

两朵梅花一处香 “镇芳组合”把京剧唱到一票难求

9月12日晚,经典折子戏《御碑亭》在第六届紫金京昆艺术群英会中上演,京剧名家杜镇杰、张慧芳、金喜全联袂献演,为南京戏迷带来一场精彩的国粹盛宴。杜镇杰和张慧芳这一对长期合作的“黄金搭档”,有个戏迷们起的响亮的名字——“镇芳组合”。从《四郎探母》到《御碑亭》,这对老生、青衣搭档如何磨合出舞台上的默契?演出开始前,杜镇杰、张慧芳接受了扬子晚报/紫牛新闻记者采访。

扬子晚报/紫牛新闻记者 沈昭

《御碑亭》海报

《御碑亭》剧照 龚文新 摄

黄金搭档的幕后故事

杜镇杰和张慧芳二人都是北京京剧院的演员,也是中国戏曲学院第三届研究生班的同学。

杜镇杰出生于山东一个普通农民家庭,在中国戏曲学院京剧表演系先后师从叶蓬、李甫春等京剧名家严格教诲,获得第22届中国戏剧梅花奖。

张慧芳出生于河北省石家庄市,1979年考入河北省艺校京剧科,1987年到中国戏曲学院表演系深造,得到于玉衡、谢锐青等京剧名家的悉心指导,获得第21届中国戏剧梅花奖。

杜镇杰和张慧芳虽然同为中国戏曲学院第三届研究生班的同学,不过在求学期间,二人接触并不多。1986年,杜镇杰进入北京京剧院工作。2011年,张慧芳来到北京京剧院。杜镇杰回忆,两人能够成为搭档,主要是考虑到二人行当互补,一个是老生,一个是青衣,艺术理念又相投,首次同台排演《四郎探母》就配合默契,获得戏迷们的高度认可,黄金搭档由此成型。

两人在一场场舞台演出中不断磨合。杜镇杰性格沉稳,专注演出细节,张慧芳心思细腻,擅长从人物心理打磨表演,“除了吃饭生活不在一起,我们工作时就一直琢磨戏,时间长了,默契自然而然地就有了。”每一次演出结束后,两人还会请教戏迷的感受,“时间长了,我们慢慢磨合出了属于我们两个人演戏的节奏,也逐渐得到了大家的认可。”

“在台上,我一回头和杜老师交流,他马上就能感受到,像是有心灵感应一样。”张慧芳表示,“念白节奏也是一样,我们都很习惯对方的气口,这之间的配合是难以言喻的。”双方的默契

不仅体现在表演习惯上,也体现在舞台状态的相互照应,“表演时伸手搀扶往往都是手放上去虚搭一下,但现在这年龄上来了,力量确实不如从前,在台上我们会互相关照对方状态,看是否真的需要给个支撑搀扶一下,这也是为了确保舞台上演出不会出问题。”

在“镇芳组合”中,做主的往往都是杜镇杰,“如果我们排演中有分歧,一般都是我听他的,他做主,杜老师比我更能把握住舞台节奏。”张慧芳笑着说,这话一出杜镇杰也笑起来了,“真的挺感谢张老师的,有时候我感到对不住她,得要她按着我的节奏来。”两人会选择这么分工也是有原因的,杜镇杰年长一些,在北京京剧院演出的时间也更长,相较于张慧芳,他对北京本地观众的口味更加熟悉,“像北京、南京,这都是老戏码头,观众对戏更讲究,戏的节奏、力道都有说法,现在我们的老师大多都已故去了,很多细微的地方就得我们自己把握,总有意见不统一的时候,这时候还是要有人做主。”

再聊《御碑亭》

今年紫金京昆艺术群英会,杜镇杰和张慧芳为南京戏迷们带来的是《御碑亭》,这是一出兼具伦理教化与艺术美感的经典之作,剧情围绕书生王有道(杜镇杰饰)、妻子孟月华(张慧芳饰)及书生柳生春(金喜全饰)三人展开。

故事讲述清明节孟月华回娘家扫墓,返程途中突遇大雨,于是在御碑亭中避雨一夜,恰巧书生柳生春也在御碑亭中避雨,二人恪守礼教并无半分逾矩。然而王有道得知此事后却心生猜疑,怀疑妻子和柳生春有染,最后竟闹到要下休书的地步,孟月华一时百口莫辩。不久科举放

榜,王有道和柳生春都中了进士,在琼林宴上王有道偶然听得柳生春讲述御碑亭避雨经过,方知自己误会了妻子,悔恨不已,因此向妻子赔罪道歉,夫妻二人冰释前嫌,重归于好。

《御碑亭》很好地展现了传统京剧程式中的雅致与细腻。孟月华的青衣唱腔温婉,展现了大家闺秀的矜持与恪守礼教。书生王有道的老生表演兼具沉稳与激昂,呈现了从猜疑、决绝到悔不当初的情绪转化。两位演员也各自分享了自己对于角色的理解。

张慧芳认为,孟月华是一位大家闺秀,有贤良淑德的品质,虽然娇生惯养长大,但一心为家庭付出,因为丈夫误解,被休后选择了隐忍。“一方面是封建礼教在约束着她,另一方面她对丈夫也有很深的感情。”虽说最后丈夫亲自来赔罪道歉,好像还挺有“打脸爽感”,但是在演绎的时候却不能有偏向,“我觉得孟月华其实一直是在委屈自己,她很善良,明明没错,无缘无故地被扣上一个大罪过,虽然最后是大团圆结局,但我还是觉得她的遭遇挺痛苦。”舞台上,张慧芳悉心诠释孟月华的委屈和温柔,但在戏外,她开玩笑地说:“要我穿越回去跟孟月华对话,我就想说休了就算了,别和好了。”

“不能说王有道就是个单纯的反派,或者很可笑,他是有点过于正派,乃至迂腐的书生。”杜镇杰表示,“京剧是生活的放大,王有道怀疑妻子,其实也反映了古代社会环境下的男性心态。《御碑亭》这出戏对现代人也是有启发意义的,比如夫妻之间还是要多沟通,少猜忌,如果产生了误会,要及时道歉。遇到事情得多调查了解,不能凭着一言半语就乱猜忌,一下子就火冒三丈冲动休妻。”

杜镇杰和张慧芳都曾多次参加紫金京昆艺术群英会,而且

杜镇杰对南京还特别有感情,“每次到南京,就感觉是到家了。”虽说杜镇杰是山东人,在北京工作,但他常到南京演出,除紫金京昆艺术群英会外,江苏戏晚也常有他的身影。他和江苏省京剧院也有着密切的合作,2019年,江苏省京剧院携手杜镇杰成立了“杜镇杰工作室”,通过“传德、传艺、传戏、传播”四“传”,演绎更多优秀传统剧目,进一步扩大江苏京剧的影响力,当时杜镇杰和张慧芳一同见证了工作室揭牌成立。“南京的戏曲氛围很好,青年观众很多,而且紫金京昆艺术群英会这么多年办下来,南京的京剧市场也越来越繁荣了。”

“寻梦·承泽”抢救老戏

说到京剧的传承,就不得不提杜镇杰、张慧芳项目工作室出品、北京京剧院的品牌项目“寻梦·承泽”。

2014年,北京京剧院推出“寻梦·承泽”系列演出,寓意“寻京剧繁荣之梦想,承前辈先贤之恩泽”。“寻梦·承泽”,源于北京京剧院原院长李恩杰提出的“寻梦”二字,欧阳中石借“承先贤之恩泽”提出“承泽”二字并为此题字,有“寻民族艺术复兴之梦,承先贤之恩泽”之意,项目以寻根溯源、坚守传统、致敬先贤为主导思想,以挖掘、整理、上演传统骨子老戏为工作内容,旨在探索京剧艺术的内生动力,培育新生代戏迷观众。

“老话说唐三千宋八百,唱不完的列国戏,说的是京剧剧目之多,但实际上随着老先生们的离去,我们传统老戏是越来越少了。”杜镇杰说,“当时北京京剧院就提出,要我们两人拿出最大的力量来,挖掘传统戏。”

抢救老戏道阻且长,“这十来年,我们应该是挖掘了不到一

百台戏。往后可能会更难。”随着老一代京剧演员的离世,要传承老戏的难度越来越大,“不是光有剧本就能演好的。”京剧离不开程式化动作,而这些动作就需要老师傅的言传身教。杜镇杰打了个比方,“都是诸葛亮,《六出祁山》的演法和《群英会·借东风》的演法就完全不一样,唱和念是一戏一味。”同样都是西皮大戏,《红鬃烈马》和《四郎探母》中的西皮也完全不同,“京剧有固定的调式和节奏,这一切都离不开老师的教导。”在杜镇杰的老师中,李甫春、欧阳中石、马崇仁等老先生都已仙逝,还没来得及传授的技法也随风而去,“过去马崇仁老师在说戏时,会跟我们讲马连良先生是怎么唱的,他是什么感觉,因为马崇仁老师见过马连良先生的表演,但我们没见过,只能通过马崇仁老师的描述来揣摩感觉。要完全一模一样还原是不可能的,要找到自己的东西,戏曲也就在此中发展了。”

十年来过去,除了挖掘老戏外,“寻梦·承泽”取得的最重要成绩还是培养起来了一批年轻观众,“我们成立工作室的时候,同步成立了肚兜粉丝团,当时上下可能都不到一百人呢。院团问我们说你们演出,怕不怕寒碜,我们说不怕,于是就这么演。”“寻梦·承泽”项目演出从2014年起至今,都没有做过赠票演出,一直坚持走市场化售票的道路,最开始就靠粉丝团撑着,有时候演出只能卖出去三十几张票。随着时间推移,“寻梦·承泽”越来越受到戏迷们的关注和认可,特别是收获了很多年轻戏迷的喜爱,“现在我们俩是一点也不愁了,只要一演出,观众们就帮我们推广,现在还老有戏迷朋友催着问我们,‘寻梦·承泽’下一场演出啥时候呀。”有年轻的观众,京剧才有蓬勃的未来。