

本土文本

《梅花三弄》扑鼻香

(报告文学)

□源泉

朱程程在表演魔术《梅花三弄》

天空飘洒着雪花,庭院里梅花绽放。古琴声声悦耳,画作赏心悦目,一位美丽的姑娘在书房里弹琴、作画、吟诗、歌舞。伴着优美的舞姿,美丽的姑娘空手出笔作画,点染中,笔忽然变成梅花伞,姑娘也化为画中的梅树,手中不停有梅花绽放,一朵、两朵、三朵,有上有下,有左有右,连出5朵,成片绽放,令人目不暇接。最后,只见这位姑娘挥动毛笔,为梅花图题写了“梅花三弄”四个字,为整个节目画龙点睛。

这是第五届江苏省文华奖参赛节目——魔术《梅花三弄》中的一个场景。

精彩的表演,奇妙的构思,唯美的画面和古典的音乐,赢得了评委们的一致好评。10月24日,第五届江苏省文华奖颁奖晚会在江苏大剧院举行,魔术《梅花三弄》获优秀节目奖。这是来自如东少年杂技团选送的节目,表演者朱程程。

文华奖是江苏省人民政府批准设立的省级专业艺术领域政府最高奖项。这是朱程程第一次参加文华奖的角逐,首次参赛就摘得桂冠,按道理,朱程程应该兴奋、激动,因为不仅自己获了奖,自己的老公、一个团里的演员陈阳洋,凭借《肩上芭蕾》的出色表演,还荣获个人表演奖。夫妻同台参赛,同台获奖,为自己来一场庆功会也不为过。但朱程程却异样地平静,第二天一回到团里,就又投入到正常的训练中。

朱程程是有资格平静的。这位被媒体称为“从零开始的‘金牌女魔术师’”,已经获得了一个又一个国内大奖。

1998年10月,年仅10岁的朱程程,不顾家人的反对,怀着好奇心来到了县杂技团学习杂技。“我女儿从小就比较活泼,整天缠着我们说要去练杂技。”朱程程的父亲陈新明说,“别人家孩子练的时候哭着闹着要回家,她就算含着眼泪,也从不说回家两个字。”

在县杂技团,朱程程主攻高空节目《秋千顶技》,天资聪颖而又勤学苦练的她,通过三年多的刻苦训练,初步掌握了一些杂技技巧,在各种比赛中屡有斩获,赢得同行和观众们的好评。她和同伴一起表演的《鼓韵·蹬技》参加了2000年江苏省青少年杂技比赛,获得银奖。

为了让表演更流畅、更有观赏性,她不断强化训练,除了吃饭、睡觉,就是埋头练功。可就在她准备冲刺杂技艺术更高山峰时,在一次强化训练中大腿拉伤,因没有及时去做正规治疗,继续带伤训练,导致了股骨头坏死,疼痛难忍不说,两腿外形也粗细不一,医生严肃地告诉她,必须完全停止练功,卧床休息,如继续练下去,严重了会导致瘫痪。这一犹如晴天霹雳的消息

让她失声痛哭,她不得不离开刚刚奋斗了几年的杂技演员生涯,告别舞台。在接下去的8年时间里,她多次就診于北京、上海等各城市的医院,住院、出院、理疗、吃药成了她的主要任务,至今病痛还一直伴随着她。

“当演员在舞台上表演是我儿时的梦想、难道就此放弃了吗?”朱程程不断地问自己。“不,不能演杂技,那能不能演魔术呢?”她在脑海中忽然闪过一个念头,并把这个想法向团里领导作了汇报,团长旺东和其他领导一致支持她的想法,于是,在治病的同时,从2008年开始,她开始了新的艺术人生——魔术生涯。

练功的休息时间,她会听听音乐,放松一下绷紧的神经。先从简单易学的魔术变伞开始学起,她虚心向老师请教,一遍又一遍地练习,即使手指被伞骨子割破,还是咬咬牙继续练习。在学习魔术一年后,表演的机会来了。江苏省要举办第五届魔术比赛,团里决定她和团里另一名演员丁洋一起参加比赛。

魔术《变伞》在魔术界是一个极其普通的节目,大凡魔术师都会玩,而且玩得技巧百出,花样层出不穷,要想在大赛中崭露头角,除了魔术的手法 and 表现形式别具一格外,还需要一个好的名字。

魔术创作灵感产生,往往会源于我们生活中的事物。在一次听完《梅花三弄》这首歌时,她忽然有了灵感。这首音乐在她脑海里浮现出了一种唯美的画面和古典的舞台形象。

《梅花三弄》相传原为东晋笛子演奏家桓伊的笛子独奏曲,唐代颜师古改编成琴曲,存谱初见于明代《神奇秘谱》。此曲又名《梅花

引》《玉妃引》,是中国传统艺术中表现梅花的佳作,旋律优雅,格调清新,歌颂了梅花洁白、孤傲的特征,赞扬了其在困境中毅然绽放的傲然身姿。《枯木禅琴谱》说:“曲音清幽,音节舒畅,一种孤高现于指下;似有寒香沁入肺腑,须从容联络,方得其旨。”

此曲借物咏怀,通过梅花的洁白、芬芳和耐寒等特征,来歌颂具有高尚节操的人。“梅花,因为顶霜熬雪,才芬芳四溢。练魔术何尝不是勤学苦练的结果?两者能不能有机结合起来呢?”朱程程似乎闻到了花香,看到了希望。她灵机一动,将《变伞》魔术取名《梅花三弄》,表明自己不仅要学习梅花不畏严寒,面对霜风冻雪,傲然挺立的精神,在风雪的考验下,坦然开放,将清幽的芳香散溢于人间,把美好和美丽送给观众。有了好的名字,还要有相对应的内容,朱程程又是一番苦思冥想,最终设计在每把伞的伞面上,都画上一朵朵梅花,伞没打开的时候,就如梅花傲立于雪霜之间。这样,经过无数次的揣摩和练习,一档富有诗情画意韵味作品《梅花三弄》第一版诞生了。

演出取得了预期效果,她和丁洋的《变鸽子》同获江苏省第五届魔术比赛银奖,初次参赛取得的胜利,让她对魔术表演产生了浓烈的兴趣,更增强了朱程程奋发的信心,激励她在魔术道路上再发力。不久,受央视邀请,她携《梅花三弄》第一版登上了央视三套《曲苑杂坛》栏目,向全国观众表演。

《梅花三弄》的乐曲之所以自古到今,经久不衰,最主要的是此曲结构上采用循环再现的手法,重复整段主题三次,每次重复都采用泛音奏法,以高声弄,低声弄,游弄,将梅花洁白、傲雪凌霜的高尚品格演绎得淋漓尽致,让听众如痴如醉。朱程程深知,自己的魔术作品《梅花三弄》要成为精品,也必须让节目内容曲折迥异,新颖别致,让观众在欣赏魔术技法的同时,还能享受美的韵律。于是,她在刻苦训练的同时,决定对《梅花三弄》进行深度包装,一方面借鉴其他姊妹艺术之长,运用人物、音乐对作品进行美化;另一方面在技术上寻求新的突破。为了达到这一效果,她一个人每天在练功房一待就是一整天,想尽各种办法,忍受着长时间股骨头坏死带来的疼痛,做各种演练。

梅花香自苦寒来,功夫不负有心人。在2014年10月举办的第五届长三角地区“金手杖”魔术大会上,朱程程以娴熟的技巧表演了第二版《梅花三弄》,勇夺金奖;同年11月,在第四届中国西湖国际魔术大赛上再获银奖;次年3月,在第二届北京大学生魔术交流大会上获“最受观众喜爱魔术师”称号。

在第九届中国“金菊奖”决赛中,共有5个《变伞》节目参演角逐,竞争异常激烈。最终,朱程程以“奇幻变化”为主轴,辅具有地方特征的情景艺术元素,以丰富的节目内涵、优雅流畅的表演,凭借唯美的画面、精湛的技巧、娴熟的手法 and 引人入胜的情节、出人意料的效果,在五个变伞的参赛节目中过关斩将,脱颖而出,夺得本届“金菊奖”铜奖(丁洋获得金奖),和丁洋一道为江苏时隔13年再度捧回“金菊奖”。

要知道,在接到参加第九届中国杂技金菊奖第六次全国魔术比赛任务通知时,已经是2015年3月下旬,距5月1日比赛只剩三十几天

时间。时间紧任务重,为了能使节目更有新意,朱程程和老师们一起深入探讨,抓紧修改,常常为了完善一个动作,攻克一个技术难点,不知不觉就从白天练到深夜。琢磨、尝试,练习,终于又有几个新的原创,如:空手弹琴变出一支毛笔,在空中画画时毛笔瞬间变成伞,空手变出两把伞,左右手交替变出五把伞等,在艺术渲染上大胆尝试,终于完成了第三版《梅花三弄》的创新包装。第三版《梅花三弄》留给观众的是长久的余韵……

磨难的少年时代铸就了朱程程坚忍不拔的性格,也锤炼了她以团为家、维护集体荣耀的品格。在团里排练和演出《海星花》杂技剧期间,她不计个人得失,以大局为重,在团演出人员紧张的情况下,仍主动请缨参与演出。出演了《海星花》中帮助“小朵”走出阴霾、开朗活泼的“海馨”一角。但在演出初期,由于表演动作难度过大,再次引发“股骨头坏死”这一旧疾,可是为了整台剧的完美效果,朱程程一直坚持参与创排,经常连续训练五六个小时,甚至更久也不能休息,有时半夜就得赶到现场配合其他演员进行表演,即使是在冬天,一场训练下来,病痛的折磨让她汗如雨下,同事们有时不忍心,让她休息一会儿,她为了不耽误创排进行,从不特殊化,一直咬牙坚持,实在坚持不下去了,才会偷偷服用止痛药,直到《海星花》完美演出才真正去医院进行正规理疗。

2020年11月2日晚,上海话剧艺术中心,灯火辉煌,D6空间里魔力四射,掌声不断。由长三角杂技发展联盟主办的“魔炫长三角——金手杖奖魔术展演”在此上演。朱程程和10位来自江浙沪皖的历届金手杖奖获奖者接连登台,亮出绝活,为上海市民献上了一场精彩的魔术盛宴。

随着《梅花三弄》的古琴曲响起,朱程程身着白色印着蓝色花纹的盘扣衫,缓缓踱步至舞台中间一幅竖立的梅花图前面。她独具匠心地将丝带、鸽子、牌、球、伞等常见魔术道具与梅花图融为一体,将音乐、美术、舞蹈等元素灵活运用。只见她手指轻撵,便从图上的梅花花蕊中抽出一条长长的丝带,随后手腕一翻,三把小伞就犹如三朵梅花般地在她的手中绽开。让观众惊呼的是在表演末尾,她撑起一把梅花伞,突然变出一只白鸽在剧场上空盘旋了一周,最后又精准地停在伞尖。精湛的魔术技巧配合优雅的中国舞,在古曲《梅花三弄》乐声中,创作出一段美丽的情景剧,让朱程程举手投足、一颦一笑之间都充满了江南水乡女子独特的风韵。第二天的《新民晚报》以《一曲<梅花三弄>一支中国舞,魔术舞台上的中国故事别有韵味》对朱程程的表演给予报道。

这次参加第五届江苏省文华奖大赛,朱程程又对《梅花三弄》原版节目进行了大胆的改良和创新,从一开始拿笔上场,改为融入具有童趣的玩溜溜球的元素,朱程程手捧纯白的梅花上场,轻移脚步,用手掌将洒在舞台上的梅花一一吸起,飘浮空中,纳入掌心;然后把手中梅花枝上的梅花一一摘下,抛向上空,瞬间空中飘起洁白的雪花,就在观众惊愕之际,她手中光秃秃的梅枝上忽然重新盛开出朵朵红彤彤鲜艳的梅花,令观众叹为观止。

窗外(组诗)

□李利忠

有如忽然响起的鸟鸣
有如你对我的微微一笑

葡萄就在风中哭泣
泪珠儿又大又甜

多少年来,当窗外的天空
呈现如洗的蔚蓝
我们的话题就会自然转到
温情、生命、慈悲和爱

把葡萄种到月亮里去
飘零的岛屿
你要把我灼伤并且埋葬

蜜桃

满桌的蜜桃,总会有一个
因诗人的半生漂泊动情

如有可能
他真想在里面睡一觉

在甜蜜的中心
他困守着自己的苦
孤单,沮丧

觉得随时会被这个时代
啞一声吐掉

草莓

下了高速后
路边迤迤排开
售卖草莓的摊位

他们展示草莓的光泽
和草莓的羞涩、性感
草莓的战栗

是的
在这个变动不居的世界
只有草莓才能抚慰
我们赶路的一生

莲藕

什么时候我的生活
变得如此沉闷
连一成不变
倒映在湖面的天空也不比
连摸黑行进在残荷上的雨水
也比我轻松自如
它们深一脚浅一脚
走走停停
打打闹闹
何其活泼
什么时候我才能
拔出深陷的泥足
恢复这雨水
这天空的生动

炊烟(外一首)

□刘信国

你深深地
镌刻在童年的记忆里
如同那幅
不会老去的水墨画

今天,看见你
却抱不住你
你在风声里遁去

乡愁

一行白鹭
在天空飞成
一缕淡淡的烟痕
有人惊呼
稻禾为何
垂下沉甸甸的头颅
而篱外的菊
竟在一层层剥落
自己的心情
唯独
清瘦的月色在自语
这是秋
走向成熟的意象
只不过
她的深邃和厚重
很多人难以读懂

走在旷野

□吴华

喜欢一个人走在旷野里

也握着人间的秋霜
闻过的花香是我的
嗅过的草香也是我的

头顶的天空是我的
脚下的土地是我的
我像世界上
一个最最小的君王

那些不知道名字的花草
我从手机里一一找出名字

风吹着
她的温柔是我的
她的凛冽也是我的
那一刻
我抱着人间的春水

当我轻轻唤她们
“鼠尾草”“再力花”
“木芙蓉”“马鞭草”
仿佛惊醒了时光里
许多沉睡的自己

陈阳洋在表演《肩上芭蕾》