

演员文化修养随想

周福全 （辽宁省锦州市黑山县文化馆 121400）

前一时段，央视电视剧频道播出了电视连续剧《荀慧生》。剧中有一个情节，荀慧生在上海演出时，拜访了当时社会名流、大画家吴昌硕，闲谈中，吴老说了一句颇为耐人寻味的话：演员最终比拼的是文化。一句极有见地的话，令苦于如何使自己的表演艺术有所突破的荀老板茅塞顿开，领悟了话中深远的含义，日后勤习书画、涉猎艺术品鉴赏、结交文化界朋友，徜徉在浓浓的文化氛围之中。潜移默化的文化熏陶，使荀先生受益匪浅，以其心得反哺自己的表演艺术。虽然京剧是程式化表演，但荀先生对舞台、剧目、角色、化妆、表演有了新的理解，注入了新的文化内涵，使其表演艺术有了“质”的飞跃、境界的升华，逐步形成了自己独特的演出风格，创立了荀派艺术，与梅、尚、程流派齐名，成为一代宗师。

文化底蕴，对于演员是极其重要的。这里所说的文化，不单单是指多识几个字，多读几本书，而是大文化。表演艺术本身就是文化。没有文化内涵的表演只会流于大喊大叫，大吵大闹，大哭大笑，创造出的角色不会是活的、有灵魂的人物形象，只能是行尸走肉。一个没有文化的演员，从艺前景是难以想象的。如果不了解历史、社会、人生乃至山川地理、民俗民风，那么在剧本、角色面前恐怕是一片茫然吧；既或有导演的提示，而没有自己独特的视角、独特的认识、独特的创造，又何来独特的艺术形象？

腹有诗书气自华。

以梅兰芳为代表的中国戏曲艺术，被称为世界三大表演体系之一，是与梅先生对世界文化宝库的杰出贡献分不开的。

京剧是口传身授的艺术。作为京剧大师，梅先生一生桃李满天下，再传弟子更是灿若星河，其中不乏皎皎者。但是，迄今为止，还没有一个人能逾越梅大师这座高峰。同是一出《贵妃醉酒》，声腔、板头、调度、身段，甚至一个眼神儿都与梅先生一般无二，但就是让人觉得还是欠缺梅先生的那种雍华贵的神韵……有一位颇有成就的梅派演员，为了使自己演出的《霸王别姬》臻于完美，曾反复观看梅先生该剧的舞台艺术片，一字一腔，一招一式地学，可是越学越没了自信，甚至不敢再贴演这出戏了。其中缘故，演员自身的文化修养与梅先生尚有一定的差距吧。

梅兰芳之所以成为“梅兰芳”，不只在‘戏内’，更多的是在‘戏外’。世人皆知，梅先生演戏是一票难求，书画也是一字难求；演出之余，性好读书、喜交朋友。他的身边总会伴有一些文化名流。这些人是梅先生诗文书画的良师益友，是梅派艺术的“高参”，对梅先生的影响可

谓深矣。文化修养与艺术修养相辅相成，久而久之，自然地形成了梅先生特有的儒雅神情、外华内秀的大家风范。有的国际友人说，梅兰芳看上去不象是演员，倒象是一位大学教授。这就难怪艺术大师出台亮相非同凡响啦。

也许有人会说，梅先生是梨园翘楚，誉满天下，观众心理上先入为主，挑帘碰头，视觉自是不一般了……

这话或许有一定道理，但也不尽然。上个世纪五十年代，留学苏联的戏剧名家孙维世曾陪同一位苏联戏剧专家来为“中国青年艺术剧院”排演契诃夫的名剧《万尼亚舅舅》，当来到“青艺”院门口，门卫来开大门时，苏联专家不经意间瞄了一眼看门人车子便急驶而去了。令孙维世万没想到的是，挑选《万尼亚舅舅》的主演，专家遍视全院演员，竟然没有一个中意的。顿时，现场尴尬的鸦雀无声。孙维世更没想到，沉寂中专家突然问了一句：“门口的守门人气度很不寻常，他是谁？”孙维世把专家的话翻译给了院领导，那位领导犹豫了一下：“他是个演员，由于某种原因，他现在的职责是门卫……”专家竖起了一支手指用力地摇了摇毅然打断了对方的话：“请他来！”。那个年代，苏联专家的话就是指令。当守门人走进现场站在专家面前时，专家两眼盯着他：“我来为《万尼亚舅舅》挑选‘万尼亚’，告诉我，关于‘万尼亚’你知道多少？”守门人沉思了一小会儿，无声地拉过一把椅子，象似心事重重地坐了下去，低头、前倾、十指交叉放在膝上……片刻，他缓缓抬起头向专家望去，那眼神儿饱含着抑郁、愤懑、克制，有如一头困兽，专家向守门人一指，大声喊道：“是他！就是他！！”他，就是与赵丹齐名的表演艺术家金山。这就是能在瞬间完成演员与角色的转换，准确地体现角色“戏胆”的金山。这瞬间非凡才华的精彩演绎，是以日常的文化修养与艺术修养为依托的。据说，金山幼读《楚辞》，所以后来他在《屈原》中扮演的屈原，诗韵楚风，别样风采；戟指问天，撼人心魄。这一次，金山必定也是无意间读过《万尼亚舅舅》的，并且在读的过程中以其深厚的文化功底，读懂了契诃夫，分析、体会、把握了万尼亚的最高任务和贯串动作，才可能在毫无准备，没有化妆，没有台词的情况下，只凭一个眼神儿就让人看到了契诃夫笔下的活脱脱的困兽般的万尼亚。一句话，这是平素的文化积累和艺术积累在瞬间的爆发。这是一个多么令人深思的瞬间啊！

梅兰芳台上台下光彩逼人，金山在灰色中令人一眼难忘，是的，演员最终比拼的是文化，腹有诗书气自华。

演员应该不断地加强文化修养，不断地充实自己，与社会百态相识、相知，厚积薄发，以备驾弩芸芸众生的各类角色。