师的,有 什么样的老师就有什么样 的学生。看学生的戏,是看 老师是谁。有的唱不像唱, 坐不像坐,是教学质量有问 题,怪老师。所以我对教育 学生要求高,想把自己的东 西真正传授下去,也想担得

起老师这个称呼。 除了教学之外, 晓艇最 大的兴趣爱好就是上网。

幼年辍学, 晓艇自认为没有 多少文化,所以他对学习文 化知识尤为看重。在他的 川剧世界里,文化是门硬功 夫,耽搁不得。他好学之心 从少年延续至今,自称是爱 "偷师"、爱偷学,连代表作 《逼侄赴科》也是"偷学"而 来。

有范

追求川剧艺术的最高境界 文化和川剧分不开 "你出来演戏,别人就会看 你这个人有没有文化。川 剧在台上演的就是文化,剧 本里都是文化里的人。有 些演法,别人一看就说你是 流氓,哪里像书生?"虽然他 只正式拜过三个师傅,学习 了川剧的技法,但于他而 言,一生都在学习。互联网 时代, 晓艇也紧跟时代的步 伐,81岁的他用起电脑十分 熟练,在网上能快速找到自 己的戏剧视频。

"网络是个好东西,有 很多知识可以学,还能看到 网友在我视频下面的评论, 获得反馈信息。有了网络, 一些优秀的剧目,即便我们 不到人家跟前演,别人也能 看到。之前我到中戏上课, 有个福建女孩儿想学我的 戏,就是在网上学的。

虽然年过81岁,晓艇自 认为身体依然灵活轻便,嗓 音因为教戏也依然响亮。 他希望自己用生命去追求 川剧艺术的最高境界,为川 剧后继有人而努力奋斗。 如此,便也不枉费七十年梨 园人生。

摄像头前,端坐的晓艇 一直不肯换姿势,"这样坐, 才是戏剧演员的坐法,才有 范儿。

那一刻,你仿佛能透过 他满头银丝穿越数十年,回 到曾经属于他的舞台:戏袍 加身,容光焕发。

封面新闻见习记者 徐 语杨 摄影 刘牧雨 刘微

