

以《素心三折》为例探讨小剧场戏曲导演艺术

王文洋

新乡广播电视台

[摘要]豫剧回归城市，小剧场戏曲是一个发展方向。本文以《素心三折》为例说明，如何才能吸引目标人群年轻观众的目光。其中重要的一环就是要考验导演对于小剧场戏曲的认知和创作能力。

[关键词]《素心三折》；小剧场戏曲；导演艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.789

豫剧，是河南的文化名片。如今成为全国第一大地方剧种有着综合因素，但是不可否认的是，它的成熟与兴盛离不开20世纪以常香玉、陈素真等为代表的艺术大师把豫剧从草台班子带进了城市，走进了剧场，推向了全国。而新时代的今天，豫剧为了生存，又返回了农村，观众群满眼白发，不久的将来豫剧何去何从？从长远看，豫剧必须回归城市，小剧场戏曲就是一个发展方向。那么如何才能吸引目标人群年轻观众的目光呢？其中重要的一环就是要考验导演对于小剧场戏曲的认知和创作能力，下面以《素心三折》为例说明。

小剧场的“小”并不单单指演出空间的小，其实很重要的是观演关系和观看感受。举一个简单例子，一场灾难发生，如果发生在遥远的地方，我们最多是惋惜，但是这场灾难发生在眼前或者说有我们的亲人蒙难，我们的感受可能就是震撼、惊恐了。戏曲艺术，有着独特的表演方式，对于剧院也有要求，比如北京长安大剧院六七百人的场地非常适合观演，但是一两千观众的大剧院却会让后排的观众感受不到演员的表演魅力。而作为小剧场戏曲，正乙祠剧场和皇家粮仓剧场非常合理的运用了表演空间，给观众带来不一样的美感。新乡传承社剧场只有139个座位，建设之初，就考虑到了表演空间和观演关系等问题，《素心三折》就是实践作品之一。

2020年10月23日，新乡传承社小剧场内座无虚席，由我表演、编剧，导演的作品《素心三折》历时三年后如期呈现。其中“素”取自我的师父——豫剧王派艺术创始人王素君先生名字中的一个字，另外这个“素”也是我们师徒二人对于豫剧艺术简单、纯粹、朴素的一颗心。三折戏选的是豫剧王派《抬花轿·书馆》《王金豆借粮·小房》《梁祝楼台会》等三个经典代表折子戏。为了充分运用空间，让观众有新奇体验，做了如下安排：

一、串联方式：

由曲艺名家郭德纲先生的弟子尹九宴饰演说书人。尹九宴本身戏曲曲艺两门抱，长期活跃在基层，对于王派艺术非

场了解，由他饰演说书人既突出了他的专业特长又让他的表演令人信服。

举例说明1：

【观众进场。纱幕：字幕：豫剧王（素君）派王文洋导演表演艺术专场 素心三折】

【钟声三声，出小片视频】

【视频后，说书人从观众戏后上场，让大家意想不到】

说书人：黄河九曲十八弯，弯到了河南有新篇，各位看官、各位朋友，大家晚上好，我是说书人尹九宴。今天给大家说点啥，看，素心三折，为啥说素心三折？也就是咱豫剧大师王素君先生的三个折子戏，提起王素君先生这个名字，在座的各位都不陌生，对吧，都听过吧。我最早知道这个名字，是小时候。小时候只要村里有人结婚，大喇叭里面准要放一个戏，啥戏啊？你也知道啊，小孩都知道。就是《抬花轿》，《抬花轿》还有个名字，大伙知道不知道，《香囊记》说的是新科武状元与新科文状元的姐姐周凤莲成婚，新科文状元送他姐姐在邱府看见了他殉情多年的妻子王定云，他两个订婚之时，定情之物是啥，就是一个香囊，所以叫《香囊记》，这个戏，王素君先生扮演的这个小生，堪称经典，留下了好多段子，广为流传。像这个《回府来》、《提起来》等等。今天由王素君先生的亲传弟子王文洋老师重现经典，把这段奉献给大家，大家是愿意看呐，还是愿意看呐，好，愿意看，看那！

【字幕：《抬花轿 探病》 陈梦珠 饰 周凤莲 王文洋 饰 张志诚 纱幕起】

举例说明2：

【小剧场观众席座位都是活动的，可以根据演出随意摆放，这次演出，观众区就是一个说书场。说书人和观众可以面对面交流】

说书人：《王金豆借粮》这个戏，大伙看过没？

观众：看过片段，真不赖！

说书人：噢，你说的河南话和戏曲欣赏水平也真不赖！

【哄堂大笑中，观众气氛逐渐热烈起来，说书人接着说】

说书人：其他观众可很有可能没有您有眼福啊，因为啥，这个戏，60年没有在舞台上演出过了。这个戏说的就是王金豆一个穷书生，一贫如洗大年二十九了，家里揭不开锅了，咋弄啊？到他未婚妻家中去借粮食，王金豆借粮，大家想一想，年轻人呐，再一个又是读书人，脸皮薄啊，到人家家里不好意思张口。往人家家里一去，往那磨道里一钻，不敢出来了，这个时候，人家嫂子出来倒污水，一倒倒了王金豆一身。列位想一想，十冬腊月，刚倒身上一会儿冻成琉璃了，后来让人家未婚妻知道了赶紧给他领到屋里，拿出个大皮袄给他穿上，所以这个戏还有一个名字，叫啥啊，《皮袄记》。这个戏啊，王素君先生1956年在咱河南省首次戏剧观摩大赛上获过一等奖，今天王文洋老师与他的师父，王素君先生，把它整理出来，重新搬上舞台，还是男小生首演版，你说恁有福没有？

观众：有眼福。

说书人：有眼福恁也不请我吃烩面，哎，还是看戏吧！

【观众再次的笑声中，第二折《王金豆借粮 小房》开始】

这样的串联全场，演出形式新颖，台上台下互动，让观众有沉浸式体验。

二、老戏曲，新亮点：

小剧场导演应该注重艺术表达的个性，思想力度的拔高，观众心灵的撞击，让观众有兴奋感、思考性、启发性。

《王金豆借粮》在豫剧舞台上向来为女小生演出，这次由我演出，是豫剧男小生首演，也是王派男弟子首演，声腔也是由王素君大师根据我嗓音条件重新整理而成，部分唱词有所增减。

《梁祝·楼台会》为各大剧种擅演，我演出的版本为豫剧王派创始人王素君大师根据早年演出版本又全新设计唱腔而成，也是豫剧舞台上王派版本《楼台会》的首演版。这个戏在出场方式上也有所创新，在“久别重逢梁山伯，又喜又悲祝英台，喜的是两地相思今日会，悲的是美满姻缘已拆开”的伴唱中，梁祝一改传统出场，在纱幕后分别从舞台两侧缓缓对出，似乎在重复，似乎又在错过，预示着什么。

全场戏只用了三个演员，特邀王素君大师钦点的77岁高龄阎派名家朱巧云饰演《王金豆借粮》中的嫂子，我和陈梦

珠分别“一赶三”饰演张志诚、王金豆、梁山伯和周凤莲、爱姐、祝英台。

这样的安排让观众很有期待。

三、新技术的运用，思想性的升华

戏曲导演应该熟悉舞台技术，小剧场戏曲导演根据空间和剧目更应该利用各种新技术在不影响剧目的情况下为剧目添彩。首先我们使用了电动幕布，高清投影，在《化蝶》中使用3D技术。

举例说明：

祝英台：（唱）梁兄好好来看我 反而害你带病归

梁山伯：（唱）回家若有长和短 胡桥镇上立坟碑

祝英台：（唱）立坟碑

梁山伯：（唱）立坟碑

祝英台：（唱）一边刻红

梁山伯：（唱）一边刻黑

祝英台：（唱）红的刻上祝英台

梁山伯：（唱）黑的刻上梁山伯

二人合：（唱）咱生前不能夫妻配，死后化蝶双双飞

【纱幕下，放3D效果的满屏蝴蝶，出字幕】

视频字幕：

从前，人类并非现在的样子。现在的我们，只不过是人类原初的形态被劈开后，破裂的一半而已。被劈成两半的人，把所有的时间都用于拼命寻找另一半，当他们找到之后，就会用尽全力紧紧抱住对方，试图弥合伤口，对他们来说，没有什么比重新合为一体更重要。

【光暗，结束】

从现场看，当时的很多观众看到这样的设计，眼睛流露出新奇的目光，梁祝两人在蝴蝶中结合让观众爆发出热烈掌声，当符合现代人观念提炼出的字幕出现时，很多人又流下了热泪，继而又是热烈的掌声。

《素心三折》从剧目名称到串联方式，到空间调度，到整体呈现，新颖别致，引人入胜。王素君先生60年后重新搬上戏曲舞台的《王金豆借粮》，重新整理传授的《梁祝楼台会》一经上演，深得年轻人的喜爱，许多人感叹原来黄河戏曲、河南豫剧也可以这么美，

“我没有想到豫剧这么美，我没有想到生活化的演唱这么动人，我几次感动的落泪……”留学英美，多次获钢琴演奏大奖的张志岍激动地评价。“我没有看过这么新颖的小剧场戏曲演出，《素心三折》太棒了！”大学生观众如此说。

小剧场戏曲，在三四线城市方兴未艾，目前看是个时尚，但是希望它不要像时尚一样仅仅引领一时，而是要长久思考磨砺创新，肩负起文化自信，传承传统的重任。

参考文献：

[1] 马紫晨. 小剧场戏曲起源、现状与发展趋向研究——从河南剧场历史调查说起[J]. 东方艺术, 2015(2): 46-49.

作者简介：

王文洋，国家级二级导演、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。