

又见古梅绽新香——观继、承字辈演出《花魁记》

朱栋霖

作者赐稿

-

冷，零下四度。我应邀观看苏剧老演员演出的《花魁记》。那是苏剧的经典剧目，1957年根据...
...理本改写、顾笃璜导演，参加江苏省戏曲会演。老艺人庄再春、蒋玉芳珠联璧合的演出为苏剧《...
...留下了经典的舞台艺术。上世纪60年代初我曾在新艺剧院看过庄、蒋的演出。参加这次复排演出...
...角色全部由参加1957年版演出的继、承字辈演员担纲，80岁的顾老出任艺术指导。转瞬五十...
...当年的青年演员都已年过70，苏剧的美留在他们心底，古稀之年他们要在舞台上一展风采。

(1959年，周恩来和贺龙等国家领导人观看《花魁记》后与演员合影)

平江科文中心的舞台上是一桌两椅的简单传统装置，没有奇幻的灯光和华丽的舞美，粉彩盖不住...
...的沧桑。但是很快的，我们被舞台上的表演吸引了，细腻的表演引我们进入剧中人的世界。我们...
...演员的年龄，已不在乎演员的容貌已不年青。他们细腻的表情，他们圆转的动作，他们轻巧的台步，...
...纯净婉转的运腔，处处都在展示一种纯粹与成熟的表演艺术，在这种纯粹与成熟的艺术中刻画出一...
...的爱情试探。

卖油郎独占花魁女的传奇故事最早见于冯梦龙编撰小说《今古奇观》，清初李玉撰有传奇本《占...
...，成为他“一、人、永、占”四大名剧之一。专事收录热门折子戏演出本的《缀白球》就录有其...
...情》等五折。经宋之衡、宗青整理改写的苏剧《花魁记》剧本与昆剧《占花魁》不同。苏剧《花魁...
...的故事情节一如昆剧本，但是其唱词朴实自然，对白生活化，刻画人物心理更细腻，是一个很成功...
...改编本。第一折《湖楼》演奏锤卖油之余在西湖酒楼渴盼见到美娘，酒保告诉他花魁女的身世。...
...实是交代，基本是介绍人物，没有什么戏剧性与舞台动作。但剧本一层层写来倒也有层次。难得的...
...酒保的74岁的朱继勇，以插科打诨的苏白、丑角灵巧自如的身段动作，将这段戏演得轻松灵活，...
...不觉平淡松散，在轻轻一笑中很快将剧情转入戏剧核心。

《醉归》当然是《花魁记》的华彩。一个月前我偶然从苏州电视的“戏曲天地”栏目看到《醉归》...
...柳继雁、凌继勤两位老演员的演出，那种对剧中人深深的体验和细腻的表演一下抓住了我。柳继雁

动作的轻灵自如，一转身、一投足之间的柔美婉转，让人无法想到她已是花甲之年。她细腻而柔媚的表演与让人充分相信这是一位美艳四射的青楼花魁女。这出《醉归》的精湛表演令我赞叹不已！事后告诉我那是1985年的录像。

24年后，71岁的尹继梅、凌继勤重返《醉归》

(尹继梅、凌继勤重返《醉归》剧照)

现场。一声“月朗星稀万籁幽，一腔新恨转家楼”中花魁女登台。尹继梅将那句吟板唱得如丝细，在幽静的寒夜轻轻飘来，花魁女心底幽恨和着醉意幽幽浸入你的心底，你的心灵被轻轻点动、被投入又深深迷醉了。这是苏剧，这是苏剧迷人的魅力。全场一片寂静，心灵呼吸和着美娘的醉意。沉醉倦双眸，我上高楼自觉娇无力，娘啊女儿是醉了呀。”这段唱词如说白般通俗。“醉归”的舞就是一个“醉”字。花魁女的“醉”，又不是杨贵妃的醉，那时心灵的欲望遭受挫折压抑的苦恼，而且一个是贵妃娘娘，一个是西湖边的青春美娇娘。尹继梅的演唱抓住了醉意的轻软、心灵的柔软，从醉软无力的行腔中，从腰肢瘫软的身段中，尤其是她上楼梯的软醉晃荡台步中表现出美娘醉态的娇艳。尽管岁月不饶人，高音处的唱有紧绷之感，但古稀之年的她，终于凭着艺术功力在一出场就以迷人荡魂的醉态表演与唱将全场观众征服了。

苏剧的音乐与唱腔是十足的苏南水乡之音。它的唱腔甜圆糯软，就像评弹的俞调一般圆糯，但是它的正宫正腔功架十足。它虽然受了昆曲音乐的影响，但不像昆曲音乐那样规范严谨、腔重胜情。苏剧唱腔甜圆糯软而舒展自如，它保持了江南水乡音乐的民间特色，是生活化、人性化的，表现剧中情感更细腻也更自然。这一点，苏剧的唱与越剧相仿，重在抒情，而且重在以音乐的自然流转来抒发情感的变化，音乐的变化收放自然无固定刻板的规则，演唱不用高尖的假声，用自然音行腔运音吐字。苏剧的演唱更有娓娓抒情、轻柔婉转的特点。苏剧的表演不像昆曲那样始终载歌载舞歌舞并重，表演细腻、朴实，注重表现剧中人的内心世界，一如越剧。在我看来，这主要是向话剧学习，学习斯坦拉夫斯基的体验派表演艺术。因为苏剧舞台表演艺术的兴起是在上世纪40年代至50年代，那时电影在上海勃兴，袁雪芬在1940年代初提倡新越剧，她一学昆曲、二学话剧，吸收话剧的体验派表演艺术。苏剧舞台艺术的兴起恰逢其时，我认为走的也是与越剧同一条道路。苏剧的表演自然、朴实，处理人物情感更细腻。

尹继梅在《醉归》的表演就是如此。花魁女醒来，发现秦锺为她守候一夜未睡，还用自已的新衣为她擦去污物，她感动万分。她寻思：“想章台哪个有好收场。若能嫁一个知心合意郎，我粗茶淡饭过家常，心穿件布衣裳。”尹继梅用一个翻袖，接着一个甩袖与右转身，表现花魁女内心的思考与转变。在《醉归》全折，花魁女纯是幽雅文静犹如一首诗，她的舞台动作文雅细腻，几乎都是优雅的慢动作，尹继梅安排了这一个幅度大的、舞蹈性的舞台动作。不像现在的许多戏剧要学昆曲载歌载舞，于是满台演出都是水袖挥舞，令人眼花缭乱，不知所云。苏剧《醉归》的表演与舞台调度，“立片言于巨要，

之警策”，全折戏中唯这个舞台动作与调度最关重要，它是表现花魁女心灵转变的关键，也是戏剧情变的核心。

她要秦锺坐下，她要送银两给他，她要与他同走，她的柔肠在波动婉转。尹继梅扮演的花魁女对秦锺唱出：“坐了，坐了呀”，“秦官人你走来呀”，“秦官人你走来呀。”这三句唱都用散板拖长，唱腔，软软的轻柔的吟唱，比越剧尹派唱腔的起头还要自由放松自如，完全是充分表现出花魁女对秦锺绵绵深情。“秦官人你走来呀。”足以使秦锺迷魂。剧终，花魁女送别秦锺，三次喊出：“秦官人”，“秦官人，再请转”，“秦官人，再请转”，在充满深情的念白中细腻地刻画了情人恋恋不舍的心。然后娇羞地低首扭转，最后又以高音念出末句下场诗：“难得有情郎。”在这些细腻的表演中，尹继梅创造了情意缠绵的剧中人和富有韵味的情境。

同为古稀之年演员，凌继勤塑造的秦锺与尹继梅的花魁女可以匹配。《醉归》中扮演秦锺的演员充分发挥表演才情，因为秦锺的行为在此场中没有多少起伏变化，剧本主要是刻画花魁女的内心情感转变。秦锺的内心世界没有大的变化，他除了端一杯暖茶给花魁女喝，其余基本是呆坐一旁。我历来觉得《醉归》中的秦锺很难演。秦锺很老实，不应有稍多的舞台动作与丰富的表情，《醉归》是花魁女的戏，对扮演秦锺的演员提出了不易的要求。我这几年在苏州大学邀请演出《醉归》，总是请俞玖林扮演。他是帅哥，在舞台上一站就是活脱脱的情郎。凌继勤的扮相当然无法掩盖其年龄。但是他出台不久，轻松的台步，他的轻快的转身，他的纯净流畅的念白，他的收敛到恰到好处的手势动作，他的有神的眼神，尤其是他的全神贯注的投入秦小官人的表演，让观众渐渐忘却了他的高龄，不在乎他脸上的刻痕而被他全身心投入的表演吸引住了。凌继勤扮演秦锺的成功，当然得之于他数十年舞台艺术的功力。他《花魁女》中秦锺的演与唱都娴熟于心，剧中人秦锺的一招一式、一句唱腔、一句台词都已成为他自然而然的行为。这就是艺术的功力。这是保证他作为资深演员尽管年事已高仍能担当青年角色的过人之功。

但是凌继勤成功塑造秦锺的原因，不尽于此。我因为坐得近，看得真切。凌继勤的表演十分投入。他扮演的秦锺忠厚诚实，比较内向，行动略显拘谨，动作比较收敛，但是很细心，很至诚，很真诚。他就深深地进入了剧中人的内心。他对人物内心的体验与他的一招一式、他的念白唱腔相吻合。很显然，经过严格训练的演员，他的手眼身步发都是规范的，都是经过反复排练就的，而这一切在凌继勤的表演中都是和他内心对角色的体验相吻合的。所有这些，都在凌继勤扮演的秦锺的眼神中获得体现。无论我在苏州电视录像中看到的凌继勤1985年的表演，还是再看24年后凌继勤扮演的秦锺，我发现他的表演集中体现在眼神中。凌继勤的眼神始终投入在秦锺的内心形象中，尽管他年龄已高，但是他的表演——最主要的是他的内心——始终是生活在剧中人秦锺身上。也因而他的表演很细腻。他没有花哨的表演，他的表演是朴实、规范的。但是他的表演不是用手势图解唱词，他的表演与内心的体验、情感的表达相吻合，因而变得细腻，朴实。这在《醉归》一场中尤其显示出来。秦锺边唱边动作：“我忙将罗衫转身体”，“待我暖好香茗这茶一壶”，“见她是紧锁双眉把口张，我急急忙忙将衣袖兜。”美娘呼要茶：“是是是，有茶。小娘子请用茶。”“小娘子再请用茶”。这一系列的表演，凌继勤都把腰微微躬，动作敏捷轻柔，表现出秦锺小心翼翼体贴美娘，他的忠厚勤快，他的诚挚真情。他发现天将晓时，他回答美娘问话时的诚朴真诚，使美娘与观众都相信秦锺的诚朴品格与真情，他不是花花公子，真心，终于获得了美娘的信赖与依托。

主其事者85岁的钱瓔老告诉我，这一班20来位继、承字辈演员是苏剧仅存的衣钵。上世纪50年代在昆曲传字辈与苏剧老艺人的培养下，苏昆继字辈演员迅速成熟，现在有誉满剧坛的“旦角祭酒”孙

苏剧优雅细腻，是典型的江南水乡风格，1986年晋京演出受到交口称赞。苏剧虽然被列为国家非物质文化遗产，但是已经二十年没有舞台演出，确乎濒临灭绝。原先的苏剧演员都已退休多年，公薪低微，年龄疾病与家务都是他们的负担。凭着对苏剧遗产的热爱与不舍重排此剧。仅有的一点经费将用于拍摄录像。为的是盼望将来有年轻人能将这精致的艺术传下去。我为他们的精神感动，不由得想起寒冬中凛然绽放的古梅。是为记。

2010年元月15日
读万卷堂

厦门大学图书馆