

演员何菲：“10后”孩子也来看她的楚剧

长江日报记者郝天娇

近日,结束剧团排练的何菲匆匆回家,架起手机,调好灯光,直播间观众迅速攀升至3000人。

“点个赞就行,点赞多了平台会推广,更多人就能看到楚剧了。”直播间里,何菲清嗓开唱《四下河南》,唱腔或缓或急,或高昂或低沉,赢得满屏点赞。

屏幕那端,有远在新疆的湖北老乡,有追随3年的粉丝,更有一些让何菲感到惊喜的身影——不少“10后”孩子在家长身旁看戏。他们或许听不懂戏词背后的深意,却被那婉转的唱腔、特别的妆容和戏曲的韵律感吸引,在评论区留言:“好听!”“这是黄陂话唱的吗?”

对这些孩子来说,楚剧不是爷爷奶奶收音机里的“老古董”,而是一个新鲜、好听的“新大陆”。

从爱唱歌的女孩到牡丹奖得主

锣鼓响起,剧场大幕缓缓拉开,何菲饰演的崔氏惊艳登场。她身着一袭紫衣,眉眼间戏韵十足,莲步轻移,身姿婀娜,将《逼休》中市侩而泼辣的崔氏形象刻画得入木三分。

楚剧,旧称黄孝花鼓戏,已有150余年历史,流行于湖北多地,是国家级非物质文化遗产。与其他传统剧种一样,楚剧也面临剧团锐减、后继乏人、观众萎缩的困境。

何菲是黄陂人,父亲是货车司机。父亲每次出完车回家,爱听楚剧解乏,喜欢唱歌的母亲也会拿起话筒唱上几句。耳濡目染下,何菲从小就爱听歌、唱歌。炎炎夏日,村民们坐在门前空地纳凉时,常会让她“来上几句”。唱歌,让她的童年收获了认同和快乐。

2002年,12岁的何菲被剧团老师看中,进入武汉市艺术学校学习楚剧。她练功格外刻苦,压腿、下腰、踩跷,常常独自加练。

14岁那年,她和同学来到剧院演《打金枝》,她演郭暖的母亲——一个60多岁的老太太。演完后,评委当众表扬了她,并询问年纪小小的她为什么能扮演好老人?何菲腼腆地笑着说:“那段时间,我一直在观察生活中老人的步态、语气和神情。”

17岁起,何菲开始担纲重要角色。2017年,她拜入楚剧名家、梅花奖得主彭青莲门下。老师对她极其严格。排演《逼休》时,何菲因抓不住“崔氏”嫌贫爱富又内心纠结的状态,被老师当众批评。她回到家对着镜子反复练习,“那段时间脑子里全是‘崔氏’这个角色”。

2018年,她凭“崔氏”一角获得湖北省第十二届戏剧牡丹奖;2021年,同一角色又助她在“唱响中华”全国青年戏剧邀请赛中获优秀表演奖。

“戏是人生的沉淀,”她说,“20岁和30岁对‘崔氏’的理解都不一样。彭老师的‘忽娇、忽悲、忽刁’不是演出来的,是岁月熬出来的。”

随着年龄的增长,她欣喜地发现,这些年国家提倡文化自信和非遗保护,传统戏曲逐渐回暖。“刚毕业时,别人问我是什么行业的,我都不好意思说我是演楚剧的,好像低人一等。但现在我走到哪里都可以昂首挺胸地说,我是一名楚剧演员。”

频繁参与戏曲进校园看到楚剧传承的希望

提及近几年楚剧发生的改变,何菲说,最让她欣喜的变化发生在孩子们身上。

2016年起,何菲频繁参与“戏曲进校园”活动,为孩子们排演楚剧课本剧。她发现,这一代“10后”的孩子,眼睛里充满好奇。“他们对妆容、服装特别感兴趣,水袖一甩,头饰一亮,眼睛就‘唰’地亮了。”何菲描述,“教学的时候,无论是戏曲动作还是唱腔,他们都都很投入、很认真,用崇拜的眼光看着你。”

那种眼神,何菲形容是“发现新大陆似的‘亮晶晶’”。与老戏迷沉醉其中的神情截然不同,却同样打动人心,“这跟国家提倡文化自信有很大关系,很多学校也有了戏曲相关的读本,氛围真的不一样了”。

如何让楚剧走进“10后”孩子的世界?何菲和同行们摸索出了一条路:课本剧。

何菲教孩子们演戏。

何菲正在直播。

先锋名片

何菲

湖北黄陂人,1990年出生,湖北省戏剧家协会会员,黄陂区楚剧团演员,主攻老旦兼演青衣。

2018年,凭《逼休》中“崔氏”一角获得湖北省第十二届戏剧牡丹奖;2021年,同一剧目在“唱响中华”全国青年戏剧邀请赛中获优秀表演奖,曾登上央视戏曲频道《一鸣惊人》。

从艺信条

播下楚剧的种子给我们的下一代,是
有意义、有希望的

何菲在台上演出。

“让小戏子演大人,跨度太大,他们的内心活动表达不出来。”何菲总结多年经验,“所以要让小孩子演小孩子。”于是,《司马光砸缸》《孔融让梨》这些课本里的故事被改编成了十几分钟的楚剧小戏。

今年,她和团队正在筹备一部以古代青年廉政人物“廉青廉”为题材的小戏,年初就会上台演出。

为了让孩子们能唱、爱唱,何菲在唱腔上做了巧妙的“简化”。“我们排的不是艺校孩子的专业剧目,而是普及性的课本剧。”她解释,“唱腔上不会用那种咿咿呀呀很长的‘板腔’,板腔拖腔长,对气息要求高,小孩子没那么长,也难掌握。”

取而代之的,是旋律更明快、节奏更清晰、更贴近口语的“小调”。“小调好唱一点,基本上就是‘报字’,有一点点转弯抹角也没问题,孩子们更容易‘上口’。”何菲说,在保持楚剧韵味的前提下进行适度创新,目的是“让孩子们更好地理解和参与戏曲文化”。

一个黄陂的小男孩初次接触楚剧后就表现出了极大的兴趣,但是专业艺术考试对嗓音、乐感、身体协调性要求极高,男孩总跑到何菲家里求学,何菲用手机钢琴软件陪着他一个音符一个音符地练,反复矫正,直到达标。

“他对艺术有兴趣,家长也支持,自己肯吃苦,这就是好苗子。现在他已经成功考进艺校了,成了一名自信挺拔的‘小演员’。”何菲感慨,这些稚嫩却执着的热爱,让自己看到了楚剧传承的希望。

唱楚剧唱成“网红”坚持每年送戏下乡

“大家好,我是楚剧演员何菲。”每次直播,她都用纯正的黄陂方言开场。

何菲说,3年前只是随手记录排练日常发到网上。“没想过开直播,也没想过会有粉丝。”没想到,她发的第一条视频就获得不小的点击量。于是她开始尝试拍摄短视频,后来索性开起了直播。

镜头前,何菲时而素颜、扎马尾,时而画着楚剧妆容,背景常是堆满戏服的宿舍或嘈杂的后台。一场两小时的直播,她反复强调:“点个赞,就是支持楚剧。”

3年过去,何菲账号的粉丝量已经涨到15万,直播间成了新戏台。有人留言“第一次听楚剧,原来这么好听”。

平台数据显示,何菲的粉丝中40岁以上占大多数,但也不乏年轻人。25岁的陈辉武在广州工作,刷到何菲直播后,每晚准时进入直播间。“起初只是想听乡音,”他说,“后来真听进去了。老戏里有现代人人共鸣的价值。”

面对粉丝,何菲会开心跟他们合影,用方言聊几句。这种交融,让她看到了楚剧传播的另一种可能。

剧团对她的自媒体尝试表示支持,称传播楚剧是好事。何菲却感到压力:“以前随意些,现在不管生活还是艺术,对自己要求更高了。”一条一分钟的短视频,她常剪辑到凌晨,第二天照常早起排练。“累,但值得。”

如今,何菲身兼多职:她是戏曲进校园的指导老师,在孩子们心中播撒传统戏剧的种子;她也是黄陂区楚剧团的骨干演员,每年参与下乡演出,舞台从专业剧场延伸到乡村戏台,观众从评委专家扩展到扛着板凳赶来的乡亲。

她曾目睹老戏迷提前两小时带着凳子前来占座,也见证了年轻人通过她的抖音视频慕名而来。演出结束后,他们纷纷跑来告诉她:“楚剧比我们想象中还要好看。”

截至目前,黄陂区楚剧团“木兰村戏”惠民演出达到248场,何菲几乎场场不落。9月的一次下乡演出时发生了让她印象深刻的一幕:一位从新疆赶回来的湖北老乡,专程到黄陂乡下连住三天,就为看她演戏。

“他通过抖音知道我在这儿演出,开了几个小时车过来。”何菲回忆,“谢幕以后他给我送了花,说在新疆最想听的就是楚剧。”

对何菲而言,持续多年的送戏下乡活动,不仅让她的技艺日益纯熟、情感愈发投入,更让楚剧这一传统艺术形式得以在基层传承。正是这一场场演出,点燃了老戏迷的热情,也让新观众初次领略了楚剧的魅力。

在她看来,每一次下乡演出,每一场校园排练,每一次直播开嗓,都是在为楚剧的未来铺路。“播下楚剧的种子给我们的下一代,是有意、有希望的。”

讲文明 树新风
长江日报公益广告

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐 | 自由 平等 公正 法治 | 爱国 敬业 诚信 友善