

唱念做打 让戏曲艺术火起来

文/图 全媒体记者 郭建光

豫剧《白蛇传》演出现场

唱念做打，全是功夫。豫剧《白蛇传》非常考验演员的唱功，细微之处春风浩荡，情坚之处摧枯拉朽。

依然是5年前的市民中心演播厅，吴素真率领斩梅的一众原班人马回到千年古驿站回报家乡父老。在这个盛产芝麻，寓意“芝麻开花节节高”的丰沃的土地，不仅仅用手中粮滋养着世人，还以其丰厚的文化底蕴慰藉着奔波在奋斗路上的芸芸众生。

吴素真的表演把角色融入骨髓，她的一颦一笑，腾挪挪移，严谨而不失灵巧，唱功端庄而不失灵气。

被业界誉为“练不死的吴素真”，日复一日的刻苦训练造就了对戏曲艺术精益求精的舞台艺术。她的表演松弛、自然；她的水袖功夫堪称一流；她

的演绎质朴无华大深若浅；她对艺术的领悟能力足以做到取长补短、融会贯通；她把祥符调的板式、旋律、技巧与白素贞的情感融为一体，通过速度的快慢、音域的高低、节奏的松紧、力度的强弱，多种对比形式，实现陈派声腔深厚中的时尚活力，既细腻深刻，又新颖别致。

从那以后，记者就记住了这个沉浸于艺术世界的吴素真，也对博大精深的戏剧艺术有了一些认知。

舞美、道具、唱词、表演、戏剧艺术的综合性宛如大浪淘沙，最终让一个个富有创新精神的演员脱颖而出。

华灯初上，锣鼓开道。7月7日晚的驻马店市民中心演播厅座无虚席，由河南省豫剧院青年团倾力打造的豫

剧《穆桂英大破天门阵》在观众的期待中正式开演。很多慕名而来的观众甚至席地而坐，既要一睹心目中的巾帼英雄，也要随着铿锵的梆子、悠扬的丝弦，一同感受穆桂英的飒爽英姿。

“唱念做打，一场戏下来看得我们心惊肉跳，无论是唱功还是打功都是一流。”观众表示，能够通过“中原文化大舞台”近距离领略省级豫剧团的表演，非常荣幸。

由杜永真扮演的穆桂英通过丰富的肢体语言、细腻唯美的唱腔、情节丰富的唱段，将一位爱国爱家、驰骋疆场、保家卫国的伟大女性的心理淋漓尽致地表现出来，受到观众喜爱。

当天夜晚大戏开场前，很多观众透过后台玻璃一睹心目中“角儿”的芳

容，看到演员们穿戴整齐，这么热的天气坚持在后台练功，十分感动。“台上一分钟，台下十年功。无论做什么事儿都需要坚持，都需要对艺术精益求精的不懈精神。”剧作家周明理表示。

连日来，随着2024年“中原文化大舞台”驻马店专场演出不断，《白蛇传》《对花枪》《穆桂英挂帅》《红梅记》等大戏，吸引大批市民早早来到剧场。“中原文化大舞台”立足河南丰厚的历史文化资源，通过组织一系列惠民演出活动，更好展现新时代戏剧艺术传承发展的繁荣气象，提升全省演绎市场服务发展能级，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

5年前，2019年6月，凭借《白蛇传》摘得第29届梅花大奖的遂平籍豫剧演员吴素真也是在这间演播厅向台下人潮汹涌的父老乡亲连续演出《白蛇传》《梵王宫》。吴素真用心用情演绎的白素贞一角深得人心，叫好声一片。

从豫剧皇后陈素真排演经典大戏《白蛇传》以来，此剧未能流传，直到由陈门再传弟子吴素真复排此剧，并于2015年5月惊艳亮相后为世人所知。

我们欣喜地看到：“陈派艺术”有了接棒者。风云际会，她的戏曲梦还在一代代传承下去。

精工细作 探寻社火的艺术之源

文/ 全媒体记者 郭建光

七月流火，在位于汝南县三桥镇漆头河村的汝艺戏剧用品厂内，工人庄献伟正穿针走线，290层麻纸在他的手下变得服服帖帖。庄献伟先根据演员需要的戏靴样板制作鞋坯，再根据样板选择纸张的数量，经过切样、穿麻线、鞋底打孔、割口、纳鞋底、修边、打磨、上鞋面、烘干、抹粉等几十道工序，一双浸透着手艺人智慧的戏靴尘埃落定。

在河南省许昌市建安区灵井镇的霍庄村，村民白天加急、夜晚赶工，精心制作舞龙、舞狮、旱船、大头娃娃、戏服等传统社火道具，家家户户都沉浸在一片勤劳热闹的景象中。十多个快递公司的车辆汇聚村口，承载着一件件包装好的旱船和花灯以及各式各样的戏服，运往四面八方。

起源于农耕时代的社火，是我国民间一种古老而充满活力的民俗文化样式，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。社火涉及音乐、舞蹈、曲艺、杂技、武术、戏曲、工艺美术等众多艺术门类。

在许昌市曹魏古城，中国社火文化艺术馆内展示了我国社火文化、许昌三国戏曲文化及戏曲服饰，现代工艺的簪花饰品等。戏曲髯口是戏曲艺术中代表男性的重要道具，多用牛尾、

马尾或人发制成，是代表剧中人物年龄、性格的一种装饰，也可通过摆、抖、吹等做派表达人物丰富的心理活动。髯口颜色种类繁多，按照颜色不同有黑、黧、白、紫、红等，其中黑、黧、白对应老中青，显示人物年龄，紫、红和混色体现人物特征。按照人物性格区分，有三髯、满髯、扎髯等。三髯用于表现文雅、清俊的人物，满髯就是用整个胡须把嘴盖住，多用于富贵之人；扎髯是在满髯中央剪一片与嘴齐，另有一片系于颜下，一般用于粗鲁不羁之人。

徜徉在社火博物馆的展品之中，了解每一个艺术样式背后的故事，从中也能了解脚下这片土地“盛产”的豫剧艺术何以能够繁衍生息、何以能够开枝散叶、何以能够歌乐升平、何以能够经久传唱。

同时空内，相距不远处都有从事社火的手工艺。

清末时期，汝南县为汝阳县，汝阳县境内有京剧、评剧、河北梆子、河南梆子、道情、曲子、二夹弦、越调等不同的戏班，特别是具有汝南特色的罗卷戏、丝弦道更是遍及乡里。于是，传统戏装之一的戏靴制作，在这个得天独厚的地理环境中，制作技艺更加成熟精湛，成了有名的“汝艺戏靴”。汝南

县城出现了一家叫宏远戏装的商店，漆头河村十多岁的涂冬至到该店当学徒，拜师学习戏靴制作。

涂冬至将戏靴制作技艺传给其子涂大春后，涂大春对戏靴制作进行了改进，主要是根据演员们提出木板鞋底太重、落地声音较大的意见，制靴底时以麻纸取代木板。

20世纪80年代，涂大春将戏靴制作技艺传给儿子涂全新。2003年，涂全新创办了戏靴制作家庭作坊，2016年创办“汝艺戏剧用品厂”，办理了营业执照，并注册了商标，招收10名热爱戏靴制作技艺的工人，形成了纯手工制作的规模经营，使戏靴制作技艺得到更好传承。

“汝艺戏靴”根据舞台上生、旦、净、末、丑不同角色，以及南方戏、北方戏的不同讲究，制作的有老生靴和登云履老生靴、虎头靴和虎头高底靴、绣花鞋和绣花快靴、武生快靴、花旦鞋、戏剧僧鞋以及影视古装靴、影视蒙古靴等。

涂全新告诉记者，一双鞋靴包括鞋底、鞋帮、鞋腰，然后缝制、绣花、包装，要经过几十道工序才能完成。其中手工制作的厚底靴与市面上常见的朝靴不同，靴底是用数百层麻纸加一层牛皮压制而成，演员穿着在舞台上

行走，轻便、稳当、有弹性、不易崴脚，靴子不会发出“咯噔咯噔”的声响。

汝艺戏靴纯手工制作技艺已经传承百年，具有较高的历史价值和文化价值，也体现了戏曲文化的审美理念。

“我们既遵守传统又不囿于传统，有私人订制的纯手工产品，也有满足市场需要的大众产品。像在靴面上刺绣，我们现在改用机器，如果用手工，得耗费很多人力和时间。现在，我们产品的口碑越来越好，并注册了‘天中汝艺’商标，许多戏剧名家都关注我们的产品，省豫剧名家李树建就在我们这里定制靴子。艺术家们穿着我们做的戏靴在舞台上唱念做打，进行艺术创作，我们感到非常骄傲。”涂亚威告诉记者，“汝艺戏靴”入选驻马店市第6批非遗目录，他们觉得身上的担子更重了，一定会把这一技艺传承好、发扬好，让这个凝聚着数代人心血的招牌擦得更亮。

随着电商的发展，这些艺术产品搭上了电商“快车”，让非遗传承的保护和发展插上“云翅膀”。从老一辈“跑断了腿，磨破了嘴”找销路，到坐在家中动动手指“卖全球”，如今，凝聚着丰沛艺术营养的戏靴等社火产品重新火起来了。