

浅析《风范静雅·豫剧名家范静艺术专场》的导演创作体会

王文洋

新乡广播电视台

[摘要]河南省艺术名家推介工程——《风范静雅·范静专场》晚会能得到领导、专家和普通观众的一致好评。作为晚会总导演的我，深感欣慰。这场晚会，我尝试从“形”和“核”两个方面进行把握、创新。现将我的导演思路和创作体会浅析给大家，相互切磋，与之共勉。

[关键词]《风范静雅·范静专场》；导演创作体会；艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.961

2021年10月8日晚，河南省艺术名家推介工程——《风范静雅·范静专场》演出结束后，在戏剧界和观众引起巨大反响，观众激动地说：没想到艺术专场还能这么演，这么新颖，这么感人。著名导演艺术家罗云称，专场演出非常完整，气势恢宏，有着精心的策划和设计，精准的创造和排练。精彩纷呈的演出里包含着多样对立统一的艺术来表现形式，达到了多元和谐的艺术效果，实现了完整、完善和完美的舞台景观。

观众和专家的肯定是对我的褒奖和鼓励，我作为这台晚会的总导演，深知其中不足。但是在创作之初，我就把在演出中让观众全程不看手机，让观众自发掌声不断，让舞台观众演员融为一体，让观众直呼感动和震撼作为衡量演出是否成功的标准。但是如何才能达到这一标准呢？

本文作者：王文洋

一、首先是对名家推介工程的理解和思考

河南省艺术名家推介工程启动于2011年，目的是面向全国推介河南省各个艺术领域的领军人物，工程实施以来，陆续推出了各个艺术领域造诣深厚、德艺双馨的名家大家数十位，起到了很好的推介作用，豫剧名家范静专场就是其中之一。创作之初，我找来了很多名家的演出资料，归纳后发现大致分为四类：一是全场大戏，二是折子戏专场，三是交响乐声腔演唱会，四是综艺性的晚会。

纵观各位艺术家的推介演出后，我在思考一个问题。现

在国家层面在谈供给侧改革，简单些理解就是买方市场需求什么，卖方市场供给什么，那么不太恰当的套用在这场演出中，我们是不是要问问作为“买方市场”的观众到底想看的是什么？而不是简单的自嗨和自我展示！这个问题想通了，一切问题迎刃而解，创作思路也清晰起来！

观众到底想看什么？是范静的演唱艺术么？是，也不全是！现在网络发达，范静作为活跃在舞台上的艺术家，在各大综艺晚会中，在日常演出中频频亮相，音像资料比比皆是，那么大家有什么必要非要再到剧场去观看一场没有新意的演出？清代戏剧界李渔说，传奇传奇，无奇不传。套用在文艺创作中，无新不足以吸引观众。这个“新”又是什么呢？我想一个是“形”，一个是“核”。

二、所谓“形”的创新有以下思考

（一）串联方式

改变以往晚会式的串联方式，不要主持人，每个篇章之间都由根据主题专门设计的书画动画、定场诗、说书人等元素组合而成。

1. 定场诗由唯美视频代替，分别如下：豫剧《桃花庵》之《上门楼》【崔（兰田）派】

定场诗：年年盼夫夫不还，谁料魂断桃花庵；上门楼来眼望穿，春来燕回空嗟叹。

豫剧《陈三两》之《爬堂》【崔（兰田）派】

定场诗：富春院中陈三两，心心念念李凤鸣；烟花女子莲品行爬堂一诉称绝响。

豫剧《三娘教子》之《训子》【崔（兰田）派】

定场诗：愚妇人抛家舍子，王春娥教子成名；劝世人甜瓜自种，种苦瓜自种自尝。

豫剧《花木兰》之《征途》《思家》【常（香玉）派】

定场诗：可汗大点兵，木兰把贼平；征途十二载，莫辩是雌雄。

2. 说书人的出现：邀请了相声演员于根艺、赵文心、喷空演员陈红旭和大郎、话剧演员王亚恒作为说书人出现。这是在名家推介工程演出中曲艺和戏曲的首次融合。举例如下：

【三声钟声，演出开始】

【王亚恒饰演：观众；吕军帅配音：舞台之神】

【剧场两侧屏幕出字幕。序幕《盼》】

【舞台纱幕后一束光，代表舞台之神】

舞台之神：我是舞台之神，这里是河南艺术中心戏剧场舞台，今天这是这个舞台上的第***场演出，我期盼着一位好演员的演出。

【观众区出戏迷】

戏迷：我是戏剧的观众，我所有的目光都聚集在这个舞台，而在这个舞台上，我期盼着，和心中的那位角儿重逢！

【舞台纱幕主背景出字幕：舞台盼演员 观众期重逢】

舞台之神：范静；戏迷：范静；舞台之神：豫剧人范静；戏迷：豫剧人范静；戏迷：豫剧人；全场合：范静

【情景表演定点光收，舞台纱幕主背景出片头视频】

【舞台前说书人光区亮，大郎出现。纱幕为主背景图】

大郎：大家好，我是来自喷空的大郎。舞台盼演员，观众期重逢。我哩个天呐，这两句儿弄了怪文艺，也弄了我心里小感动作为演员，敬畏舞台，尊重观众这不就是艺术最本真的东西吗！特别感谢文化厅给艺术家提供这样的推介平台！今天大家伙儿手机不看了，抖音快手不刷了，为的都是一个人。范静，范静是谁？省剧协副主席，豫剧院青年团副团长，一级演员，豫剧名家，头衔荣誉多了没法儿，但是在她的心里，她对自己只有一个称谓——豫剧人

今天是豫剧人范静从艺40余年的艺术总结和展示，更是她的心路历程！作为豫剧崔派再传弟子的翘楚，今晚演出，范静着重展示继承流派的成果，今晚打头阵就是崔派名剧。观众：《桃花庵》；大郎：耶，恁弄了比我还着了，额，有节目单，这才是一——“年年盼夫夫不还，哪料魂断桃花庵，上上楼来眼望穿，春回燕来空嗟叹”。

【和大朗说定场诗一起出纱幕视频：1. 范静饰演窦氏女剧照。字幕：范静饰窦氏】

【大郎说完，收光，下】

【纱幕起，乐队起，《上门楼》开始】

定场诗和说书人的出现，让视觉回归传统，又形式新颖。

（二）舞美设计

不用或者少用LED大屏，舞台上设置台中台，即在大舞台中间搭建古戏台式样的二台，二台为主要戏曲表演区，二台后面有三台，二台四周如有升降舞台，可以再分若干表演区。演唱会所有视频图片内容等全部由二台前的电动投影纱幕播放。舞美虚实结合，回归传统舞台，突出演员表演。

三、所谓“核”的新又在哪里？

节目选择了范静从艺数十年来40余部剧目中精华的部分，又有归于流派，向经典致敬的部分。但是，演唱会的精华核心是要突出观众并不熟知的范静背后精研艺术，尊师重道，同时作为文艺工作者中的党员，永远跟党走，为群众办实事，为群众唱好戏的精神追求。这一部分做了如下设计：

【光暗，下纱幕，出字幕：我是豫剧人，我就是个演员——范静，范静便装出心灵独白】

戏剧之神：光束代替（画外音）；观众：王亚恒饰演；戏剧之神：范静，忙啥呢？；范静：团里正排戏了，我研究研究动作给青年演员说说戏；观众：范老师，您忙啥了？；范静：戏曲进校园，去给大学生教段戏！；戏剧之神：范静，忙啥了？范静：这次大水老百姓受灾了，我慰问演出去！观众：范老师，您忙啥；范静：忙着了；戏剧之神：范静，忙啥呢？范静：忙着了；观众：范老师，您忙啥了？范静：忙着了戏剧之神：演出你忙，教学你忙；观众：慰问你忙，艺术创新，你还忙，你在舞台上忙了半辈子了，还忙了？范静：啊？我在舞台上都忙了半辈子了？戏剧之神：是啊，你看；观众：是啊，你看……

【特别设计时光轴的视频，范静数十年演出的剧目和人物名称按照年度一一展开，烘托气氛音乐起，纱幕视频后，范静居在正中间，全场观众点燃红蜡烛】

范静：这是我的几十年，这是陪伴我的几十个人物，我已经分不清她们是我，我是他们，也许，我们早已融为一体！

【纱幕起】

范静：与其说舞台盼望演员，我更盼望舞台，与其说观众期待演员，我更想说，我盼望观众。观众朋友们，感谢数十年对我的帮助支持！谢谢（鞠躬，泪点），12岁学戏，常派启蒙，崔派入门！我当过主角儿，人物和演唱让观众记住和喜欢，我打心眼儿里高兴，因为我是豫剧人。我也当过配角儿，绿叶配好了红花，我也高兴，因为，我是豫剧人。我是个党员，要听党的话，跟党走。我是个演员，要继承常香玉大师“戏比天大”的精神，要跟上新时代为人民歌唱。最后，我想说，我爱舞台，爱豫剧，这辈子我没有白活，因为，我是豫剧人！

【说完，引出主题戏歌《豫剧颂》，升华主题】

主题歌《豫剧颂》唱道：唱出生死与离别，唱出忠良与奸奸。唱出来中国人精气神，唱出了中华文化五千年……我想，这才是以范静为代表的新时代豫剧人的精神追求。

无论“形”还是“核”，我们追求的是让演出别具一格，带给观众全新的视听享受。充分利用剧场空间，在结构安排、空间调度、展现形式、演出内容等方面要极赋有创新意识。这一点，从观众和专家以及演员本身的反馈中，《风范静雅·范静专场》似乎做到了。

参考文献：

[1]《花木兰传奇》连中三元导演肖朗、邱丽丽谈戏曲片创作体会[J]. 电影创作, 1996, (01).

作者简介：

王文洋，国家二级导演、演员、编剧，豫剧王派艺术创始人王素君先生亲传弟子，全省唯一三度河南省电视文艺牡丹奖之“最佳导演奖”获得者，新乡市戏剧家协会主席。