

粉墨登场

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。

湘剧《夫人如见》剧照。

浏水畔,激赏《夫人如见》

潘文

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,情意绵绵。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的柔情与细腻。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。

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“巾幗完人”

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“巾幗完人”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。时值八月,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

5月21日晚,湘剧演员周帆获得中国戏剧梅花奖。作者供图

音乐咖啡

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,其母姚欠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,让听众从个人感情过渡到国家认同。且歌曲情感表达克制,战斗场景和母亲哀思都不直白渲染,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,吉它他营造悲壮氛围,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

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,华丽转身怪不得来不及眨眼……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“家人们”,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;贫困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。这也造就了他的狂妄:“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,曳尾涂中或因嗜废食都不可取。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。

《人生开门红》海报。

直播,勿被流量遮望眼

仇进才