

率真小生石小梅

昆曲名家石小梅接受现代快报记者专访,细说昆曲那些事儿

已经有整整10年,石小梅没有演过全本《牡丹亭》了。今年4月,精华版《牡丹亭》(上、下本)在北京大学连演两天,石小梅扮演的柳梦梅甫一亮相,便惊艳四座。一介少年书生,粉面朱唇,盎盎笑意,在台中立定,启唇缓缓而唱。声如裂金,响遏行云。“想不到我真的还在进步,不管唱还是演,这次《牡丹亭》发挥得都比从前好。”石小梅爽朗地笑道。

现代快报记者 孙璐

“昆曲名家”系列报道 ⑤

前南大校长匡亚明牵线 师承沈传芷、周传瑛、俞振飞三位泰斗

《牡丹亭》的主题在于一个“情”字,杜丽娘梦中生情,一往情深,由生入死,由死返生,终与柳梦梅结成连理。戏中,柳梦梅真率而深情。“我心中的柳梦梅就该这样,风流但绝不轻浮,杜丽娘才会爱他。柳梦梅的情一定要真,如果他过分被美色吸引,就会变成另外一个人物。”

老师俞振飞曾告诉石小梅,演戏最难的是“得体”,也就是一个分寸问题。“《牡丹亭》是‘含’住的戏,需要演员有相当的控制力。10年前我演《牡丹亭》非常累,要铆上力气‘收’住自己。如今火候够了,对戏的理解也加深了,也就能从容地演了。”石小梅笑说,她

还在进步,比起10年前演《牡丹亭》,如今不管是唱是演或是化妆,都比过去好。记者问她,嗓音为何能保持得如此清亮,她的秘诀是“修炼”与“节制”。平时注意有规律地吊嗓子,演出前多默戏、少说话。

《牡丹亭》中的《拾画叫画》是昆曲中生非常重要的看家戏,这是一出不重故事情节,更重人物情态的独角戏。当年沈传芷老师手把手地把它教给了石小梅,而今这出戏,已是石小梅的经典保留折子。其实,石小梅在戏校学的是旦角,直到30岁才改行专攻生行。当时南京大学的校长匡亚明先生十分热爱昆曲,由他牵线,石小梅拜了

昆曲界最好的三位小生前辈为师,他们便是大名鼎鼎的沈传芷、周传瑛和俞振飞。

石小梅的“贵人”很多,除了三位泰斗的口传身授,当年文化界一些老先生如匡亚明、张庚、郭汉城、王季思等都对她关爱有加。石小梅回忆说,她把梅花奖奖杯带去给匡校长看时,他微微笑道:“小梅,你今后的路还很长。这只是个起点,千万千万不要骄傲。”谈及匡老,石小梅喟叹:“匡老曾对我说,‘我已年近80,想看的就是昆曲。等有一天我不在了,希望你能在我坟头上唱一曲。’”及至匡老病重弥留,石小梅果然在他耳边轻轻唱了一曲《懒画眉》。

石小梅塑造了众多经典角色

“敢吃螃蟹”夺得梅花奖 和爱人张弘“捏”出全本《桃花扇》

“石头寒月照疏梅,带得江声潮势来。一曲南朝惆怅事,桃花旧恨动人哀。”这是著名学者郭汉城先生看了石小梅的《桃花扇·题画》之后,写的一首七绝。

“亭、厢、扇、殿”(《牡丹亭》《西厢记》《桃花扇》《长生殿》)代表着昆曲文学文本的最高成就。石小梅擅演《牡丹亭》中《惊梦》《拾画叫画》等生角折子戏。杂剧本的《西厢记》不见于昆曲舞台,保留下来的一出生丑对戏《游殿》是石小梅初出茅庐的代表作,惊艳四座。《长生殿》中的唐明皇是昆曲生行的大官生应工,女小生无法演出此行当。而《桃花扇》文学地位虽高,遗憾的是,却没有传奇本折子的演出传世。

上世纪80年代,石小梅和她的先生、编剧张弘大着胆子“吃螃蟹”排了一折《桃花扇·题画》,中规中矩的表演,却着实让人吃了一惊。外行看着是老戏,内行却看着眼生,一时间议论纷纷。直到1988年,石小梅凭借《桃花扇·题画》和《西厢记·游殿》获得第五届中国戏剧梅花奖,她才如释重负告诉大家,《题画》是他们自己“捏”出来的戏。而后,石小梅又“捏”出了全本《桃花扇》,震惊昆坛。石氏《桃花扇》诸折中,《访翠》之《锦缠道》闻之如沾春雨,《沉江》之《古轮台》入耳松涛连绵……这部有“借离合之情,写兴亡之感”慨叹的中国传奇巅峰就此成为江苏省演艺集团昆剧院的代表剧目,《桃花

扇》也成了石小梅的重要代表作。

“现在想来,当年壮着胆子改《桃花扇》,多少有些盲目。”张弘说,“那时我们还没悟透,放到今天来写,或许还能换一种方式。”石小梅、张弘,生活中的神仙眷侣、工作上的最佳拍档,岁月静好,一晃就过了半生。“我是批评她最多的人,有时批评得太多,石头也会委屈,‘你就不能表扬我几句吗?’”张弘笑道,“我便回答,别人不会多说你的缺点。”石小梅也常给张弘的剧本提意见,若是争执不下,两人就会各退一步,“先试一试,别急着下结论。”记者在石小梅家中采访,到了做午饭的时候,两人分工合作,一人接受采访,另一人便去厨房忙活,甚为默契。

红人馆

图说星闻

这个爸爸很幸福
杨幂晒女儿小手照,刘恺威:永远黏着爸妈

6月1日中午杨幂在香港剖腹分娩,诞下约七磅重爱女“小糯米”。昨天,杨幂在微博晒出女儿小手照,照片中一家三口互相牵手十分温馨。刘恺威还温情表示“就这样永远黏着爸爸妈妈吧”。 王文

这个爸爸很糟心
曹格参加《爸爸2》心疼女儿被攻击

《爸爸去哪儿》第二季即将播出,日前嘉宾之一的曹格在微博上晒出自己女儿的照片,并配文“为什么,有些大人讲话那么坏……我只是个3岁的小女孩”,心疼女儿遭到网友攻击。据悉,此前曾有网友开玩笑说Grace撞脸蜡笔小新,被形容为“丑萌”“长相喜感”。 新宇

这个爸爸很落寞
文章独自带女儿赴游乐场游玩

近日,文章带女儿在上海游玩。当天文章戴着口罩和墨镜出现,但还是被眼尖的游客发现。有游客称,只有一名助理和文章父女俩一起来上海欢乐谷,旁边并没有马伊琍的身影,当天,文章对女儿照顾有加,俨然一位慈父。 王易

快播报

“好管家”肖剑录《花样2》中暑

经历了喂猪、砍柴、浇粪、折鱼腥草各类农活的轮番“轰炸”之后,江苏卫视《花样年华2》又遭遇到了高温的挑战。在没有空调的苗寨中,“管家”肖剑就中暑了。据节目透露,肖剑中暑之后,节目组紧急暂停了节目录制,医护人员对他进行了防暑处理,让肖剑回到房中休息。最终,当天的录制工作推迟了5小时才重新开始。 现代快报记者 刘磊

年过六旬仍活跃 演先锋戏剧 还成立了工作室

热爱挑战的天性,使石小梅在退休之后也没有放弃昆曲舞台。现代歌剧《试妻》中,她以昆曲演绎角色,巡演于德国慕尼黑、柏林等地,反响热烈。她又与香港艺术团体“进念二十面体”合作过多部“先锋”昆曲:《弗洛伊德的情与事》《舞台姐妹》《荒山泪》《临川四梦汤显祖》《官祭》……令她对自身的舞台掌控力更具信心。也有人说她“不务正业”。对此,石小梅并不在意。“我石小梅的性格便是如此,想做、愿做、爱做,就去做,头破血流,也不会止步掉头。”

石小梅的坚持得到了众多戏迷的拥戴。一位小友用有限的资金支持她的创作、排练、传承,并在2011年帮助石小梅成立了个人工作室。“我的目标很明确:有生之年,我若还唱得动,做得动,上一次台,是一次台,能挖多少戏,就挖多少戏。”

石小梅昆曲工作室成立3年来,整理挖掘了老折子戏《铁观图·观图》,并创作排演了《红楼梦》折子戏系列。“明清昆曲演出极盛时,有800多折折子戏,之后日渐减少,如今能演出的寥寥可数。”石小梅说,身为昆曲人,有责任对传统折子戏加以发掘整理,“一方面让昆曲文本的斐然文采重现于舞台,另一方面,让几百年来的昆曲表演艺术得到有效地积累和传承。”

今年4月,石小梅昆曲工作室主办的《春风上巴天》系列演出在北京大学百年讲堂举行,石小梅、孔爱萍等演出全本《牡丹亭》,以飨观众,4000余张演出票被一抢而空,王菲、袁腾飞等人也慕名前来。

说到这里,石小梅表示要特别感谢支持她的朋友们,“工作室其实都是他们在打理,非但没有工资,连交通费、住宿费也都是他们自己出钱。这次《牡丹亭》几十万的演出费用,先期也是他们掏钱垫着,还好演下来,收支平衡了!”

石小梅说,朋友们的热情让她感动。“我毕竟不年轻了,有时也会想着是不是该歇歇了。但转念一想,算了,不管那么多,随心所欲,便是生活。我不会强求说:再过几年,我就不上台了。若能台上,我就上一上,在上台的同时,也把时间留出来教学。这,便是我最好的人生。”

(江苏省演艺集团企宣中心韩琛对此文亦有贡献)