

文化关注

文塑旅彰的成果 转化创新的结晶

——写在《忠义千秋》晋京演出之际

《忠义千秋》剧照

姚小勇 摄

□任红玉

作为蒲剧源头,怎样以本土主流艺术形式,展示关公形象、弘扬关公精神,促进关公戏剧和关公文化创造性转化创新性发展?

作为关公故里,如何实现以文塑旅、以旅彰文,推进关公文化和运城旅游深度融合?

这是蒲剧之问,也是文旅之问!

一部作品由市委书记点题、文旅局局长赋名、两任局长接连打造,前后数易其稿,不断打磨3年之久,这在运城文艺史上绝无仅有。

一出戏剧由文旅局出品、蒲剧院牵头、两市团联手、三县团配合,合力创演,演职人员参与人数多达200余位,这在蒲剧发展史上也从无二例。

这是《忠义千秋》举全市戏剧之力的创作之路,是聚全市戏剧之能的精品之作,是弘扬关公文化的品牌,是蒲剧传承发展的成果。

《忠义千秋》是蒲剧史上首部以史料为依据,将关羽波澜壮阔的一生艺术演绎的史诗壮剧,一经演出,好评如潮。鉴于其巨大影响力和知名度,国家大剧院向运城发出邀请,《忠义千秋》将于11月21日在北京华彩亮相,向首都专家和观众汇报展演。

此剧由山西省文旅厅重点扶持,运城市委宣传部指导,运城市文化和旅游局出品,山西省蒲剧艺术院演出。这是运城市委、市政府贯彻落实习近平总书记视察山西和关于文化传承发展重要讲话精神的鲜活例证,是全市文旅系统挖掘、展示和弘扬关公文化的艺术呈现,也是以文塑旅、以旅彰文的成功尝试。

从2020年7月最初动议到如今晋京汇报,历时3年有余。我们感受到省委宣传部和省文旅厅对该剧目的大力支持,感受到市委、市政府对传统文化的高度重视,感受到专家团队锲而不舍、攻坚克难的敬业精神,感受到演职人员孜孜以求、任劳任怨的奉献品格,更感受到“十年磨一戏”的艰辛和不易!

倾心孕育

作为关公故里,弘扬传承关公文化,是运城义不容辞的文化责任与使命担当。习近平总书记四次莅临山西考察调研,两次都提到关公忠义文化。山西省委也提出,要聚焦文化自信、文旅融合,实施文化强省战略。为此,市委书记丁小强

提出了“大力弘扬关公文化,凝聚民族强大合力”的具体要求,希望运城文旅部门以“弘扬关公文化”为主题,打造一部富有地域特色的经典剧目。

2020年7月,根据丁小强书记要求,时任市文旅局局长余敏立即部署安排此项工作,责成分管副局长组织团队全力以赴实施,在人力、财力上鼎力支持,并确定剧名为《忠义千秋》。局党组明确指出要挖掘利用好“关公忠义文化”资源,挖掘关公忠义精神的时代价值,同时提出要以此剧为依托,真正实现文化旅游大融合,促进运城文化旅游高质量发展。

经反复研究、多方沟通,最终确定了一个主创团队:编剧由运城蒲剧界著名编剧高吉林、王思恭、潘广民担任;导演特邀秦腔导演、关公扮演者张明仲担任,原市蒲剧团一级演员程小荣协助排演;音乐设计由原市蒲剧团音乐设计程小亭、张志勇担任;舞美设计由国家一级研究馆员贾作良、一级舞美设计师杨良才担任;舞蹈编导由国家一级研究馆员刘晓东担任,同时选好主要演员。针对原市蒲剧团演职人员实际情况和该剧目演员承担的戏份,经研究决定在全市各县团海选:关公由原市蒲剧团安亮和万荣县蒲剧团李建栋扮演,张飞由新绛县蒲剧团曹永刚扮演,刘备和曹操由市蒲剧团杨照琪和仇希勤扮演,马童由特邀演员周佳华扮演。

要求明确两个创作方向。其主题,就是弘扬关公忠义精神;其目标,就是守正创新,守关公戏传统精华和各剧种精粹之正,创时代精神和大众审美之新。

要把握3个创作要求。一是把牢3个原则,即落实弘扬“关公忠义文化”;在继承蒲剧关公折子戏剧目基础上,力求打造出全新的大型本戏;促进蒲剧和运城旅游完美融合,为宣传关公故里、推动运城高质量发展服务。二是把好3个关系,即历史和艺术的关系,不能超越历史真实的传奇戏剧和神化人物;本色和出新的关系,讲本色不能拘泥历史细节,出新不能脱离历史真实;人物和人物性格发展间的协调关系,既互为关照,又相互衬托。三是把准“六色风格”,即忠义本色(忠义内涵)、时代特色(时代精神)、剧情成色(故事出新)、蒲剧原色(剧种优势)、运城底色(地域标识)、演员彩色(为角写戏),创作出一部既传统又出新的蒲剧关公大戏。

总之,新创历史剧《忠义千秋》既要体现真实的关羽,也要体现立体的关羽;既要展现历史的关羽,也要展现艺术的关羽;既要还原“人”的关羽,也要走向

“神”的关羽,力求还原真实历史,挖掘和体现时代精神。

倾力打造

创作团队在时间紧、任务重的情况下起步即冲刺、群策又默契,经过组织研讨、封闭攻关、专家论证和紧张排练各个关隘,一路拼杀酣战,不断突围。

首先摆在编剧组面前的难题,就是剧本如何构架。经过激烈争论,形成一致意见:在题材选取上以史实为主,插入民俗传说点缀;在剧情结构上紧紧围绕魏蜀两大政治集团斗争一线贯穿;在情节编织上撷取关羽一生中最具有代表性的典型事件;在人物塑造上提炼“神性”,挖掘“人性”,以蒲剧舞台上经典的关公形象为基础,力求带给观众崭新的关羽形象,并增创一个人物——潞城(代表运城),与关羽生死与共。新创两出折戏《除霸出逃》《画竹明志》,点亮运城标志和关公文化。拓创一出核心戏《华容释曹》,将传统释曹的个人情感改为国家大义。同时,以蒲剧关公戏为纵向继承,以京剧、晋剧等关公戏横向借鉴。在反复磋商后写出剧本框架,通过序幕(解梁除霸)、桃园结义、土山约事、画竹明志、古城聚会、华容释曹、水淹七军、大义参天等广为流传的故事,用40年的时间跨度,全方位展示关公忠义仁勇、胸怀天下的一生。创作中特别植入了河东人文、地理、景观和典故等元素,以关羽逃出河东开序,以魂归故里做结,将关羽一心向汉、热恋故土的家国情怀巧妙融合,让观众沉浸在剧情中仰慕关公忠义,心往河东大地,以期达到看关公大戏、游关公故里的效果。

剧本大纲确定后,编剧组集思广益,昼夜奋战,仅用一个月时间便拿出剧本初稿。市文旅局第一时间组织市级戏剧专家进行剧本研讨,广泛征集意见。随后3位编剧根据研讨会提出的修改意见进行集中攻关,10天后,二稿完成,但大家依然觉得没有达到预期,于是再研讨、再封闭,逐字读、见句过,查韵辙、悟含意,对主题、照要求,力争将“剧本”这一基础打牢。经过编剧组的不懈努力,第七稿终于修改完成,并审核通过。

排练之前,考虑到《忠义千秋》高难的武打场面、三国各自的将帅龙套、关羽戏份过重等原因,市文旅局及早积极协调万荣、新绛、芮城等县文旅局,各县文旅局和所在县剧团调整本团演出计划,鼎力支持,确保该剧目如期开排。

2020年12月10日,《忠义千秋》开排仪式举行。专班和全体演职人员热情高涨,紧锣密鼓投入排练。

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。忘不了为打造该剧目,时任市蒲剧团团长贾菊兰带领剧团人员连夜排练度过多少个不眠之夜;为全剧布局,导演多少次反复构思谋划;为音乐唱腔,设计者多少次推倒重来;为练习开打,演员身上留下多少划痕青紫;为拿捏每个细节戏,演职人员争得面红耳赤……他们在不断排练中打磨,在反复打磨中提升。在大家的热切期盼中,2021年2月,《忠义千秋》终于同观众见面,得到大家的一致好评。

倾情成长

为使《忠义千秋》更臻完善,向精品渐进,2021年2月15日农历正月初四,市文旅局再次召开研讨会,并邀请中国戏剧学院著名导演席凯加入创作团队。大家反复磋商,确定修改方案,再次对剧本进行加工提升,并组织人员加紧排练。

2021年4月19日,《忠义千秋》在临猗关汉卿大剧院正式首演。次日,研讨会召开,特邀全国、全省著名戏剧专家参加。专家们结合自己的观演感受,对这部新剧予以充分肯定和高度评价,认为它“有事、有史、有戏、有玩儿”,而且音乐、舞美都非常好。同时,专家对细节呈现和整体架构等,提出许多有价值的意见、建议和思路,并希望这部戏能够早日走出运城、走向全国。

同年10月,中国表演学会在北京召开《忠义千秋》研讨会,戏剧顶级专家们对该剧目舞台呈现给予充分肯定,并对如何守正创新、创造性转化、创新性发展提出修改建议。

倾妍绽放

2022年,市文旅局新任局长陈小光上任后,对该剧目极为关注,多次听取有关人员汇报,并提出具体要求,要求在该剧目中突现文旅融合,进一步弘扬优秀传统文化,突出关公忠义精神,让更多优秀通过观看剧目了解运城、走进运城。创作团队结合领导提议和两次座谈会专家意见,对剧本再次进行修改定稿。同年,应国家大剧院邀请,定于12月28日在国家大剧院演出,但受疫情影响,演出取消。2023年,该剧目再次应国家大剧院邀请,定于11月21日赴京演出。

为了给首都观众呈现一台别具一格的关公戏,山西省蒲剧艺术院高度重视,综合全院实力,对该剧目演职人员进行调整充实,力争以最好的故事、最强的阵容、最浓郁的地域特色,呈现最好的演出效果。今年9月,经反复打磨的《忠义千秋》分别在山西·运城第34届关公文化旅游节、第二届蒲剧艺术周(临汾)精彩亮相,受到运城、临汾两地专家、观众的一致好评,一时间新创剧目《忠义千秋》热演城乡!

3年多各级领导始终关注支持,编创团队数易其稿,文旅部门数次研讨、演职人员上百次排练,如今终于给了观众一个完美呈现。但这只是万里长征的第一步,接下来,创作团队依然会不忘初心,对该剧目再打磨、再提升,力争打造成一部留得住、传得开,能展现关公忠义仁勇,能体现关公故里文化底蕴的经典剧目!

期待更多人关注《忠义千秋》!期待11月21日该剧目在国家大剧院华彩绽放!期待更多信众和游客光临关公故里!