精　品　点　赞

《搜书院》名家荟萃，表演赏心悦目，完美诠释了“戏曲是角儿的艺术”这句话。

新编粤剧《搜书院》：薪火传承的艺术创新

羊城再迎“梅花”开，第28届中国戏剧梅花奖在广州成功举办。2017年5月9日晚，红派艺术传人、国家一级演员、广州粤剧院花旦苏春梅竞逐本届梅花奖剧目《搜书院》在友谊剧院精彩上演，引发上千观众观演。最终，苏春梅演绎了一个“更精彩的翠莲”，并成功摘得本届梅花奖。

入围“梅花奖”“老戏”焕发新光彩

粤剧《搜书院》1954年由杨子静、莫汝城、林仙根根据同名琼剧传统戏改编而成，是粤剧艺术宗师马师曾、红线女的经典名剧。该剧饮誉海内外，曾获毛泽东、周恩来、刘少奇等国家领导人高度赞誉，梅兰芳、田汉等著名艺术家也曾给出溢美之词，并为粤剧赢得“南国红豆”的美誉。

新版《搜书院》由国家一级导演童薇薇任导演，此次入围“梅花奖”，“老戏”焕发了新的光彩。有观众表示，《搜书院》名家荟萃，表演赏心悦目，完美诠释了“戏曲是角儿的艺术”这句话。

广州粤剧院董事长、广州市文艺评论家协会副主席余勇表示，今年再度竞逐中国戏曲梅花奖，剧院举全院之力打造新一版《搜书院》，不但安排了欧凯明和黎骏声两位大老倌配戏，剧院还对剧目进行了多番精心打磨，进一步提高了表演、舞美、服装、化妆等各方面水平，最终让该剧精彩地呈现在“梅花奖”的舞台之上。

红派艺术，薪火相传

据了解，新版《搜书院》演出阵容鼎盛，由红派艺术传人苏春梅领衔主演，著名粤剧文武生、梅花奖“二度梅”得主欧凯明、梅花奖得主黎骏声共同主演。三名主演同为粤剧艺术大师红线女弟子，表演可谓炉火纯青。

该剧在保留优秀传统的基础上适应时代发展和观众的审美需求突破创新，体现了戏曲的合理性、完整性以及人物性格的丰富性，尽显浪漫主义色彩。剧情上，保留了原作中为后世传唱的“柴房自叹”“步月抒怀”等经典唱段，加入了翠莲夤夜出逃和书生戏耍镇台的戏码，增强了剧目表演张力、渲染力及可看性。其中苏春梅饰演的“翠莲”一角，由原来的青衣行当变为小旦、小生行当。放风筝一场，增加了苏春梅小旦行当程式性动作的难度。夤夜出逃一场，苏春梅女扮男装，以小生行当应工，并加入了水袖功、圆台功、跪步、踢袍等功的展示，令其人物形象更为生动丰满。此外，其角色人物个性也有所调整，注入了正能量，变被动为主动，更热爱生活、更积极地寻找自由。

在舞台调度上，新版《搜书院》以更多元的舞台手法加强戏剧结构，增强剧场效果。其中，以十六名身着同样服装的书生形象，巧妙地运用舞台变化，队形舞蹈化穿插等手段，达到轻喜剧效果，加强和突出了《搜书院》的“搜”，同时

2017第三期-陈.indd 22-23
2017/8/31 星期四 11:29:54

让人物更为出彩。

苏春梅表示，粤剧院在这台经典剧目的创新上下了很大的努力，“一是行当的变动，以前的《搜书院》红老师是以青衣的行当来演翠莲这个角色；二是将这个正能量注入到角色里面；三是除了演戏之外，这次的评委很注重演员的‘功’，所以我们剧团请了几位老师来帮助我学习小旦、小生的做功和身段；四是我们以前的《搜书院》缺乏‘搜’字，那我们这次特别排了一场‘搜’戏，最主要是让翠莲在最危机的关头更加显示出她的聪明与机智。”

正所谓“红花还需绿叶衬，水涨才能船高”，粤剧《搜书院》由苏春梅领衔主演，另外广州粤剧院的梅花奖“二度梅”得主欧凯明和梅花奖得主黎骏声倾情助演，三人的表演可谓炉火纯青，配合默契，演绎传神，再现马、红流派艺术精髓的同时，也尽展当代粤剧传承人的艺术风采。对此，苏春梅说：“真的觉得自己很幸福，因为在两个大哥亲力亲为的支持下去排练这出《搜书院》非常的幸福。特别是欧凯明和黎骏声两位大哥都给了很多的意见，他们的舞台经验都很丰富。这部剧他们演了几十年,已经达到了很自由、很好的倒背如流的状态了。这次他们都在舞台上很用心地教我，我在他们身上吸取了很多好的东西。”

著名京剧演员、京剧麒派艺术传人周公谨评价说，该剧目改编得很好，“不失传统，既保留了马、红艺术特色，又有新的突破。”著名粤剧导演陈少梅表示，新一版不失以往的精华，不是单纯的追求场面好看，而是有助渲染气氛及推进剧情，改得非常好。

全新看点，烘托不一样的苏春梅

新版《搜书院》的上演，赢得了行内外观众的热烈好评，竞演现场掌声此起彼伏。据悉，有不少老戏迷专程从香港、澳门甚至国外赶来观看演出，他们表示“不愿错过这一部经典之作，排除万难也一定要来”；此外，还收获了90后、00后的新粉丝，他们很喜欢《搜书院》的故事题材，也深深为演员们精湛的演技所折服。香港的两位著名演员黄百鸣以及麦嘉早前曾和苏春梅合作粤剧《一代天娇》，当晚他们也来到现场，说要为苏春梅撑场！

苏春梅师承粤剧艺术大师红线女。其1992年毕业于广东粤剧学校，在校期间因学红腔颇有心得而名声在外，被红线女收作入室弟子。22岁便成为广州红豆粤剧团正印花旦，1997年调入深圳市粤剧团担任当家花旦，2015年调回红线女艺术中心，现任广州粤剧院主要演员、红线女艺术研究人员。她幼习红腔，在红线女的悉心指导下尽得红腔精髓，造诣非凡，歌音清越似荷珠滚动，行腔婉转如行云流水，红腔神韵俱足再现。她的表演深得红线女真传，演绎的角色千人千面，力求达到至真、至善、至美的艺术境界，深受海内外粤剧观众的普遍赞誉。苏春梅表示，“我希望能在承传红线女老师经典的前提下创新，因为红老师最讲创新！”

童薇薇导演坦言，接下《搜书院》的导演任务，压力很大，有挑战，但也有动力。“我的做法是在剧本结构及表演上进行一些调整和处理，保留原剧精华，展示马、红流派艺术风格，同时加强苏春梅饰演女一号‘翠莲’的人物塑造，增强演员表演及剧目可看性，让剧目更加有美感，令观众‘喜新恋旧’，留住老观众，吸引新观众。”

链接：对话苏春梅

问：苏老师，首先恭喜您获得了第28届中国戏剧梅花奖。众所周知，梅花奖是中国戏剧表演艺术最高奖项，对您来说，本次获奖意味着什么？

苏春梅：我认为，获得梅花奖，对我的艺术生涯来说，并不意味着高潮，因为高潮过后就是低谷。本次获奖，仅是我粤剧生涯的一种开始、一种激励，同时意味着我的肩上又多了一份责任和担当，我会继续鞭策自己更加努力，因为我知道之后的路更加艰辛。

问：在您看来，新版本的《搜书院》最大的魅力在哪里？

苏春梅：当我接到要以《搜书院》参赛梅花奖时,我第一反应就是：惨了,这是我的老师千锤百炼的经典，我这个后辈如何突破，如何超越呢？不仅如此，还有人跟我说：“这是你师父的作品，要尊师重道，你不能改。”同时我也是极度困扰，若不改，照搬上台演出，不就是一个“山寨版的红老师”吗？得来的奖我都会觉得不光彩，不是我自己的。没有人愿意去当一个“山寨版”的花旦。更重要的是恩师曾经说过：“学我者生，似我者死。”老师也一直认为：“粤剧不是古董，是可以修改的，允许创新。”再加上导演的极力争取，说一定要改，这才有了今次全新的《搜书院》。

至于这部戏最大的魅力，我觉得要交给观众去评判，我们要问问观众：他们究竟喜欢新版还是经典版？大师经典能不能改？这次的老戏新唱，到底成不成功？

问：您作为红线女的得意弟子尽得红腔精髓，在红腔甚至是粤剧的传承上，您有什么看法和想法？

苏春梅：好多人说粤剧缺年轻的接班人，我觉得不是，我觉得粤剧缺的是年轻的观众。其实全国各个剧种剧团都在思考这个问题，传统戏剧给老年人看，话剧给年轻人看，中产知识分子看什么呢？各个剧团都在坚守中不断创新，寻找新的思路，吸引更多的人走进剧场。我也曾尝试过，上个月我曾与香港一个话剧团合作，排过一出《一代天娇》，尝试把戏曲之美、电影的节奏、话剧的艺术元素重新组合，观众很喜欢这出戏，效果很好。此外，我还请人写了个《嫁错老公爱错郎》的喜剧剧本。我最喜欢演喜剧，看见观众笑，我也很开心。但一切都是摸着石头过河，真希望能早日创作一种年轻人喜欢的新类型的戏，让年轻人喜欢上看戏！

问：其实现在仍然有很多人喜欢粤剧粤曲，但也很多人觉得粤剧粤曲的发音、身段等等十分难学，您对这些人有什么提点吗？

苏春梅：做戏曲难度大，这是大家公认的。这和做电影明星完全是两个不同的概念，不下十年八年的苦功，你是没有资格站上舞台演戏的！所以这个太难了，要求太高了。但如果想学粤曲、粤剧，只要你是喜欢，假以时日一定会渐入佳境，进入门道，多唱多做肯定会变好，这也是一种量的积累，从而达到质的飞跃。其次，年轻人们还得知道，戏曲这一行是很闷的，每天都是做一样的事，闷得起才能唱得好。

（宇逸综合媒体报道）

2017第三期-陈.indd 24-25
2017/8/31 星期四 11:29:55