

悦读周刊

找记者 上壹点

A07-09

齐鲁晚报

2020年11月15日
星期日

卓
然
于
心
悦
享
娱
乐

□美编：继红
□编辑：李皓冰

杨立新： 人对了戏就对了

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 师文静

近日，杨立新主演的话剧《戏台》在济南连演两场。在这部戏中，观众看到了杨立新精彩诠释的舞台喜剧角色“大嗓儿”，这个角色完全不同于他的影视剧形象，颠覆了观众对他的认知。杨立新身上散发着一股很正的艺术气息，有一种“老戏骨”的范儿，他喜欢热烈地跟人探讨他的舞台角色、舞台理念，谈话剧、谈影视剧、谈表演，也总能切中要害，让听者受益匪浅。

在《戏台》演出间隙接受齐鲁晚报·齐鲁壹点记者采访时，杨立新称话剧表演是一门用脑子的艺术，演得好的是聪明的话剧演员，自己最舒服的领域还是演话剧。他笑称，自己不是一个很有名的影视明星，但一定是一个很棒的演员。

话剧表演 是一门用脑子的艺术

陈佩斯执导的话剧《戏台》，杨立新扎扎实实地演了六年，一场不落，在济南的演出恰好演满300场。

不同于《大江大河》中的国有企业水书记、《三十而已》中的深情父亲、《父母爱情》中正直热心的丛校长等影视形象，话剧《戏台》中，杨立新饰演的“大嗓儿”是一个非常颠覆其荧屏形象的角色。

“大嗓儿”是一个在军阀混战时期处在社会底层的小人物，是送包子的伙计、京剧票友，却稀里糊涂被“架上了”在他心目中非常神圣的京剧戏台，给刚进京的大帅唱一出《霸王别姬》。这个角色一口唐山话，憨厚、贪心、固执，充满诙谐幽默，笑点非常密集，与杨立新的影视角色大不同，也与演员本人气质有着很大反差。但杨立新用上佳的台词功底与舞台表演掌控力演了个满分，还呈现了一段极其精彩的无台词心理戏表演，让人忘了“贾志国”“水书记”“丛校长”，深深

记住了那个浑然一体的“大嗓儿”。

杨立新说，《戏台》中“大嗓儿”的角色，到目前为止还没有人能替代，这个角色非常难演。“角色上来就唱京剧《霸王别姬》，还唱着唱成了唐山落子。怎么唱成落子？剧本没写。这个情节在戏中要反复用，唱到最后观众能笑吗？这是一件跟观众博弈的事儿。要是京剧唱成落子，观众却没笑，演员就失败了。”杨立新说自己对京剧、评剧都很熟才能挑战这个角色，但这还不是最重要的，最重要的是演员对角色艺术审美的把握，怎么才能摸到观众的欣赏心理才是一个大问题。“喜剧要让观众笑，不笑不行，但不能低俗地笑，他有一个高级幽默和撒狗血之间的区别。”

杨立新不仅花大力气捋清楚了人物，而且在演出中不停地调整角色、打磨角色，把这个人物很好地呈现在舞台上。

在杨立新心中，一出好话剧，需要写、导、演都要好才行。“话剧表演本身是一个逐渐完善的过程，在不断的演出中，又悟到了新东西，就不断地完善它。在别人眼里话剧演员不需要跟京剧、歌唱、舞蹈演员一样苦苦练功，话剧表演也是生活化的表演，但舞台上看着生活化，舞台下就要下很大功夫。话剧能让观众连夜排队买票，凭的就是演员的能力——舞台控制力。这件事情如果不难，谁会买一千多元的票，来看你的表演！”

杨立新对舞台的敏感程度，也让人叹服。杨立新说，不久前在昆明演出《戏台》，观众效果非常好，但他注意到两个多小时的戏演完整场却短了两分钟。这两分钟少了什么？杨立新说，不是台词少了，而是少了角色与观众那种微妙的心理交流，观众想看的是演员“抠出来”的角色的心理内容，这是话剧最大的魅力。

“所以说，话剧是最难的一种舞台表演，它没有抓手，比其他的艺术都难。像唱歌，有音乐管着，演员一副好嗓子即可，甚至还可以假唱；跳舞可能看的是大跳腿的高度、滞空时间，好的话观众热烈鼓掌。话剧不行，话剧表演是一门用脑子的艺术，演得好的都是聪明的演员，话剧表演不是一个技术性的东西。”

之所以花六年时间一场不落演出这个戏，杨立新说，是因为这个戏的剧本精彩至极，里面剧情、台词巧妙至极，戏特别有意思。

好剧选择我 是因为我是很棒的演员

杨立新虽然已从北京人艺退休，但作品并没有减少，从“演戏”角度来说永远没有“退休”。

这两年，杨立新出演的《大江大河》《三十而已》等电视剧也是高口碑爆款剧。去年，他执导的荒诞喜剧《她们的秘密》搬上舞台，得到业界的认可，全国巡演反响热烈。杨立新还是希望把更多精力放到舞台作品上，他在《雷雨》《茶馆》《窝头会馆》《龙须沟》等经典话剧中，都有精彩表演。明年北京人艺将要恢复演出

经典话剧《茶馆》，杨立新饰演“秦二爷”，还组织演员排练。杨立新认为《茶馆》的经典舞台呈现是属于前辈导演焦菊隐的，在新排练版中他极力拒绝被称呼导演，只答应担任重排演出艺术指导。

杨立新说，在诸多艺术形式中，无论是舞台剧还是影视剧，他最喜欢的角色，永远是挑战性大的角色。“《大江大河》中的水书记，是一个很正的角色，但要演得好难度也大。作为十几万人大国企的书记，他居高位、职责大。剧中，书记与厂长之间有很微妙的博弈，想演好难度很大。”杨立新认为，不会演戏的演员“演戏”，会演戏的演员是在演人，在《大江大河》中不能有《我爱我家》的影子，《三十而已》不能有《大江大河》的影子，人对了，戏就对了，话剧演员的功夫就是以塑造人物为天职。

“我在话剧单位工作，在话剧舞台上，我演的都是好戏，话剧作品演得多，差不多三分之二的时间都在舞台上，也就越没有时间出去拍电视剧。所以我自认为不是一个很有名的影视演员……”杨立新非常自谦，但他的影视作品却都用高口碑来说话，近两年他参演的影视剧都水平不俗，要品质有品质，要话题有话题，都能获得各年龄段观众的喜爱。谈及参演影视剧都能大爆这个话题，杨立新笑着说，都是好剧选择了自己，主要是因为“自己比较棒”。“我一定是一个很棒的演员，这是肯定的！”

在影视演员、舞台演员、导演等各种身份中，杨立新感觉最舒服的依然是演话剧。因为一部话剧排练好了，演出时间是固定的、集中的，作为演员注意力可以完全放到演出上，争取每次演出都能最佳状态；而做导演，动脑子比较多，要把控很多人物，很多事情。

多演话剧 提高演员塑造人物能力

杨立新非常愿意畅谈表演的问题。当被问到如何看待当下影视圈一大批话剧演员担当“老戏骨”，支撑起整部剧的表演水平等现象时，他也从演员的角度做了分析。杨立新说，有人夸好的话剧演员能够在舞台上背两三个小时的台词，其实背词儿不是事儿，你夸一个作家能写出那么多字来，就是对作家

的侮辱。话剧演员的功力在于三个小时的戏演下来，把人物塑造得很清楚、准确、精彩，话剧演员演戏不只是表演的问题，他们在塑造人物心理。

杨立新说，他至今喜欢话剧演员这个身份，是因为这个工作有挑战性。话剧演员演到微妙处，咽一口唾沫观众都能感觉得到，需要把角色的心理完全呈现出来，让观众感觉到；影视表演可以随时停一下，可以切特写，可以把一些展现人物的动作剪辑进去。“影视作品中两个人谈话，可以不停地切换角度，用镜头的大特写、切近、大全景等切换避免了枯燥。话剧不行，它就是一个角度，相当于一部用长镜头拍摄的电影。话剧最难的是舞台调度。镜头不动，只能演员动，想各种办法让演员动起来。”

他进一步分析称，“影视也有影视的难处，影视是打碎了再剪辑到一起，剪辑到一起后人物角色还要统一、清楚，不少演员差就差在饰演的角色剪辑起来不是一个统一的人物。”杨立新称，长春电影制片厂等老的电影厂都有自己的演员剧团，演员剧团除了拍电影，就演话剧，演话剧才让演员成长，塑造人物的能力才能提高，现在很多影视剧都是导演告诉演员，把茶杯拿起来喝茶，这种简单的表演，有时候演员都不过脑子。“我拍第一部电视剧《半边楼》时，已经具备成熟演员的能力了。所以现在的年轻演员不要着急往电视剧剧组里钻。先在舞台上把你的本事和能耐练好了，到了电视剧剧组才能得心应手。”

在《三十而已》中，杨立新饰演了一位父亲，儿子杨玏则在剧中饰演了“全剧最值得分析的角色”陈屿。父子两人没有对手戏，但都把角色诠释得很到位。

谈及杨玏，杨立新说，“我对他说过，你要明白你是干一辈子还是干一阵子。”他认为踏踏实实演戏非常重要，父子两人经常会聊戏，一起欣赏很多作品，也会交流感想。“他前些日子拍戏时，把剧本拍照给我看，我们一起讨论角色，我建议他看看我们老艺术家朱旭的一部剧，那个人物的幽默风格，那个路子，是不是可以（激发灵感）。”杨立新说，他和杨玏的优势就是看了非常多的老艺术家的好戏，现在有很多作品都看不到了。“看过太多的精彩的、简直是教科书一样的表演，现在的遗憾是，这些东西再也看不到了。”