

张馨月，梅派再传弟子，梅葆玖之徒，北京京剧院梅兰芳京剧团演员，主攻青衣花衫。1980年出生的张馨月，从16岁开始学习梅派，对于梅派艺术有着自己的理解。

文◎宋冰华

梅派艺术是“中和”之美

——访梅派再传弟子张馨月

学习梅派是从简到繁再到简的过程

熟悉京剧的人们都知道，梅派唱腔不以花哨织巧、变化奇特取胜，但无论是柔曼婉转之音抑或昂扬激越之曲，都无不出自心声，感人至深。张馨月初学梅派时对此颇有感触，“我刚学梅派，还抓不住梅派特点的时候，感觉梅派好像很简单，唱腔没有什么变化。等到我学了好几年以后，才体会到，梅派看似简单的

唱腔其实内在蕴含丰富变化，学梅派的过程就是从简到繁，再从繁到简的过程。传统唱腔程式上一般有好几个‘弯’，刚开始学梅派，你会觉得没有‘弯’，学长了，你就知道其实‘弯’是存在的，只不过少了很多，可能就1个‘半’。我说的‘半’指的是技巧，很可能这个‘弯’是‘滑过’的，一带而过的，但是一定要有。梅派就是这样，不会把这些技巧表面化，真正修炼的是‘内功’。”

梅兰芳大师的嗓音高宽清亮、圆润甜脆俱

备，故音色极其纯净饱满，唱工从不矜才使气，始终保持平静从容的气度，决无气馁音懈之处。很多音拔得越高则越细而长，不但袅袅不断，而且绝无尖锐之声，反而更是甜润。对此，张馨月也曾经请教过梅葆玖先生。她说，“比如说龚琳娜唱《忐忑》，一分钟能不断地唱出很多‘弯’来，普通观众觉得很难。其实，一秒钟绕一个弯，即一分钟60个弯，专业搞声乐的人都能达到这个程度。但是如果让你一分钟唱一个音、保持一个状态不松懈，很难。这就是梅派的特点。很多人都觉得，梅派也没什么花腔，没什么起伏，为什么学了梅派和没学完全不一样？我的理解，这就是内在的东西有了本质的变化，是要你自己体会的。一个演员，如果天天演出，能保持一个状态吗？很难。所以，对于梅派，我的体会——梅派就是中和之美。”

谈到如何传承梅派，张馨月说，“梅派很多戏演绎的是古代的一些女性人物，有深度有内涵，跟现代女性推崇的个性解放是完全不同的。在演出中，一些观众看到这样的戏会觉得演员没有卖力气，没有唱得很高，声音没有拉得很长，就不给‘叫好’。我觉得如果唱梅派的演员只为了迎合观众刻意改变，那就不是梅派了。”对于梅派的继承，张馨月的理解是这样的：“梅先生是男人，他用男性的方式演绎古代的女性，他要观察女性是什么样的，但是我们女人不用。所以我学的时候没有刻意地去模仿，更何况男人的声音是学不来的，生理的构造、结构不一样，声音出来的力度也不一样。我学习多年以后，过了模仿的阶段，我就觉得一定要结合自身的条件来演绎梅派。抓到它的特点，它的技巧，而不是在表面上做文章。了解了梅派的特性、特点、内在、内涵之

后，要结合自身的条件，而不是一味地模仿，因为模仿永远超越不了。现在这个时代大众的娱乐方式很多，京剧已经不是最辉煌的时代了。我的追求不是超越老师了，因为无法超越。如果说，过去我们的老艺术家有10分，我们学得再好，最多能学到9分。如果我们再往下传，我们的下一代学到最好就是8分，剩下2分怎么办？所以，我们就要结合现在的社会大环境，结合观众的审美需求，顺应时代的发展，结合自身的特点，把这1分补回去，争取还能达到10分。只有这样去做，不敢说发展发扬，但可以让梅派一直传承下去。现在的发展形势最好的方面就是很多人愿意学习梅派，梅葆玖老师收的徒弟很多。一个派别学的人越多，传承的人也越多，就一定走得很好，走得长远。”

《麻姑献寿》剧照

京剧梅派艺术是符合于中国传统的中正平和的审美观，体现出线性的艺术规范和圆融的意味形式。这其实也是梅兰芳先生渊博的知识，极高的文化修养、内涵，平和的人生观所造就的特点。“一个人如果想学好梅派，仅仅学它的形式、舞台表现方式是不够的。首先要去学习梅兰芳先生的生平，读他的书；然后去感受他的精神，有了体会以后，方能领悟更深层次的内涵。才能真正表现出梅派的雍容华贵、清新流畅、温婉甘甜、平实华美、意蕴尤醇、大方圆润之美。”张馨月如是说。

传承梅派，应该恢复更多的梅派剧目

《霸王别姬》《贵妃醉酒》《宇宙锋》《天女散花》《木兰从军》《抗金兵》《生死恨》《穆桂英挂帅》……每一部梅派的剧目都是一个永恒的经典之作。因为当年《贵妃醉酒》拍成了电影，因此很多人对梅兰芳先生的认识都是从《贵妃醉酒》开始的。张馨月说：

“很多人看梅派的剧目，觉得《贵妃醉酒》最经典，为什么？因为录制《贵妃醉酒》的时候，梅先生的状态、手眼身法步已经到了极致，经过多年努力、磨炼、创新，可以说达到了美轮美奂的境地。他总体上突出一个‘圆’字，从任何一个角度看他的表演都能给人一种美好的感受。”

然而，毕竟当年条件所限，梅兰芳大师留下的录音、电影只是几百部剧目中的几部。更由于拍摄、录音的年代大多在梅先生上了一定年岁之后，因此很多梅先生年轻时代的经典剧目都没有保留下来。张馨月说，“梅兰芳先生排过《太真外传》，这是一个4本的戏，也就是4天晚上的戏。它的唱腔非常好，但是现在

很少有人会了。像这样经典的剧目不能展现在今天的舞台上实在太可惜了。这类剧目其实很多的。如果我们只是来回唱我们熟悉的老段子，那么梅派的戏会越唱越窄。假如有一天，因为戏很少，未来传承下去从一出变成一折，知道《大唐贵妇》《太真外传》，却只会一句“梨花开、春雨带……”那该是多么可惜。我希望趁现在还来得及，将梅兰芳先生所有的剧目能多挖掘出来，尽量多挖掘、尽量恢复，利用现在的科技手段，尽量保留更多的剧目，至少为了梅派的传承做一些事情。这条道路无论好还是坏，我都要走下去。这是一个很大的工程，无关名利，是必须要做的。”

在北京京剧院领导的支持下，张馨月将梅兰芳先生在1927年排演的一折40分钟的《麻姑献寿》改编成2个小时的一部戏，并已经在中央电视台录制完成，于6月中下旬播出。她说，

“我最想做的就是始终如一地在继承梅派的基础上，研创改编新作品，坚持尝试、创演反映社会进步、世道人心的梅派新剧目。不仅在继承、创新上要开足马力，其目的是，通过繁荣国粹，弘扬梅派艺术，争取让年轻观众逐步走进剧场，都来观看我们的国粹艺术，让更多的年轻观众，从中更加广泛地了解梅派之神韵，欣赏到中华民族戏曲艺术的精华。所以说我能在北京京剧院工作，是非常幸福的。没有院团领导的支持，《麻姑献寿》这部戏也恢复不了，又何谈完成历史赋予我们京剧人的神圣使命。”

梅派再传弟子张馨月，执着的梅派传人，我们希望她未来可以如她梦想的那样，恢复更多的梅派剧目，将更多的梅派剧目，呈现在观众面前。

（编辑·王文娜）

e-mail wangwenna@yeah.net