

责编:莫耐兴 二审:林文君 三审:龙翔云 美编:韦明芳

《阳明悟道》剧照

自1995年《龙冈悟道》创作、编排以来,贵州京剧院历时30年,前后改编3版,让如今的新编历史京剧《阳明悟道》精彩呈现。

作为一部讲好贵阳民族团结进步故事的京剧剧目,剧中讲述了王阳明在龙场悟道期间,与当地各民族交往交流交融,共同尺牍止干戈、教条示诸生等故事。

为进一步了解该剧目,记者采访了《阳明悟道》的部分演职人员,记录他们的创作感悟和幕后故事。

戏韵传情聚合力

弦歌共谱同心曲

——新编历史京剧《阳明悟道》演职人员创作谈

□ 文本报记者 宋兰 杨文静 图本报特约记者 徐雁

詹志凯:让更多人看见多彩贵州

“演王阳明,就像一场修行。”在新编历史京剧《阳明悟道》中,饰演中年时期王阳明的京剧演员詹志凯这样说道。

九岁开始学戏,出身京剧世家的詹志凯,2006年来到贵州,一待就是十九年。刚来的时候,贵州京剧院远没有现在有名气,他眼看着大家一步一步把戏“撑”起来——跑比赛、上央视、请名家,一点一点收获荣誉与关注。

“这个人物,不好演。”詹志凯表示,接到要演王阳明通知时,他心里又激动,又没底气。京剧向来展现冲突、渲染家国大义,可王

阳明心学讲的却是“悟”,是心性之理,虚而抽象,怎么用京剧去表达?再加上大段文言文唱词,既要合韵合辙,还得让观众听得进、听得懂——难。

那段时间,他埋头读王阳明著作,看话剧、看歌剧,找不同艺术形式中的“王阳明”,也向剧院前辈请教。他慢慢明白,自己要演的不仅是一个思想家的故事,更是一个人的生命历程:从挨杖刑的血气方刚,到被贬后的困顿迷茫,再到龙场悟道后的沉着通透。这一切,都要通过舞台展现出来。

“有观众看后表示感受到了王

阳明的心态变化,这说明我们的表演打动了人。”詹志凯告诉记者,为了此次会演,贵州京剧院对剧本又进行了创造编排,融入了民族文化元素,民歌、服饰、乐曲等悄悄走进唱念做打之间,生动添彩。

从艺多年,詹志凯对京剧的那份热忱,一点儿也没减。如今,除了舞台演出,他还积极参与贵州京剧院的直播工作,通过新媒体传播京剧艺术。谈及未来,他表示将继续扎根贵州:“京剧不只是一门艺术,更是一扇窗。我希望通过它,让更多人看见多彩贵州。”

窦天旗:一场跨越时空的角色对话

“一年四季忙农活,打田栽秧难收获;背弩提枪爱打猎,山雉难寻石穴多……”伴随着清脆婉转的唱腔,一个头戴红花、身背弓箭的苗族少女跃然台上——她是龙珠,也是贵州京剧院青年京剧演员窦天旗用心雕琢的角色。

在京剧《阳明悟道》中,龙珠是第一个出场的贵州角色,意味着王阳明已进入贵州境内。“这个苗族少女善良、热情、赤诚,我需要将她的精神内核通过表演呈现出来,这其实非常困难。”窦天旗坦言。

2018年,从上海戏剧学院毕业的窦天旗加入了贵州京剧院,并开始参演2018年版本的京剧《王阳明龙场悟道》;2022年,她被选中在新

编京剧《阳明悟道》中饰演龙珠一角。

“起初,我有些‘讨厌’龙珠,她让我第一次感受到如此强烈的挫败感。”回忆起最初的演出历程,窦天旗毫不讳言。作为她演艺生涯中的第一部新编戏,《阳明悟道》带来了前所未有的挑战。“十几年专业训练积累的表演范式在这个角色面前全都派不上用场。龙珠需要我打破常规,用全新的方式去演绎。刚开始每次上场、开口,都觉得哪里不对,甚至开始怀疑自己是否适合京剧这一行。”

在反复地思考、学习和打磨中,窦天旗开始尝试各种方法。她不断向前辈请教,努力转变思维模

式,让自己真正“成为”龙珠。“我时常在想办法‘看见’她。”闲暇时,她便会用想象去将龙珠还原,感觉龙珠就在身边,“看到她并跟她学习,学习她的洒脱、灵动、善良,慢慢地,她便成了我的朋友、我的老师,所以现在的我很爱她。”

从最初依靠唱腔念白和动作设计来贴近角色,到如今只要站上舞台就能自然而然地“成为”龙珠,窦天旗完成了对角色的深刻塑造。那个善良纯粹、活泼可爱的苗族少女,终于通过她的演绎,鲜活地呈现在观众面前。

窦天旗表示,这个角色让她学会用新的视角看待表演,也更深刻地理解艺术创作的真谛。

李威:用心用情让剧中人物更立体更鲜活

“第一次参演王阳明时,我因过度紧张,演出结束后忘记了一部分舞台动作。如果回想不起演出时的画面,我就觉得这场戏是失败的,等于白演。”谈及首次饰演王阳明的情景,李威语气中仍带着些许遗憾。

在《阳明悟道》第一场中,青年王阳明因触怒宦官刘瑾而被施以杖刑。李威需以“抢背”“吊毛”等武戏动作模拟受刑之痛,同时配合“甩发功”展现愤懑激昂之情,借外在方式传递人物内心世界。

“这一时期的王阳明没有胡子,

却仍要以老生的唱腔艺术来塑造,属于‘光嘴巴老生’。”李威解释道,这是他首次挑战这一表演类型,适应过程颇费功夫。“有胡子时,老生演员多用眉眼传情;若没有胡子,面部表情一旦过重,就容易显得不协调。这是我需要调整的第一道难关。”

从表情控制到身段表演,从唱腔吐字到人物理解,李威在排练厅中一遍遍打磨。“越排心越静,思路越清晰。慢慢地,我觉得自己就是他。”李威回忆说。

从共情、理解,再到最终成为“王阳明”,李威一步步摸索如何将“王阳明”鲜活地立于舞台。“我从十岁学戏至今,追求的便是对人物的塑造。只有真正融入角色,让人物的精神与思想‘活’起来,这场戏才算演‘爽’了。”李威说道。

作为青年京剧演员,李威在《阳明悟道》中展现出巨大的艺术潜力。未来,他将在传承京剧传统表演程式的同时,不断探索人物内心世界的当代表达,形成个人独特的表演风格。

詹志凯 饰 中年王阳明

窦天旗 饰 龙珠

李威 饰 青年王阳明