

浏水畔,激赏《夫人如见》

谭嗣同诞辰160周年之际,湘剧《夫人如见》在浏阳上演。去看《夫人如见》,心情难免有些激动。

大幕拉开,仿佛被卷入了一场穿越时空的精神对话。舞台上,书信化作飘动的意象,“夫人如见”四字,渐渐开启了尘封百年的宝匣,随着“李闰”的一声低吟,时空的界限悄然消弭。

在“两地书”的场景里,柔和的月光洒在她单薄的肩头,微弱的烛火摇曳,映照着她专注沉着的面庞。夫妻二人各自倾诉衷肠,相距甚远,却心意相通,情意连绵。舞台另一侧,光影骤然炽热——谭嗣同立于时代浪尖,激昂陈词,为变法图强奔走疾呼。虚实相生的画面,承载着儿女情长,也奔涌着家国大义,在舞台交汇。

“丧夫痛”这幕戏中,周帆的唱腔极具层次感。她先是以低吟浅唱诉说对丈夫的思念,声音里带着难以抑制的颤抖,仿佛随时都会被悲伤淹没;随着情绪逐渐失控,高腔突然切入,如火山喷发般将积压的悲愤倾泻而出。那一声声泣血的控诉,不仅是对命运的抗争,更是对丈夫未竟事业的承诺。而当情绪归于平静,决心继承丈夫遗志时,弹腔又适时出现,她又以坚定的旋律和绵长悠远的尾音,表达出化悲痛为力量的坚定信念,展现她内心的成长与蜕变。这种高腔与弹腔的无缝转换,既有浓墨重彩的渲染,又有细腻柔和地勾勒,让人物形象更加立体丰满。

整场演出,湘剧高腔与弹腔的融合,创造出奇妙的化学反应。高腔,点燃了剧中人物的激情与悲怆。如,李闰惊闻谭嗣同就义的噩耗时,高腔高亢嘹亮的音调,瞬间将悲恸与愤怒的情绪推向顶点,饱含撕心裂肺的痛楚。高腔的帮腔与演员的独唱相互呼应,形成了宏大的音响效果,如同千万人在同声悲泣,将时代的悲剧感渲染得极为浓烈。在表现李闰反抗封建礼教、坚定传承丈夫遗志时,高腔的节奏愈发急促,音调愈发铿锵,展现出她骨子里的倔强与坚韧,让观众也随之血脉偾张。弹腔则细腻描绘出人物内心柔情与细腻。回忆与谭嗣同相处的温馨时光,或是李闰在夜深人静时独自思量的场景中,弹腔轻柔地流淌而出。演员的唱腔细腻入微,字正腔圆,将李闰对丈夫的思念、对未来的期许,融入音符。弹腔的板式变化丰富,时而舒缓,时而紧凑,与人物的情感节奏紧密贴合。

舞台布景简约之中又饱含着丰富意蕴。几扇水墨屏风,就勾勒出了历史的沧桑;一张雕花桌椅,便营造出封建家族的压抑氛围。而最令人惊艳的,当属那些充满象征意味的舞台意象——贯穿全剧的莲花。在“莲花愿”一折中,李闰决定继承丈夫遗志,投身妇女解放事业时,舞台上突然地莲花绽放,如雪花般轻盈。她翩翩起舞,身姿轻盈如蝶,神情坚定如钢。这洁白的莲花,既是她高洁品格的象征,也寓意着新思想的蓬勃生长。

除了莲花,剧中的光影设计也颇具匠心,增强了戏剧的表现力。在表现李闰内心挣扎时,舞台常被昏暗的蓝光笼罩,营造出压抑而迷茫的氛围;而当她坚定信念、勇敢前行时,暖黄色的灯光便亮起,照亮着整个舞台。

剧中的一些生活化场景则让历史人物变得鲜活可感。李闰在厨房忙碌的身影,在学堂授课时的专注神情,与友人交谈时的轻松姿态,这些看似平常的细节,让观众看到了一个有血有肉的李闰,更好地理解她的选择与坚持。

《夫人如见》凭借书信体叙事的创新、对湘剧传统的传承发展以及独特的舞台美学,为历史题材戏曲创作提供了新的范本。它从浏阳出发,如今又回到这片孕育它的土地,这不仅是一场艺术巡礼,更是一次文化寻根,带着家乡人民的深情厚谊,这部剧作走向全国舞台,让更多人领略到湘剧的独特魅力和湖湘文化的深厚底蕴。关于梅花奖的喜讯,更是对该剧艺术水准的高度认可,也让湘剧这一古老的地方戏曲焕发出新的生机与活力。

散场后,走在浏阳的古巷里,走在谭嗣同故居的门楼前,耳畔似乎还回荡着湘剧的唱腔。在历史的长河中,总有一些人为了理想与信念,不惜牺牲一切;总有一些精神,穿越时空,依然闪耀着动人的光芒。

编者按

5月21日晚,第十届中国戏剧奖·梅花表演奖(第32届中国戏剧梅花奖)在上海颁奖。长沙市湘剧保护传承中心一级演员周帆凭借在湘剧《夫人如见》中饰演李闰获梅花奖。本期艺风,特别呈现演员周帆的创作谈与《夫人如见》观剧札记,让我们从创作者和观众视角走近谭嗣同夫人李闰。

夫人如复生,梅花小满开

周帆

湘剧《夫人如见》海报。

12岁那年,我与湘剧结缘。从那时起,梅花奖的种子便深植于我心,牵引我不断向前。直到遇见《夫人如见》,遇见李闰,终于与梦想相拥。

“夫人如见”,这是谭嗣同写给妻子李闰信札的抬头,四字之中,藏着深情,亦藏着后来的故事。关于谭嗣同的舞台剧不在少数,剧作家罗怀臻老师在湘剧《夫人如见》里,着笔写谭嗣同夫人李闰的戏,颇具新意。《夫人如见》中的李闰形象饱满,文本赋予了角色极大的表演空间,要灵活、准确地掌握不同年龄阶段的人物内心活动和形象姿态,对我来说是历练、是挑战。

三谒李闰,读懂“巾帼完人”

饰演李闰,从走近她、读懂她开始。

2022年3月,我第一次站在浏阳李闰墓前。彼时春寒未消,林间树木刚冒新芽。作为湘剧演员,从毕业到进入长沙市湘剧院的近20年间,我饰演过不少传统戏的角色。赵五娘的苦、李三娘的韧、陈三两的刚,熟稔于心。要创演《夫人如见》里的李闰,我踌躇满志。

“她是女流之辈,又非等闲之辈”,李闰的一生是励志的一生,也是艰苦的一生。李闰是生活于清末民初的一位民间女子、中国近代最早觉醒的现代女性,一位从传统“旧道德”走向现代“新风尚”,被康有为、梁启超称为“巾帼完人”的浏阳女儿。她与谭嗣同虽然是封建包办的婚姻,却有着人间最真挚的爱情和共同的精神追求。《夫人如见》中的李闰,和我以往所饰演的所有女性形象都不一样。李闰身上更有一种女性少有的刚烈之性,特别是那股子埋藏在灵魂深处的狠劲。这股狠劲是

李闰不可或缺的独一无二的女性魅力,这也为我新的舞台形象的塑造注入了灵魂。

正式排练启动之前,我与主创们第二次拜谒李闰墓。正值八月,浏阳骄阳似火,我的心中也似有一团烈火。站在李闰的墓前,我将心中对这位奇女子的复杂情感,对于未来即将出演这位女性的激动之情一一倾吐。

李闰出身书香门第,贤达聪慧;她是谭嗣同的贤妻,“夫人如见”“夫君如见”书信传情,是情,是志同道合。因为谭嗣同,她得以接受新的思想,用更开放的眼光看世界。剧中,谭嗣同牺牲后,李闰的性格剧变。她在灵堂前欲自刎寻死,但最终化悲痛为力量。她坚定地追随丈夫步伐,践行丈夫的未竟事业。

李闰积极奔走,倡导新风;她以他的《仁学》精神,帮助被遗弃的女婴,资助贫苦女子读书,创办湖南浏阳女子学堂。她理解了他,正如“做你的未亡人,做你的未竟事,我心甘情愿……夫君一日未走远……”要演好李闰,便要将她身上所具备的湖湘女子气质表现出来。

《夫人如见》首演后,再次拜谒谭嗣同和李闰墓地。那天,下着蒙蒙细雨,一种莫名的感伤萦绕心头。走到谭嗣同墓前,我止不住地哭。我感觉我就是李闰。

在湘剧舞台上,李闰复生

李闰是一位独立的女性,更是独立于谭嗣同而存在。

对于此剧中的李闰一角,表演风格要“既传统,又现代”。它是古典的神韵,要有程式化的放大和夸张,又要有话剧般的真实性反映和体验,一切的程式化演唱都必须有真实的心理体验支撑,不然就会为表

演而表演,为程式而程式。

第一场“两地书”。这场其实是一个梦境,是说李闰和谭嗣同夫妻二人鹣鲽情深,纵然相距遥远,却时时思念对方。二人对月抚琴,遥寄相思。这也为谭嗣同死后李闰的伤心、愤恨,做了人物表演层次上的铺垫。这场戏在人物程式化的表演风格上,我用闺门旦的程式表演来演绎李闰的青年时期。实则这场戏还得要有空间感,它是一种隔空地对话,舞台地神游。表演风格要将程式化更加放大,夸张、强化、美化,结合歌剧演唱和舞蹈表演,让人物更加有灵魂而真实。

第二场“丧夫痛”,则需要表现出李闰不能接受谭嗣同的死以致恨意丛生、流出血泪,誓要报仇雪恨不得,只能一同赴死的绝望心理过程。这场表演应该是要强化李闰犹如游魂般出场和那令人惊恐的肢体表现。

第三场“翁媳怨”。绝望的李闰因对公爹的埋怨而抽大烟三年,明白真相后又誓托起谭家三件大事。从绝望到坚强自立的心路历程,“既传统又现代”的表演风格在这一场体现得非常明显。我沉浸式地体会人物,处处有别于程式化,又处处有程式化。

第四场“横塘约”。十二年后,李闰已经在家乡办了女校、为先烈立祠堂,还召集女子们一起走向时代潮流。她为公爹的“三托”费尽心血,这也是夫君谭嗣同的思想信念在支撑着她。这场的情绪又为第五场“祠堂泪”做了很好的情感铺垫。十二年未掉一滴泪为的是什么?是公爹的托付,还是夫君信念的支撑?这一场,须把李闰积压多年的苦楚情感全部释放出来,“苦字吐出口,一哭解千愁……”这段唱腔是李闰一生的自述,摧肝裂胆,娓娓道来,这两场表演,我以偏向青衣的表演风格来演绎。

最后一场“莲花愿”,李闰用自撰挽联总结了自己的一生,“今世已如斯,受人间倍牢骚,一死怎能抛恨去;他生须记得,任地下许多磨折,万难切莫带愁来。”

李闰,是一个敢爱敢恨、有血有肉、有自己独立思想的伟大女性。我很喜欢这一角色,要塑造好近现代人物角色,就必须基于戏曲的传统程式,同时又要跳出传统的限制,用心感受角色、用心去体验角色的人生。

历史中的李闰和《夫人如见》中的李闰,给了我极大的创作和表演空间,让我走进历史,走近李闰,让“李闰”在湘剧舞台上“重生”。

“摘梅”,是鼓励,是鞭策,是全新起点。这份荣耀,满载着湘剧老艺术家们的倾囊相授、前辈同仁的悉心关怀,见证着传统戏剧的弦歌不辍、勇于创新。

5月21日晚,湘剧演员周帆获得中国戏剧梅花奖。

作者供图

情怀传承的连续性。歌曲将陈祥榕事迹升华为英雄原型,完成了传统价值的现代转换。在新媒体时代,歌曲通过社交平台传播,官方机构参与互动,打破单向灌输,让英雄记忆在大众参与中鲜活。

《陈母问勇》的意义,远超普通的音乐作品。作品记录战士事迹与母亲大爱,凝聚的是民族对英雄精神的认同。从“岳母刺字”到“陈母问勇”,英雄叙事形式历经变迁,但精神内核未变。它同时满足了个体情感宣泄、社会构建集体记忆、民族延续文化基因的需求,让英雄精神融入了民族血脉。

歌曲结尾,留给听众深深的思考:英雄是奉献“清澈的爱”的人,铭记英雄要让其精神代代相传。我们期待在这片英雄辈出的土地上,英雄的故事不断被赋予新的生命与表达。

荧屏看点

《人生开门红》是一部对直播行业的乱象“亮剑”的电影。

电影情节并不复杂。因为一场危机公关,当红女主播小海茉不得不与“烤肠哥”周大江假扮情侣,以便维持流量。没想到,引发了一系列连锁反应。最终,两个势单力薄的人,竟是扯下了整个直播行业的遮羞布,把流量时代的真与假,以及在时代的浪潮里究竟该随波逐流还是如礁石般坚守自我等问题,袒露在了观众面前。

每个人都有15分钟成名的机会!当下,人人想成为网红,也仿佛人人都能成为网红,一朝成名天下知的美梦把城市的夜染得五光十色。一场直播,三十万张电影票轻松卖光——即使对剧情一无所知。形形色色的商品,平日里再无人问津,贴上“福利”的标签后,就能销量直线冲顶。通过直播,无数人得以焕然一新,不只是容貌身体,就连生活都被化上精致的妆容。从流落街头变为众星捧月,华丽转身快得来不及眨眼……直播,俨然成了成功的快车道。

然而,因为绑定的利益过于庞大,仅凭良心往往难以支撑,诸多问题在直播光环投下的阴影中滋生着。

对直播间里的“家人”,有诱导消费、虚假抽奖、假冒伪劣等五花八门的陷阱“暗藏杀机”。

譬如情感陷阱。借助直播,魅力小生搭上了榜一大姐的线,用巧言令色一点点拉开钱包;困难双胞胎声泪俱下为母亲治病求捐款,结果只是按照剧本表演。

譬如质量陷阱。直播间里卖的是手工香肠,收到的货却是三无工厂的劣质产品;宣传得天花乱坠的神药,实际上是糖果。黑心商家的手,伸向了方方面面。

对直播间里的“主播们”,也有不公平合同、天价违约金等陷阱环伺。但很多主播未必不知道他们贩卖的是自己的良心,只是乱花迷人眼,在流量红利面前,渐渐沉沦。

也有主播想回头,却被逼着继续往前走。当周大江想从这场泡沫游戏中抽身时,别人劝他,要为父老乡亲考虑。因为他带来的流量,街坊邻居们都踏上了致富的绿色通道,怎好断人财路?更何况,由奢入俭难,就像小海茉曾说,她不想回去了。习惯了公主的生活,谁还想回到那个一无所有疲于奔命的日子?

唯一躺赢的,是藏身幕后的直播工厂的老板。譬如秦天龙,醒掌资本权,醉卧美人膝,满杯枸杞水,人参当水果,何等潇洒自在。这也造就了他的狂言:“我还没嫌他们穷,他们还嫌我的香肠脏。”但试图操纵流量的人,早晚会被流量踩在脚下。秦天龙之所以能被揭穿真面目,正是因为无数手机打开了直播间,让周大江突破了资本的封锁,把真相公之于众。水能载舟,亦能覆舟,古训至今振聋发聩。

在彩蛋里,有个巧妙的设计。女助理乐乐不堪秦天龙的压榨轻生后,其男友想尽办法替她讨回公道,甚至甘愿忍受保安拳打脚踢。但画面一转,他也成了一名主播,用乐乐的悲惨故事引流卖货,蘸着世人的正义感与同情心吃起了人血馒头。真可谓“山无数,乱红如雨。不记来时路”,深陷其中的,逃出来了,深受其苦的,反倒主动跳进去了。在巨大流量的诱惑下,良知聊作抵抗,便溃不成军。至此,电影的主题又得到了进一步的升华。

可惜的是,电影止步于对流量时代的批判,而未进一步探讨如何让流量合理服务生活。既然身处流量时代,曳尾涂中或因噎废食都不可取。若是既能保持初心,又能巧借流量,或许,会为这个时代立起一块意义非凡的精神标杆。

从“岳母刺字”到“陈母问勇”

李清

近期,一首由童声演唱的网络歌曲《陈母问勇》在社交平台上走红。歌曲以卫国戍边战士陈祥榕的事迹为蓝本,融合“清澈的爱,只为中国”的告白与“吾儿勇否”的母亲之问,兼具个人情感与宏大视野,重构英雄叙事,礼赞家国情怀。

这首网络歌曲能深深打动人心,根基在于真实。2020年,福建屏南青年陈祥榕在边境冲突中壮烈牺牲,年仅19岁。部队慰问时,其母姚久穗只问儿子战斗时勇不勇敢,令人动容。歌曲创作者抓住这一真实对话,从生活真实如“遇敌百倍,不退亦不怂”的战斗场景,到精神升华如

“其勇冠三军,耀九州”,将个体与民族气节相连,让英雄形象具体又崇高。

歌曲的情感表达也极具特色。采用童声合唱演绎悲壮故事,反差可谓强烈。“吾儿勇否”四字,凝聚了母亲丧子后的悲伤、骄傲与关切,经童声唱出,超越了事件本身,引发听众对母爱、牺牲等永恒主题的共鸣。情感结构设计巧妙,从个人故事叙述,到集体回应,再升华为民族记忆,让听众从个人情感过渡到国家认同。且歌曲情感表达克制,战斗场景和母子哀思都不直白渲染,以含蓄方式渗透情感。

音乐层面,歌曲融合了多种技法。采用4/4拍,保证旋律统一与传唱度,为叙事提供了稳定框架。编曲则结合传统与现代元素,电吉他营造悲壮氛围,间奏唢呐彰显民族特色,中西乐器碰撞,体现当代中国文化定位。旋律创作专业,主歌平稳配合叙事,副歌通过音程提升释放情绪,“吾儿勇否”处旋律上扬形成戏剧性效果。歌词采用“半文半白”写法,兼顾了理解与文化深度。

网络歌曲《陈母问勇》能引发广泛共鸣,可以说,在于触动了国人英雄叙事的集体记忆。它与“岳母刺字”跨越千年,展现了中华民族家国