

艺海拾贝

戏曲漫谈

宋利平

记得年少时，村里过年演戏，我们在舞台下玩耍，看着穿着古装戏服的演员，觉得新鲜好奇，戏的内容却不懂也没有在意。后来，陆续看过的几部戏曲电影，如《苏小妹三难新郎》《天仙配》《窦娥冤》等，留下深刻印象。再后来，在书本或电视上看过一些戏曲片段，觉得还是很有收获。

戏曲的唱(台)词

也许是从事过文字工作，我对戏曲的唱词很感兴趣。许多唱词是浓缩的精华，或准确简洁，或幽默含蓄，或铿锵有力，或张弛有度，真正把人物情感表达到了极致，凝练到多一字不可、少一字不行的程度，我知道这是千锤百炼的结果。所以，对经典唱词一直有敬畏之心。在相当长的时间里，闲暇时我在笔记本上抄过一些片段，时常咀嚼品味，体会其妙。比如：天地呀，你原是怕硬欺软，到如今也落个顺水推舟！地也，你不分好歹何为地。天也，你错勘贤愚枉为天！

这是蒲剧《窦娥冤》中，窦娥受冤枉赴法场时的唱词，质问天地，声声震撼。其中的次要人物外号赛卢医的医生，医术不精、奸诈狡猾、胆小怕事，三言两语就活灵活现地刻画出他的性格：行医有斟酌，下药依《本草》。死的医不活，活的医死了。

京剧《文昭关》说的是伍子胥遭坏人陷害，受到楚平王的追捕，欲过昭关，逃往吴国。其困在渔夫东皋公家等待过关时，焦灼忧郁，悲愤难耐，一夜愁白了头。在“一轮明月照窗前，愁人心中似箭穿”

一段有：我好比哀哀长空雁，我好比龙游在浅沙滩，我好比鱼儿吞了钩线，我好比波浪中失舵的船，思来想去我的肝肠断，今夜怎能盼到天明？

“我好比”排比句，气势如虹，惟惻哀伤，不由得让人产生情感共鸣。

蒲剧《送女》讲的是，丈夫余宽外出贩马，妻子周兰英被陈大郎借机暗算，醉酒失身。周兰英被休回到娘家，父亲送兰英到夫家求情，却被余宽拒绝。此时，周兰英诉说当年对余宽的思念和深情：

临行前妻问你几时回转，你说说来年春暖花开回家园。初一盼来初二盼，初三初四神不安。初五初六独思念，初七初八不见还。初九初十蛾眉敛，十一十二依栏杆。谁晓十五月圆人不圆，十六十七妻心乱，十八十九意茫然。二十二一掐指算，二二三夜失眠。二四二五长吁叹，二六二七泪涕涟。二八二九不思膳，三十日问神打卦又抽签。直盼得腊尽除夕到夜半，鸡叫一声又一年。

这一段全是日期的叠加，但重复就是力量，把痴情女子思念之网，编织得密不透风，颇有“过尽千帆皆不是，独倚望江楼”的意境，希望与失望，愁闷和怨恨，层层递进，波涛翻滚，荡气回肠。

戏曲贡献的话语

在戏曲漫长的嬗变中，也演绎出了许多与剧情或行当有关的顺口溜、歇后语、对联等，它们生动有趣，幽默诙谐，浅显易懂，发人深思。

与剧情有关的，如，秦琼卖马——走投无路；关公走麦城——吃亏全在大意；甘露寺招亲——弄假成真；周瑜打黄盖——一个愿打，一个愿挨；刘备借荆州——有去

无回等。这些歇后语，其实也是民间百姓对剧情的高度概括提炼。

与表演行当有关的也很多，如，唱戏的吹胡子瞪眼睛——假装生气；唱戏的打转转——走过场。宁舍三亩地，不舍一出戏；台上三分钟，台下十年功；师傅领进门，修行在个人等。

至于戏台上的经典对联就更多了，既是说戏，也是说人生。如，“你也挤，我也挤，此处几无立足地；好且看，歹且看，大家都有下场时”。“歌舞台虽非赏罚地，梨园子代操春秋笔”“演离合悲欢，当代岂无前代事；观抑扬褒贬，座中常有剧中人”等。

戏曲中，“亮相”指演员在上下场或一段舞蹈、武打动作完毕后的一个短暂停顿。通过这一瞬间“定格”，集中突出人物的形象气质和精神状态。它是戏曲表演中程式化停顿动作，现在，主要指公开露面或表明观点、态度；“压轴”指一场折子戏演出的倒数第二个剧目，因为观众往往提前离场，所以将重要剧目放在此处，以保证观赏效果，现在常指一场活动中最精彩、最受期待的核心环节或人物。

如果说，戏曲是语言的艺术，那么旁逸斜出之外，又开出了更多的语言之花。

戏曲的故事性

戏曲和小说一样，一个重要的任务就是讲故事。既然讲故事就要吸引人。所以，许多戏曲情节曲折、矛盾尖锐、结局反转，既在情理之中，又在意料之外，令人拍案叫绝。

《十五贯》中，苏州知府况钟乔装私访，扮成测字先生，在庙里为做贼心虚

的娄阿鼠算命，就很有意思。娄阿鼠出了个鼠字让测，况钟说，鼠为十二生肖之首，岂不是个造福之端？依字理而断，一定是偷了人家东西，造成这桩祸事。又借老鼠偷油(尤)的俗语，击中娄阿鼠心理防线。当娄阿鼠问何时逃走好时，况钟说鼠字头是个“臼”字，原是两个半日，合为一日之意，要跑就在今日。鼠乃昼伏夜出之物，连夜逃走最妙。当娄阿鼠问往哪个方向跑时，况钟说，鼠属巽，代表风的意思，巽属东，给他指明东南方去好。当娄阿鼠问走水路陆路时，况钟回答，鼠属子，子属水，要他走水路。最后，娄阿鼠逃往苏州，自投罗网，使他不打自招。

况钟三次在“子鼠”上做文章，牵着娄阿鼠鼻子走，这里既有传统周易测字算卦的运用，也有现代福尔摩斯探案推理的味道，其中的悬念设置、心理描写，使剧情达到高潮，也成为戏曲经典的片段。

戏曲中反转的故事也多。京剧《锁麟囊》中，善良的富家小姐薛湘灵出嫁时，母亲陪嫁了一个内装珠宝的锁麟囊。她出嫁途中于春秋亭避雨，遇见在另一出嫁花轿中凄凉啼哭的贫女赵守贞，出于同情，慨然以锁麟囊相赠。6年后，登州大水，薛湘灵与家人失散，衣食无着，流落到莱州卢官人家做保姆。卢夫人赵守贞最终认出她就是当年赠囊的恩人，结拜报恩，帮她团圆。贫富转化，世道轮回，柳暗花明，善有善报。

戏曲最终要接受市场的考验。结构巧妙、剧情跌宕起伏，老百姓喜闻乐见的內容才能吸引观众。因此，故事性也是戏曲文本创作的核心生命力之一。

颖视界

《太平年》里话太平

杨颖琦

历史剧的魅力，在于以影像为舟，载着观众穿越千年烽烟，于王朝更迭中，读懂时代的抉择与人性的光芒。作为一个只在课本上学过历史的“差生”，终于用一个多月的时间，在边查资料边看解说的节奏中，将电视剧《太平年》看完。

作为今年的开年历史大剧，《太平年》历史信息之厚重，让网友调侃“看广告有种下课的感觉”，人物台词之鲜活，也让观众直呼“在最乱的时代，讲最温柔的历史”。随着剧集热度不断攀升，不少历史信息也引发观众热议，如《百家姓》中为何“钱”会排第二；千古情话“陌上花开，可缓缓归矣”竟出自剧中主角吴越王钱弘俶的祖父钱鏐之口，观众称赞“反差萌”。

回到剧集本身，电视剧《太平年》将镜头对准五代十国末期至北宋初年的乱世拐点，以“纳土归宋”这一关键史实为核心，铺展一幅从分裂走向统一、从战乱归于太平的历史画卷。众所周知，五代十国是中国历史上一段黑暗动荡的岁月，政权更迭，军阀割据混战。在这个武力至上的年代，战火燃遍中原大地，百姓流离失所、民不聊生，安宁与温饱成了最奢侈的愿望。电视剧没有回避这段历史的残酷，开篇便将乱世的破败与无序娓娓道来：朝堂之上权力倾轧不休无止，地方之上兵戈相向永无宁日，武力既是夺

权的利器，也成为滋生新一轮动乱的根源，循环往复的战乱，让整个社会陷入无尽的内耗。正是这样的时代底色，让“太平”成为所有人心中，最朴素也最艰难的理想，也为后续历史的走向与人物的抉择，埋下了厚重的伏笔。

剧集以赵匡胤与钱弘俶为双重叙事轴线，勾勒出乱世终结的核心脉络，两位君主截然不同却殊途同归，共同为后世书写了太平序章。

赵匡胤是乱世的破局者与统一秩序的缔造者，他胸有谋略、心怀天下，目睹五代武将夺权的乱象，深知割据之害、统一之要。他兵不血刃地化解藩镇割据的潜在威胁，打破了百年来“武将乱政”的恶性循环，将权力收归中央，为北宋的稳定统治奠定根基，历史课本上“杯酒释兵

权”的智慧在这里具象化。

钱弘俶则是顺应时代、心怀苍生的顺势者，他的人生蜕变，更是剧集对“太平”理念的生动诠释。剧中，从初登王位时被视作闲散少爷的少年君主，到内除奸臣、外稳局势、守护吴越百姓安居乐业的成熟统治者，他始终坚守着“保境安民”的初心。面对北宋一统天下的大势，他没有困于一己之私、一国之利，更没有凭借吴越优越的地理位置负隅顽抗，而是摒弃兵戈，毅然选择“纳土归宋”。这一抉择，不是失败者的无奈退场，而是洞察历史、心怀苍生的大智慧。“以离乱始，以太平终，吾辈之幸也”，他放弃的是个人的王权，守护的是吴越百姓免受战火涂炭，保全的是江南地区的繁华文脉。

剧中台词同样发人深省。“世道的错也是错，不能因为世道的错，顺着世道做的事便都成了对。”直书是非观的真谛；剧中3位年轻的君王在城头对太阳许愿“待太平年至，共饮一杯热酒”，也道尽乱世中人对安宁的极致渴望，也成为整部剧集的精神内核。

“任何历史都是当代史。”一部好的历史剧，不仅是还原历史，更是以史为鉴、启迪当下。历史是过去的、客观存在的，而历史剧的讲述却可以为我们带来历史的感性与历史背后的人的个性。从影视剧出发，观众亦能感受到当下和平生活的珍贵，珍惜来之不易的太平。

聚光灯

多部新片定档清明

4月4日至6日为清明节小长假，截至3月29日，已有18部新片定档上映，外加1部重映影片。

在这场“史上最清档”中，既有悬疑犯罪片《天才游戏》、治愈剧情片《我的妈耶》《我，许可》《阳光女子合唱团》等风格迥异的国产电影，也有知名游戏IP改编的动画大片《超级马力欧：银河大电影》，更有多达9部国产惊悚片扎堆上映，风格多样，满足观众不同需求。(本报综合)

热播剧剧书联动 《冬去春来》新书面世

由著名作家、编剧高满堂、郑晓龙、李昂联合执导的年代大剧《冬去春来》已于3月22日开播。与此同时，作家出版社重磅推出同名小说《冬去春来》，剧书联动，全方位呈现这段青春奋斗史诗。故事发生在20世纪90年代，一群来自天南海北的文艺青年坐着绿皮火车奔赴北京，蜗居于“冬去春来”小旅馆地下室，在理想与现实的夹缝中拼搏奋斗。

该书由高满堂、李洲共同创作，完整保留剧集核心故事与情感内核，以细腻文字深度延展人物心境与时代细节，为读者呈现比荧屏更丰富的内心世界与时代图景。(《今晚报》)