

## 让传统文化活起来



### 马上评

## 青春不老

□ 朱渊

中国传统戏曲虚拟性的成立,仰赖的是演员将“空镜”幻化出万物的能力,故而,哪怕从16岁演到80岁,舞台上,依旧是风华正茂的少女;舞台下,青春有张不老的脸。

在“霓裳和韵”昆曲专场发布会上,人们感叹的是艺术家们的宝刀不老,而他们说得最多的则是幸运和感谢。他们感谢和昆曲的相遇,感谢得追捧的幸运,也珍惜命运的赐予,能在翻过千重山、越过万重浪后,仍然留在最爱的舞台。

说起如今的身体现状和这些颇具难度的戏码,老艺术家们的话语中尽是忐忑,眼中却分明有光。一旁,谷好好看得真切,笑说:“老师们放心,昆曲养生,看你们的状态就知道。”事实上,去年上海昆剧团推出新编戏《自有后来人》,老艺术家们纷纷贡

献自己的力量,在剧中饰演鹤山的蔡正仁,以80高龄完成了数十场演出,让谷好好佩服不已:“蔡老师,您去年的演出场次比我还多!”

演员,若没有那点对舞台的热爱和执念,不会成为艺术家,也不可能终其一生只做这一件事。多年前,北京人艺成立60周年时,就曾唤回老艺术家朱琳、蓝天野、郑榕、朱旭等,同演《甲子园》;而为纪念越剧改革70周年,九代同堂的《舞台姐妹情》也是盛况空前,93岁的周宝奎、92岁的徐玉兰、88岁的王文娟、85岁毕春芳……看着他们站在舞台上,就仿佛看到了中国戏剧在漫漫岁月中不断向前的足迹。如今,昆大班的艺术家们要挑战的是彩唱经典折子戏,更是了不起。

心中有爱,青春不老。



“霓裳和韵”发布会现场

本报记者 王凯 摄

大音希声,岁月无痕,纵然命运跌宕、几番浮沉,有这悠悠水磨腔做伴,便是如花美眷、似水流年。今年,新中国培养的第一代昆曲传人——昆大班中年龄最小的计镇华也已迈入“八零后”行列。耄耋之年,老同学聚在一起,居然还是为了戏。4月8日,“霓裳和韵”昆曲专场将在上海天蟾逸夫舞台上演。被称为“大熊猫”的国宝级昆剧表演艺术家计镇华、张铭荣、岳美缇、梁谷音、蔡正仁(以姓氏笔画为序)将齐齐亮相,携手奉上折子戏精彩汇演。

因“只此一场”,故演出开票就秒空。对此梁谷音、岳美缇开着玩笑说:“大概知道我们演一场、少一场。”继而又感慨:“真心感谢喜爱、追捧昆曲的戏迷和观众,80岁上台还有这样的‘待遇’,我们很荣幸,也为昆曲高兴。”而向来乐天的蔡正仁则幽默道:“我们这一台‘超高龄’,可算创下舞台纪录,后面有没有来者不晓得,但肯定前无古人,当年传字辈老师也没这么老还在登台的。”

### 80岁挑战18岁

当梁谷音宣布,她要演的是《思凡》时,不但台下戏迷感到惊喜,就连坐在台上的蔡正仁也探出身越过中间的计镇华,向她竖起大拇指:“依居然挑这个戏,有魄力!”

凡唱昆曲、懂昆曲的都知道,男怕《夜奔》、女怕《思凡》。作为旦角挑梁的重头戏,《思凡》这一折,“小尼姑”要在台上载歌载舞40分钟,对唱功和做工要求极高。既要细腻刻画年方二八的少女如何忍受思凡的苦闷、怀春的悸动,还要将数罗汉等绝技巧妙无痕地融于表演之中,不留刻意。当初,梁谷音就是凭借这出戏一炮而红。在说起和《思凡》的渊源时,她曾透露,小时候家里穷,有被送到尼姑庵寄养的经历,所以她对小尼姑的描摹尤为生动。

自1991年后,梁谷音就没有带妆完整唱过《思凡》了,即便是2019年为画家陈佩秋庆生时,也只唱了片段,故而,这于她是一次挑战,但对观众,绝对是一次难能可贵饱眼福的机会。

选择《思凡》,梁谷音也有无奈:“本来想演《借茶》,可惜老搭档家里有人要照顾。”当然,也有人建议她唱《寻梦》,亦是得心应手的,但有追求的梁谷音不愿意唱“太熟”的戏,她说:“演来演去都是《寻梦》,我怕观众看烦,就来《思凡》好了。明天开始,我也要跟着谷好好一道,天天来练功了。”



平均年龄超八十岁昆大班老同学再度携手

## 国宝级大师将登台亮绝活



昆剧折子戏精品展演海报

### 厚底靴削掉10厘米

为着这场演出忐忑不已的,除了梁谷音,还有岳美缇。她特别选了《玉簪记·问病》一折:“这出戏也是我很喜欢的,有很好听的唱腔,舞台上四个人物妙趣横生,每个人都有表演,特色鲜明,是诙谐小喜剧。虽然没有‘拾画’‘叫画’受众度高,但特别有嚼头。考虑到我腿脚不利索,演病中的潘必正,拖着点步子走,既能掩盖掉一点,又符合人物病中情境。”

在应承下演出的当天,岳美缇就赶到昆团翻箱倒柜找厚底靴。舞台上潇洒儒雅的“女小

生”,往年上台都要脚蹬15厘米高的厚底靴,为显身姿飘逸,她还会在靴内加5厘米的内增高,可如今要驾驭这脚下多出来的“20厘米”却是不易。

因膝盖、脚腕都有伤,岳美缇已有近三年未曾登台,偶尔亮相也是便装清唱,要重新穿上高靴,她有点怵:“我让他们帮我找底低一点,能踩稳的靴子,试了半天,10公分(厘米)那双刚刚好。”那天,岳美缇抱着靴子回家就开始练习,吃饭、踱步都穿着,“两三年没穿高靴,总要在家里走走找找感觉。”

### 不到不惑 不碰“醉写”

《惊鸿记·太白醉写》是蔡正仁最喜欢的一折戏,也是他悟得最艰难的一折戏。他曾给张军、黎安等爱徒定过一个规矩——不到不惑,不碰“醉写”。因为根本悟不透,而他自己就为此走过一段弯路。

1958年,上海戏曲学校提出要学生赶超老师,比如小生要超俞振飞,旦角要超言慧珠,不足18岁的蔡正仁被要求演出《太白醉写》。这是一出表演难度极高的戏,俞振飞20岁学起,40多岁还不敢演,蔡正仁只能硬着头皮去求教。没想到俞振飞一口答应,他说:“我建议你先向沈传芷老师学,因为我也是向他学的,你向他学了,我再来给你加工。”就这样,蔡正仁学下了《太白醉写》,在文化广场演出后,他心中不免得意,觉得老师40岁才拿下的戏,被他提前20年完成了目标。

然而,时隔20余年,昆剧演出渐渐恢复,当蔡正仁想再度拿起《太白醉写》这折戏,却蓦然发现,好像他从未真正读懂、学会过这出戏。那一次的演出,他在舞台上感觉自己就是个大写的

“尴尬”,手和脚都有无处安放的感觉。沮丧之下,他写信去请教恩师俞振飞,信中直言:“为什么人到中年我反而不会演《太白醉写》了?”没料到俞老回复说:“我等你这句话等了20多年了。”

此次,选择《太白醉写》这折戏,既为心中那一点孤念,也为纪念恩师俞振飞诞辰120周年。蔡正仁说:“今天,我们一群80多岁的昆曲人还能携手登台,唱我们最爱的昆曲,台下还能有那么多捧场的戏迷和观众,既是我们之幸,也是昆曲之幸。我也希望我们能后来人树立一个榜样,但愿在他们80岁时,也能如我们这般登台,也依旧能有掌声在台下响起。”

据悉,本次演出不但有老艺术家登台,更有中生代实力派沈昀、赵磊、陈莉携手优秀青年演员倾情呈现。上海市文联副主席,上海市剧协主席谷好好更是亲自上阵。她感慨:“20岁的时候,就在为老艺术家们的演出‘开锣’,如今30年过去了,我还能再为他们‘开锣’,真的觉得很幸福。”

本报记者 朱渊