采茶戏《长长的红背带》

生命的重荷 历史的繁衍

□记者幸菲菲整理

《长长的红背带》于1996年8月正式上演,演出了一百余场,观众人数达十多万次,演出上至北京等发达城市,下至厂矿农村,引起强烈反响。1997年4月应文化和旅游部邀请晋京演出后,在专家座谈会上,首都文艺界几十位著名专家对该节目给予了高度评价。

观众的掌声与赞许就是最高的奖励!《长长的红背带》以其浓郁的原汁原味的客家风情、厚重的历史与文化底蕴、新颖的艺术表现手段一举夺得江西省艺术节的演出一等奖、优秀剧目奖、舞蹈集体表演一等奖、特别组织奖等四项综合一等奖及5个单项一等奖、13个单项二等奖、2个单项三等奖,总计获奖24个。

《长长的红背带》剧照。

原汁原味的客家风情

红背带是客家母亲背孩子用的物品。它是客家人的襁褓和摇篮。然而它仿佛又是母亲身上的一条血脉,是母亲生儿育女时一条剪不断的脐带,是永远系着母亲和儿女的牵绊,它支撑起母亲的脊梁和魂魄,它背起的是生命的重荷和民族历史的繁衍。

本组舞以红背带为母亲的象征物,这是在创作中为主体情感寻找的客观对应物,是蕴含着精神潜流的感性生命体。为此,本组舞在序歌之后,由上、中、下三大篇,每大篇以四个独立的舞蹈贯穿全剧。

上篇:《扛大山的女人》

该篇由离家、禾扛丢哒丢、大脚丫、扛大山的女人四组舞蹈构成,着重表现客家女在男人外出谋生之后,在恶劣的生存环境中,不屈不挠地顶起了一方天,展现自然环境对客家女性格形成的微妙关系。

中篇:《开春的日子》

该篇由开春、哭嫁、出嫁、离别四组舞蹈构成,通过独具特色的客家婚俗的展现,着重表现客家女从情窦初开到生儿育女,直至又与丈夫苦别的生命历程。在此探索客家人的两性观念和血缘系列,这是一个客家女走向客家母亲的生命历程。

下篇:《母亲的心声》

该篇由背崽、喊夜、念崽、望归四组舞蹈构成。着力表现客家母亲辛勤哺育儿女,为外出的丈夫与儿孙牵肠挂肚的感人情怀。该篇落脚在外出的儿子经过长途的跋涉与劳顿,终于回家见到了日思夜想的母亲为全剧的高潮。通过这个细节,浓烈地表现中华民族固有的祖先崇拜和顽强的向心力与凝聚力。

艰难的创编过程

1996年的夏炎酷暑可谓是"如火如荼"。偏偏赶上演员排练的关键时刻。在那些即使静坐不动也汗流浃背的日子,姑娘小伙子们都必须整日泡在一个花岗岩地面的大厅里练功、跳舞。舞蹈的美与苦是成正比的,往往为了纠正一个动作,调度一个画面,都得反反复复地抠练几十遍。37℃高温煎熬出的汗水,真不知道湿透了几身衣裳。更何况,他们脚踏的不是地毯、木板,而是花岗岩石板地,它对跳舞的姑娘、小伙是一副铁石心肠,硬邦邦地磨得他们双膝肿破。舞蹈是强体力劳动,这些20岁上下的年轻人有的一人担任了10个节目,少的也有四五个节目,硬是强忍着钻心的疼痛,被超负荷的数量、力度与强度锤炼着筋骨。一天下来,谁不是浑身散了骨架,食不甘味?几个集体住宿的姑娘,往往是胡乱在小食摊上填充了肚子,再将就着冲个冷水澡。

按说,这台赣南规模空前的舞蹈节目,即使增添一倍的演员,一倍的排练时间,都在常规之例。而这台节目仅29位舞蹈演员,他们凭着自己的意志,奋战百日,终于绽开17朵舞蹈节目之花。

其实,要说洗礼,苦其心志乃是最严峻的考验。歌舞的技巧可以通过训练强化,对艺术的爱与真诚却强求不来。这场报酬甚微又极其艰辛的排演,来自13个单位的每位演员都面临着走与留的抉择。有人中途退场,更多的为此牺牲了假期,或舍弃了赚钱良机,或中断了自费深造的学业等等。他们,还有心路历程中的踌躇。当他们已排练成熟的节目被无情地刷下来,自己驾驭自如的角色被调换的时候,委屈与烦闷便铺天盖地袭上心头。这台节目前后演员换了十几次,节目砍下了三分之一。最终还是服从整体,顾全大局,经受住了一次又一次名利得失的考验。

难怪他们会说,自己是与这台节目一同成长成熟,亲身体验了"台上一分钟,台下十年功"的至真之理,学会了谦让与自律,懂得了只有艺德与艺技的完美结合才能使艺术产生永恒的魅力。他们还说,最苦的其实算不上他们而是那些编导、舞美等幕后英雄。

要说《长长的红背带》创编过程的艰难苦涩,绝非数言能尽述。因为那是一次智慧与心力的苦苦求索,真是路漫漫其修远兮。从客家民系想到谓之客家"脊梁"的客家妇女,再进而选准客家母亲这个主题,直至定点那根负载希望、情牵千秋的红背带,并将其串起古今——这个匠心独运的创意及其出品的全过程,凝聚了创编人员太多太多的心血。

近两个月的创编过程,谁也无法估量这些双眼熬出血丝的创编人员究竟付出了多少。一稿又一稿地推翻自己,寻求新路:文学脚本三易其稿;作曲的肖新华,7首曲子依次而列;还有尹文华惊人的一夜成曲,交出《红飘带舞起来》;编舞的总导演谭晓洪领着几人在半个多月内编出近20个舞蹈,被人尊称为"谭大师";兼任舞美制景及服装设计的张又虹只身蜗居小屋高温作业,作品融民俗化与舞台化为一体,独具特色,摘取了舞美设计专项奖和全省唯一的服装设计专项奖;还有搞录音的,分管演出资料的,即便因精益求精而不断改动,工作量陡然倍增,都毫无怨言地出色完成任务。这些幕后英雄哪天不和演员摸爬滚打在一起?因过度的操劳,不少人先后被病魔侵扰,然而,谁也不曾离开火线。

任何一项事业的成功总是诸多因素合力作用的结果,《长长的红背带》自然也是台前幕后,从上到下,群策群力,共同努力的结晶。

新颖的艺术表现手段

画一幅客家女人的风情画,跳一组故土野趣的赏心舞,吟一首客家母亲的赞美诗,唱一支儿女回归的荡气歌。本组舞合作伊始,就给全体创作人员定下了"故土野趣"的四字艺术手法。不重复别人,也不重复自己。强化浓郁的乡土气息,追求风格独特,观赏性强、绽放出与众不同的艺术光彩。大处写意,小处写实。正是因为始终强化浓郁的乡土气息,源于生活,又高于生活,使本地人看后感到十分亲切,外地人看后感到十分新颖。

赣州是客家人的大本营之一,客家文化底蕴可谓十分深厚。新中国成立以来,特别是改革开放以后,广大群众创作过许多闪现光彩的艺术粗坯。本剧组创作人员充分调动这些艺术素材,在表现主题和人物形象的框架下,重新加工凝练,让它闪现更加夺目的艺术光彩。如《禾扛丢哒丢》,早在20世纪50年代本区农村业余文艺调演中就曾有过《禾扛舞》的雏形,此次将原道具镰刀改为扇子,从内容到形式彻底改造,如今已成为一个久演不衰的独立舞蹈。《扛大山的女人》也是熔铸了多个原创舞蹈精粹后再创造出的优秀舞蹈。《哭嫁》原为20世纪90年代兴国剧团创作的节目,此次移植过来达到了令人意想不到的艺术效果。

十月怀胎,一朝分娩。今日手捧骄儿,却难忘那孕育中的一次次刻骨铭心的阵痛。红背带飘起来了,我们期盼它飘得更高、更远。

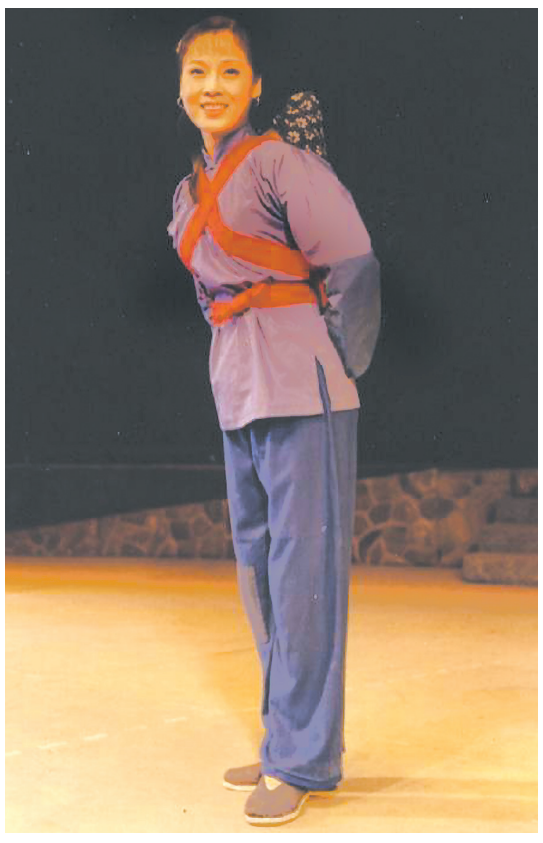
音乐剧《围屋女人》

一部悲壮凝重向上的客家音乐剧

□记者幸菲菲整理

大幕开启,一扇厚厚的虎头门缓缓地向两侧推移,围屋里传来阵阵苦吟声让人揪心……这是发生在南方客家围屋里的一个故事。音乐剧《围屋女人》曾在赣南演出了50多场,几乎场场爆满,观众达6万多人次,反响强烈。音乐剧导演王秀凡介绍说,100多名演员全部都是客家人,以客家歌舞话红色革命斗争历史,体现了独特的民俗风情。

今年,南昌市艺术中心把采茶戏《围屋女人》重新编排,列入庆祝建党百年的曲目。



龙红饰演《围屋女人》中的奶妈。

博大的母爱

在那个黑暗时代,围屋女人与天下受压迫受剥削的妇女一样,苦苦挣扎在生活的最底层。她们烧香敬神,放生祈福,企盼脱离苦海,早见天日。可苍天无眼、神明不佑,剧中主人公奶妈的孩子就活活死在香烛案前。

红军来了!救星来了!苏维埃政权建立了,围屋里世世代代做牛做马的"泥腿子",翻身做了主人。奶妈收养了红军战士的遗孤,又意外地捡到一个地主弃婴(出于善良的本性,她收养了仇家的后代)。一时间,她成了两个孩子的母亲,乡亲们为她高兴祝福,众姐妹争相送给她吉祥物,她自己也沉醉在一片喜悦之中,并以纯真的母爱呵护着两个可爱的小生命。没想到敌人探子招供后,奶妈遭到了村主任和村民们的误解和唾骂,她自己也茫茫然不知所措。然而红军营长以共产党人的博大胸怀和仁爱之心为奶妈洗清了冤情。

军爱民,民拥军,苏区呈现出一派火热的革命景象。十余年的红区生活,使奶妈深切地感受到人格尊严和人世间的真情爱意,两个孩子在奶妈的哺养教育下,也成长为一对可爱的红色少年。

红军北上抗日,进行战略大转移,财主带着靖卫团回来反攻倒算。村主任和乡亲们为了保护红军后代,将奶妈和两个孩子潜藏在围屋里。财主对围屋女人实行残酷的"三光"政策,无所不用其极。奶妈为了救护众姐妹挺身而出,遭到了酷刑。财主将大门反锁,下令火烧围屋。在血与火的磨难中,奶妈认准了革命之路,毅然送儿子投奔红军,跟着共产党去追求光明。

新中国成立了,阳光普照,亲人重逢,围屋女人久久期盼的幸福终于来临。围屋内红灯高挂,笑语欢歌,人们齐声颂扬伟大的母亲!伟大的祖国!伟大的中国共产党!

《围屋女人》讲的是一个发生在革命战争年代里的故事。故事以音乐剧为载体,全剧有数十个曲目、数十段舞蹈。剧情复杂,在大起大落中,尽显围屋女人、苏区母亲崇高的品格和博大的胸怀,同时展示客家"独行侠"的民俗风情。全剧由序曲、第一幕、第二幕、尾声四个部分组成,共28个曲目。序曲:《放飞》,由呻吟、祈福、放飞三个事件组成。第一幕:《收孤》,由收孤、养孤、托孤三个事件组成。第二幕:《送子》,由教子、抢子、灭子、送子四个事件组成。尾声:《重逢》,由祝寿、重逢两个事件组成。

该剧历时一年的艰辛打磨,于2002年11月16日向社会公演,至今共演出54场,观众6万余人。广大观众普遍反映:题材新颖,剧情扣人心弦,气势恢宏,是一部悲壮、凝重、向上的民族音乐剧。作为江西省第一部音乐剧,《围屋女人》充分发挥音乐剧多元性与包容性的艺术特征,进行了大胆的探索。在艺术表现形式上大量地使用了赣南独有的音乐、舞蹈素材,融戏、歌、舞等形式于一体,舞台布景优美,剧情曲折动人,具有很强的艺术感染力。让观众在获得美的艺术享受的同时,也感受到了博大的至真至善的母爱。

多磨的好戏

赣南是客家民系形成的摇篮,又是中央苏区所在地,《围屋女人》故事的前身《奶妈》就取材于这个题材。一年多时间中,前后改了十三稿,2002年7月11日,一级导演王秀凡来到赣州,决定用音乐剧的形式来展现《奶妈》的感人故事,因为赣南有丰富的客家音乐。主题就写母爱,因为母爱是最伟大的爱,是全世界都能感受到的一种爱,有广泛的群众性。有群众性才有市场。剧名改成《围屋女人》,便于展示民族风情,体现民族特色。目标是把它打造成一件好听好看的艺术精品,成为能够进入市场长演不衰的保留剧目。他说:"选择客家女人,不仅是客家女人有独特的生存方式,能体现出独特的民俗风情,更是因为客家女人磨难千万次而爱心愈坚,颠扑千万里而精神不倒。选择革命历史题材,既是时代的需要,更是当年那一段革命精神使我们难以忘怀。我们多么想做一部好听、好看,高扬时代主旋律的现代舞台剧。"《围屋女人》的创作排演开始了。

戏是磨出来的。编剧温何根调动他在客家地区数十年生活的文化积累,十三易其稿,不断打磨每一句唱词、每一个情节。在《噢噢唉》中,"吃了我咯奶,就是我咯崽","吃饱娘咯奶,睡在娘咯怀",唱得人们热泪盈眶,被观众们誉为"中华民族又一经典《摇篮曲》"。

主演龙红在整个排演过程中,向话剧学习,向民族唱法学习,向舞剧学习,博采众长,努力在更高艺术境界上把握音乐剧、把握围屋女人那海一样广博深沉的母爱。在一个一个动作、一句一句唱词的琢磨中,融入围屋女人的心灵世界。

曾庆池在剧中饰演红军营长。他真是一个铁血汉子。母亲溘然长逝,而他在第二天,却有一场演出。人们都说:"演出改期吧!"他强忍着悲痛却说:"上千观众在等着看戏呢!"他上台了,当他唱到"母亲,亲爱的母亲!围屋的母亲,普天下的母亲,祝你永远年轻"时,泪如雨下。那一刻,他忘却了舞台,忘却了剧场,他眼前浮现出刚刚逝去的母亲那永远慈祥的笑容。

人磨戏,戏也磨人。排演一部好戏,锤炼一次团队。在《围屋女人》的排演过程中,演员们在思想上、艺术上迅速成长起来。有的演员把刚满周岁的孩子送到乡下;有的演员请保姆把孩子送到排演场喂奶;有的演员把病假条悄悄撕掉……《围屋女人》所唱颂的精神,由它的演唱者们传承着。

创新的精品

由赣南采茶歌舞团创作演出的我省第一部民族音乐剧——《围屋女人》,是一部从内容到形式全面创新的精品力作。在艺术形式的探索方面,她实现了情、理、戏、歌、舞的完美结合;在主题思想的开掘方面,她实现了人性、民族性、阶级性、政治性的完美结合。该剧做到了情、理、戏、歌、舞的完美结合。全剧沿着母亲这条主线,找准母爱这个"情"点,全方位抒发和深化这个"情"。真实地表现了客家民系的伟大精神,歌颂人间至真至纯的母爱,歌颂了为人民谋利益、为人民求解放的人民军队。以情感人、以情撼人、以情撞击观众心灵,呼唤人世间的真情。通过情,表现理,理中含情,情中含理,达到了相当的深度。

《围屋女人》所表达的理和情,不是说教而是艺术的体现。它充分地调动了戏、歌、舞等艺术手段:首先,创造了一个非常简洁、新奇、感人的故事。经过深度提炼,将丰富而又深刻的思想内容寓于故事之中。

其次,选择了一个独特的展开戏剧冲突的环境,这就是客家围屋。客家围屋是中国五大传统民居之一,具有浓郁的客家风情,展示了客家人的生存状态,可以沟通中外客家人的情怀。另外,充分地运用了客家音乐、舞蹈素材。山歌、采茶戏音乐、灯彩是典型的客家艺术,这些艺术融入音乐剧,构成了《围屋女人》鲜明的民族特色。

(本版图片均由赣南艺术研究所提供)