

昆曲第一女小生一生相守柳梦梅

岳美缇:情不知所起,一往而深

文体人物

学昆曲,无论是科班还是兴趣使然,《牡丹亭》都是绕不过的一出戏,这其中,又数《惊梦》一折最难,也最是美得让人难以忘怀。前两日在海上梨园举行的全国首届昆曲曲友大会上,昆曲表演艺术家张静娴带着全场的曲友学唱《惊梦》,勾起另一位昆曲表演艺术家岳美缇(见右图)的许多回忆,面对众多“昆虫”,她讲述起自己三度与柳梦梅的情缘,以及与昆曲相守一生的故事。

■岳美缇在2000年《牡丹亭》中本里表演

1957年秋,岳美缇17岁,还在上海戏校读书。那时俞振飞、言慧珠要随中国京剧团出访欧洲演出,带着岳美缇在内的八个女学生在北京集训。当时文化部组织了一台昆曲晚会。男同学都在上海,俞振飞就让学花旦的岳美缇反串,演《惊梦》里的小生柳梦梅。

岳美缇没穿过厚底靴,终归是男人的尺码,岳美缇穿了很容易崴脚。俞

柳梦梅 让她转行当

振飞当即脱下了自己的羊毛袜,让她穿上撑着鞋子,还叮嘱她:“放大胆子!”三天之内,岳美缇跟着俞振飞学会了柳梦梅这个人物最基础的手眼身法步。

《惊梦》演什么?俞振飞说演的就是“扑朔迷离,似梦似幻”。似梦似幻,岳美

缇有些感觉,但扑朔迷离怎么演?“后来我知道,这就是意境,惊梦是个粉红色的梦。”

讲起来容易,记住也很容易,但是做到却很难,这八个字,岳美缇记了一辈子。演出以后,俞振飞表扬她唱得好,鼓励她改学小生,从那时起,岳美缇就踌躇满志,将来要做一个优秀的小生演员……

上世纪70年代末,昆曲正经历一段萧条期,演员们除了样板戏,没有多少演出传统戏和新编戏的机会。岳美缇觉得,上海没有一部《牡丹亭》,说不过去,她说服了团里的领导,排出了改编版的《牡丹亭》。

“那时候有些唱词还不能公然示众,你像柳梦梅这样一个正人君子,怎么能晚上就和杜丽娘密会了呢?很不正派,我们就做了改动,唱词没那么露骨,景也雅致,五个屏风,后花园是影影绰绰的,用的是舞厅里的灯光。”《惊梦》一折里,花神们出来,惊艳四座,岳美缇非常满足。

1982年,上海昆剧团这部《牡丹亭》

柳梦梅 使她曾灰心

到苏州去参加两省一市昆曲会演,恰好碰到江苏也带来了一部《牡丹亭》。演出时,台下的观众看到上昆的版本,大幕一拉开就开始热烈地鼓掌,岳美缇心里很开心。但演出后的座谈会上,专家都觉得这一版有些华丽过头了,反而对江苏的版本评价极高,认为他们朴实无华,彰显了最正宗的汤显祖的精神。

其实,创排的时候,就有人跟岳美缇说,汤翁的作品不能改,小心半夜里有鬼来招你的脚。岳美缇嗤之以鼻,吓唬谁啊?那时候,演员们最紧张的就是每次大幕拉开,台下有几个观众,最怕下雨,观

众都走掉了。岳美缇很担心,担心昆曲的命运,担心昆曲离观众越来越远。

会演结束,江苏版的《牡丹亭》拿到了继承奖,后来又拍了电影,上昆只拿到改革奖。岳美缇很灰心,一下子失去了自信。俞振飞鼓励她,平心而论,你们的戏是完整的,前半段传统为主,后半段新编为主,但你们的戏连十锤十炼都没有经历,所以看上去没有那么完美。

后来这个版本改了三次,去了北京、香港演出,还去到了莎士比亚的故乡。岳美缇回忆:“英国人看到中国最古老的剧种,给了我们很多掌声。我们对昆曲应该走什么样的路一直在探索,摔跤的时候内心是没有信心的。”

记者手记

岳美缇老师说动情,我听得也要流泪了。为她对柳梦梅的那份执念,对《牡丹亭》的那份痴情,对昆曲艺术的那份挚爱。

查阅资料的过程中,我寻到一篇珍贵的旧文。观看学生演出《惊梦》后,岳美缇1989年元旦在新民晚报发表了文章《〈惊梦〉醒来三十春》。蓦地,又是三十二春过去了。一批又一批“昆虫”前赴后继地从“原来姹紫嫣红开遍”学唱昆曲,走进剧场捧角儿;一拨又一拨的戏校学生从“只为你如花美眷,似水流年”开蒙,传承老一辈昆曲人的精髓,在舞台上开枝散叶。

一部《牡丹亭》,经历了如此多的曲折。岳美缇这位艺术家,舞台上看上去那么优雅,走过的道路却并不平坦。他们一直在不断调整传承昆曲的方向,把昆曲的命运都跟自己绑在了一起。诚然,演折子戏最踏实,因为是老师教的,但不能永远演折子戏,在舞台上一定要演大戏。昆曲传统的优美若不能与时代同步,就进博物馆了,没有创新发展,艺术哪里会有生命力可言?

赵珏

■1989年元旦,岳美缇在本报夜光杯上发表文章

《革命者》七一热血上映

作为一部重大历史题材故事影片,电影《革命者》讲述了中国共产主义运动先驱、伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家、中国共产党主要创始人之一李大钊积极探

索、热忱追寻正确革命道路的故事,也展现了在他的感召之下,毛泽东等一批又一批仁人志士、热血青年前仆后继,积极投身马克思主义传播、中国共产党建立和新中国建设

的革命历程。《革命者》的首支预告以张颂文饰演的李大钊在狱中的回忆开篇,展现了不同阶层共同奋起反抗的浪漫主义革命史诗。

除了在演员阵容和画面质感上

追求新时代电影的一流水准,电影《革命者》还创新性地使用了多个主观视角并联的结构,力图以最具活力的电影艺术手法,贴近新时代审美,将历久弥新并且永远青春的共产主义信仰以最热血的形式呈现,将青年的热忱和冲劲,与李大钊当年传播马克思主义的激情相融合,打造触达全年龄观影圈层的高品质影片。

在舞台上开枝散叶

本报讯(首席记者 孙佳音)日前,由中宣部电影局主抓的“庆祝中国共产党成立100周年”影片《革命者》发布“我相信”版预告、海报,并官宣首批主演阵容。影片由管虎监制、徐展雄执导,张颂文(饰李大钊)、李易峰(饰毛泽东)、佟丽娅(饰赵纫兰)、彭昱畅(饰张学良)领衔主演,将于7月1日全国上映。