

《绿珠坠楼》的前世今生

<Lv Zhu Zhui Lou>'s Previous Generation and The New Version

□安 树

■ 徐碧云(右)与毕谷云

■ 毕谷云(右)与牟元笛

近日,“京剧‘五大名伶’之‘徐’(碧云)派艺术传承专场”在天蟾逸夫舞台上演,演出剧目为徐派代表剧目《绿珠坠楼》,由该派第二代传人毕谷云先生传授,第三代传人牟元笛主演。

据李德生《禁戏》一书记述,《绿珠坠楼》亦名《金谷园》。这出戏是京剧表演艺术大师、徐派创始人徐碧云先生根据唐乔知之所撰《旧唐书籍志·绿珠篇》编写并主演。《绿珠篇》中写道:

石家金谷重新声,明珠十斛买娉婷。
此日可怜君自许,此时可喜得人情。
君家闺阁不曾难,常将歌舞借人看。
意气雄豪非分理,骄矜势力横相干。
辞君去君终不忍,徒劳掩袂伤铅粉。
百年离别在高楼,一旦红颜为君尽。

故事讲西晋合浦有一绝色女子名叫绿珠,因家贫借老母前往洛阳投亲。途经荒郊,被强徒追抢。幸遇石崇救下,并以明珠为聘,将绿

珠带归金谷园。时有石崇好友潘岳、张孟阳、孙秀三人城郊相迎。孙秀垂涎绿珠美色,做尽丑态,被潘岳识破,痛责反目。孙秀怀恨在心,径投赵王,并在赵王面前进谏,潘岳、石崇俱被诛杀。孙秀带兵围攻金谷园,欲得绿珠。

绿珠不屈,坠楼而死。

历代以绿珠为题所作歌咏甚多,或咏赞石崇重情,或惋叹绿珠命薄。当年,徐碧云先生为排演此剧煞费苦心,特聘文学家、史学家和美术师悉心研究,剧情、唱念、服装、道具等,一应尽善尽美。剧中还穿插了“羽舞”、“袖舞”,唱石崇《明君曲》,使千年绝调,重入管弦,1925年7月7日首演于北平中和园,非但增戏坛之佳话,亦是显文豪之光辉,文人雅士无不赞其多才多艺。诗人看云楼主在1927年的一期《戏剧月刊》上特为绿珠题词曰:旧剧新翻演拿手,南北无此好姿首。仿佛绿珠真再世,雾里看花半信异。聚精会神表情节,无数周郎都叫绝。绿珠已去碧云在,孙秀何须怨石崇。

一句“仿佛绿珠真再世”,肯定了徐碧云先生的舞台风采。此剧最为精彩之处,是在《坠楼》一场。绿珠在大段的演唱之后,疾步登楼,

要从三张桌上走“抢背”摔下。这一绝活,所有唱旦角的演员无不视为畏途。徐碧云先生武旦出身,基本功扎实,演此举重若轻,每贴必满,简直红得发紫。当年报刊上佳誉连连,谓徐碧云“善歌善舞,亦舞台营业在此时局倏扰中,一月以来售价约计四万余金,获利颇丰。昨日为临别纪念最后之期,抱周郎癖者,深恐江上峰青,曲终人远,红牙妙技,重聆何时。故争先快睹,盛极一时,当场赠送纪念品者,布满舞台”。

奈何“月盈必亏,水盈自溢”,正当徐碧云先生的技艺进入顶峰之际,一场大祸使他颜面尽失,光芒尽褪,《绿珠坠楼》也随之沉寂。值得庆幸的是,徐碧云先生的弟子毕谷云将《绿珠》一剧全面继承了下来,不仅演唱、表演皆似乃师,“坠楼”时更是直接起“吊毛”,空中变僵尸落地,比乃师更胜一筹。此时,该剧的剧情有了明显的变化,讲述了西晋时期,合浦才女绿珠随父母进京避难,途中遭强盗抢去家传宝物绿珠并将绿珠父亲杀害。绿珠母女落难,巧遇潘岳欲搭救二人。不料,绿珠被石崇管家诬骗进入石府沦为歌姬,母亲被管家杀害。绿珠进石府后得知石崇即是杀害父母的仇人,为此绿珠设计迷惑孙秀铲除石崇。孙秀垂涎绿珠美色,欲强占绿珠。绿珠无处逃避,在金谷园中坠楼自尽。

毕谷云先生1954年首演《绿珠坠楼》于山东青岛，后全国巡演200余场。1983年，毕谷云先生在天津演出此剧，不幸“坠楼”时摔伤腰椎，险些瘫痪，后在医嘱下再未演此剧。该剧遂成绝响。这一“绝”，便是三十年。2011年，已有81岁高龄的毕谷云先生向上海戏剧学院附属戏曲学校青年教师、男旦演员牟元笛传授《绿珠坠楼》。经过近两年不间断地学习、打磨，便有了2012年12月16日在天蟾逸夫舞台演出的《绿珠坠楼》。

《绿珠坠楼》的演出之于牟元笛，是有特殊意义的。据牟所讲，他17年前（12岁时）第一次听说京剧《绿珠坠楼》的描述后，便对《绿珠坠楼》、徐碧云、毕谷云产生了浓厚的兴趣，其后便不断地搜集、了解关于《绿珠坠楼》的各种资料、信息。终于得以向毕谷云老师学艺后，便是近两年的勤学苦练，可见他对此剧用心之深。《绿珠坠楼》的演出之于毕谷云先生，意义便更为显著。毕谷云先生在垂暮之年，传艺于徐派第三代传人牟元笛，使得阔别舞台卅年之久的《绿珠坠楼》得以延续，继而重现于舞台。这对于毕谷云先生来说，必是完成了一件徐派传承上的心腹大事。

作为当今舞台上不可多得的优秀男旦演员，牟元笛继承《绿珠坠楼》有很大的优势。一则牟元笛和毕谷云先生同为男旦演员，在揣摩女性角色的心理上，有共通之处；二则牟元笛基本功扎实，虽已是教师身份，但从未间断过练习。这也是毕谷云先生选中他作为徐派传人的根本原因；三则牟元笛身为男性，体力、耐力、爆发力都较女性

更好些，可以应对剧中繁重的唱念做舞。事实证明，牟元笛确实是出演绿珠一角的最佳人选。此次《绿珠坠楼》延续了毕谷云先生在1984年拍摄的电视艺术片的剧情，并在此基础上有所微调。比如，增加了潘岳（小生）、石崇（老生）、环凤（花旦）、孙秀（丑）的戏份，使得舞台上行当整齐，唱念、表演各有风采，避免整剧成为绿珠一人的“独角戏”；再如，在第五场开始时加入了绿珠与潘岳梦中相见的场景。这些改动既符合了舞台演出的需要，也满足了现代观众的审美情趣。

牟元笛版的《绿珠

坠楼》单就剧情和舞台处理而言，可谓乏善可陈。虽然安排了剧本整理人员和复排导演，但老戏的底子未动，花头自是无处发挥。但也正因为是老戏复排，所以没有失了京剧的韵味，比起当今舞台上“话剧加唱”的新编京剧，不知要好了多少倍。牟元笛的表现使他成为剧中当之无愧的亮点：唱，甜美清亮，句句含情；念，语音准确，吐字清晰；做，技术成熟，难度系数高，正符合了徐派“具有高难度跌扑技巧”的特点；舞，一场虚构的“白紵羽衣舞”全面展示了他柔软的肢体和对水袖、翎子的灵活运用，使整个舞台显示出了美轮美奂的艺术效果。就连他一直被人所诟病的扮相，也在化妆师的帮

■ 《绿珠坠楼》，牟元笛饰绿珠

助下有了长足的改善。“坠楼”一场中，毕谷云先生考虑到牟元笛的安全，重新为他设计了较为安全的高台起跳坐卧卧鱼的“坠楼”动作。即便如此，从目测距离地面4米的高台落下，依然是难度极大，需要技术和胆量的双重保证。

当天的演出结束后，剧场内掌声雷动，毕谷云先生亲自上台谢幕。看得出来，老先生很兴奋，满面笑容，频频向观众拱手。《绿珠坠楼》排演的意义，或许比不上昆剧《十五贯》可以“一出戏救活一个剧种”，但对于毕谷云先生和徐派的传承来说，不啻为一件“天大的喜事”。想必徐碧云先生在天有灵，也少不了要会心微笑了吧。■