

从艺近40年的山东琴书表演艺术家杨珀,是山东曲艺界的“名角”。近日,济南市曲艺团创演的跨界融合舞台剧《孔子说·说孔子》首演。其中,由杨珀和搭档魏务良及她的部分弟子表演的《咱听孔子说》,可谓该剧的点睛之作。

8月11日,正在带弟子排练的杨珀在接受记者采访时说:“山东琴书是个宝贝,它带给我最大的快乐和自由,我愿用一生去坚守。”

山东琴书表演艺术家杨珀: 琴书给我最大的快乐

本报记者 倪自放

琴书最冷时入了门

“我14岁进团里学山东琴书的时候,那可是琴书最不受关注,最冷的时候,我就那时入了琴书的门。”杨珀说,“那时候济南市曲艺团还叫济南市文工团,我是以学员的身份考进去的,进团后各种艺术形式都学习,后来跟着姚忠贤老师学山东琴书。其实我很早就知道姚忠贤老师,当时我家住在济南火车站附近,姚老师在火车站的文艺宣传队,我经常看到他在火车站广场上为旅客演出,自己拉弦,摇晃着脑袋,觉得这个演员很有趣。”

山东琴书是一个男演员和一个女演员搭档演出,在杨珀她们这批学员进团之后,姚忠贤有过许多搭档,但只有杨珀最后坚持下来了,“不是姚忠贤老师表演不好,是那个时候琴书太不受重视了。”杨珀说,1981年到1986年期间,当时的演出以流行歌曲、现代舞最受欢迎,山东琴书、山东大鼓、山东评书等传统曲艺受到冷落,“团里组成小分队去演出,没有人愿意和传统曲艺的艺人组队,姚忠贤老师还有一些比他名气更大的曲艺老艺术家都没有演出,能唱歌跳舞的年轻人成了香饽饽。我和另外两个年轻演员就向团里申请,我们出去演出,必须带姚忠贤老师去,好让他有个收入贴补家用。”

在琴书最受冷落的时候,杨珀没有放弃琴书,也没有放弃她的山东琴书师父姚忠贤。杨珀说,这源于琴书的美,“在诸多的曲艺门类里,山东琴书等鼓曲类艺术最大的特点就是美,这让我沉迷,琴书也给我最大的快乐和自由,所以我愿意用一生去坚守山东琴书这门艺术。”后来传统曲艺渐渐受到关注,姚忠贤和杨珀的山东琴书也在山东和全国叫响了。

曲艺最讲究口传心授,讲究师承,杨珀说,自己从姚忠贤老师那里接触到山东琴书并由此痴迷陶醉,不仅跟随老师学习传统琴书的唱法和段子,更和老师成为舞台上默契十足的好搭档,提起姚忠贤老师,杨珀充满感恩,用她的话说是“不是父女,胜似父女”,“姚

忠贤老师77岁了,我现在也有新搭档,但我和姚老师有时也搭档演出,现在我们一起演出,上台前必须是我亲自给老爷子化妆。”

38岁以后才“懂”琴书

作为全国叫得响的曲艺名家,杨珀不仅获得全国、省级、市级大奖几十个,在基层演出也很火爆:在过去的十多年,全国或者山东省里的大型演出,只要有曲艺,杨珀和师父姚忠贤的搭档基本上都担当重头戏,全国三百多次校园演出以及乡村、社区、部队演出,姚忠贤、杨珀的演出都是现场最火爆的节目之一。

说起从学员到现在的“大明星”,杨珀谦虚地说自己目前不过是对山东琴书“理解”而已。在杨珀看来,自己学习表演山东琴书分三个阶段,即学习、懂得、理解。

“说实话,在2000年我和姚老师一起获得中国曲艺最高奖牡丹奖时,我都不敢说自己懂琴书。从14岁学琴书到2000年我37岁时获牡丹奖,那二十多年我都是在学习,就是老师怎么教自己怎么学,处于记词演出的阶段。”杨珀说,即使是竞争牡丹奖时,自己对山东琴书的理解还不是太深入,“当时的评委可能是说,这个小妮儿嗓子挺好,形象不错,山东琴书等鼓曲类竞争对手不是太多,加上多年演出磨炼出的舞台表演经验,让我们脱颖而出。”

对于山东琴书,杨珀称自己38岁以后才“懂得”,“获得牡丹奖之后,我和姚老师参加了齐鲁文化进高校活动,有专家讲齐鲁文化,我们用具体的山东琴书节目阐释齐鲁文化,走了全国三百多所高校,这个过程中,我开始思考我们的琴书哪里好,为什么好,算是懂得了山东琴书。后来出访芬兰、意大利、瑞典、韩国、法国、美国等国家进行海外演出,有些节目因为火爆被要求加演,这也让我更加深入思考,理解这门艺术。”

从艺近40年,杨珀说自己现在才理解了山东琴书,“就是能够游刃有余了,能够根据不同内容自由地表演,这种自由的状态对演员和观众而言,都是个好现象。”

要原味也要“混搭”

作为山东省非物质文化遗产山东琴书(北路)传承人,杨珀说自己起到承上启下的作用,那就是继承传统,培养新人。在杨珀的指导下,多位弟子成为济南市曲艺团德艺双馨的骨干,也获得省、市级奖项,为琴书艺术注入活力。说到徒弟,杨珀说:“徒弟们对我很好,所以我就把他们当自己的孩子,心疼归心疼,到了排练时真瞪眼。朱会强是个男徒弟,刚进团的时候年龄小,家在外地,父亲已经去世了,我想你得好好学啊,以后家里指望你呢。可他当时定不下心,就是唱不好,我急了,骂了他,我也哭了……”在杨珀的严格要求下,朱会强勤学苦练,已经成长为一名优秀的山东琴书演员。因此,杨珀也被很多同事叫做“像妈一样的老师”。

杨珀说,山东琴书的创新,既要原味也要“混搭”,“原味就是老师们总结出来的规律性的已经被证明深受欢迎的内容,要保留。”对于“混搭”,杨珀无论是和77岁的师父姚忠贤老师搭档,还是和现在的搭档魏务良合作,都坚持创新,“山东琴书的特点是婉转悠扬,如果加入流行歌曲元素,是不是会更好?一开始我和姚老师尝试了将流行歌曲《青藏高原》加入山东琴书演唱,我先用流行歌曲的调子唱几句,姚老师上演山东琴书版《青藏高原》,后来我们还尝试山东琴书版《月亮之上》,都很受欢迎。”

杨珀说,山东琴书的“混搭”,其实不仅仅是上演山东琴书版的流行歌曲,“从上一个节目引到琴书版流行歌曲演唱的过程中,也使用了相声中的说学逗唱这些技巧,这其实符合曲艺的把点使活的规律。现在我和搭档魏务良有时也把京歌《说唱脸谱》用山东琴书的方式演绎,这些混搭的特点更为明显。”

“任何一个艺术门类,任何名演员不创新,早晚会被淘汰。”杨珀说,“我从艺快40年了,但我不觉得自己老,在基层演出面对年轻观众,他们给我许多刺激和启发,刺激着我去创新,特别是山东琴书这样一个曲艺里的小门类,没有创新就没有生命力。”

杨珀,著名山东琴书表演艺术家,山东省非物质文化遗产山东琴书(北路)传承人,第一届曲艺牡丹奖表演奖获得者。是国家级非物质文化遗产山东琴书(北路)传承人姚忠贤的大弟子和长期演出搭档。代表作品:山东琴书《亲上亲》《生灵叹》《冤家亲》《魂系桃花庄》《反正话》《梁祝下山》等。