

鹤鸪原变做鸳鸯藪

Creative Notes on Liang Shanbo

浅谈昆剧《梁山伯与祝英台》中梁山伯的角色塑造

□钱振荣

梁山伯与祝英台的爱情故事在我国可谓家喻户晓，几乎各个艺术门类都演绎过梁祝：越剧、京剧、电影、电视剧、协奏曲……所以，当我接到扮演昆曲《梁山伯与祝英台》中梁山伯这一角色的任务时，感到既兴奋又紧张：这个大家耳熟能详的人物在表演上已经有了一些既定的模式，如何能在既定的模式中演出独到之处呢？

在以往的“梁祝”故事中，祝英台始终是一号主角，剧本和表演空间都更多向祝英台倾斜，所以梁山伯的人物交代并不是很连续，感情也是碎片化的。而细腻地演绎人物的情感变化，正是我们昆曲小生的拿手好戏。所以我通过阅读剧本，分析人物，思考梁山伯是怎样一步一步地将兄弟情转化为爱情的。

剧中梁山伯共在五个场次出现：“草桥结拜”、“学堂风光”、“十八相送”、“访祝欣奔”和“花园相会”，恰好是梁山伯对祝英台感情变化起、承、转、合的全过程。

“草桥结拜”，这是梁祝的第一

次会面。这一场里我对梁山伯的身份地位理解与越剧梁山伯家境贫寒的定位略有不同。梁山伯既然能带着书童事久一同出门求学，且能全心念书不事生产，必定也是家底殷厚的小康之家，但是与富足的祝家尚有差距。因此我在这场戏里的出场，没有使用穷生的表演程式，而是选择了中生的表演规范，在出场的背影中露出一丝孤单，为第一次遇见祝英台的投缘埋下伏笔：从小没有兄弟姐妹的独生子女多么迫切地需要一个同路人！

如果说“草桥结拜”是梁祝感情的“起”，第二场“学堂风光”就是“承”。与第一场相比，我放慢了台步的速度，显出梁山伯此时适应书院生活，且与祝英台相处融洽之后的从容。此处，我的水袖，念白力度略有加强，表现出男子的阳刚。虽然梁山伯这时还不知道祝英台是女子，可他此时确实已经成为了祝英台强有力的依靠，照顾好这位同样孤身在外的小兄弟，是他的责任。也正是因为梁山伯不知道

祝是女子，所以这种不带欲望的点点滴滴的关怀，悄悄打动了祝英台的芳心。

第三场“十八相送”是梁山伯对祝英台从兄弟之情转向男女之爱的重要转折点，无论是何种艺术形式，“十八相送”都是梁祝故事的核心内容。可是我发现以往的“十八相送”着眼点都是祝英台下山路上对梁兄各种明喻暗示，恨不得直接告诉他“我是女子”，可是这位泥塑木雕般的梁哥哥就如呆头鹅一般，死活不开窍。我感觉这样的处理人物，前后的感情就不够连续了：如果“十八相送”里梁山伯还完全不解风情，到“访祝欣奔”就突然爱上了女的英台，恨不得插翅飞到祝家，如此的感情跳跃显得太突兀了。更何况昆曲剧本这一场中英台已经说出了“我是妻来你是夫”。梁山伯若真是愚钝至此，不解风情，祝英台又怎么会喜欢上他呢？因此在“十八相送”里，我将梁山伯的感情，做了几个层次的处理。第一层次是刚出场一直到祝英台唱【正

水磨调下

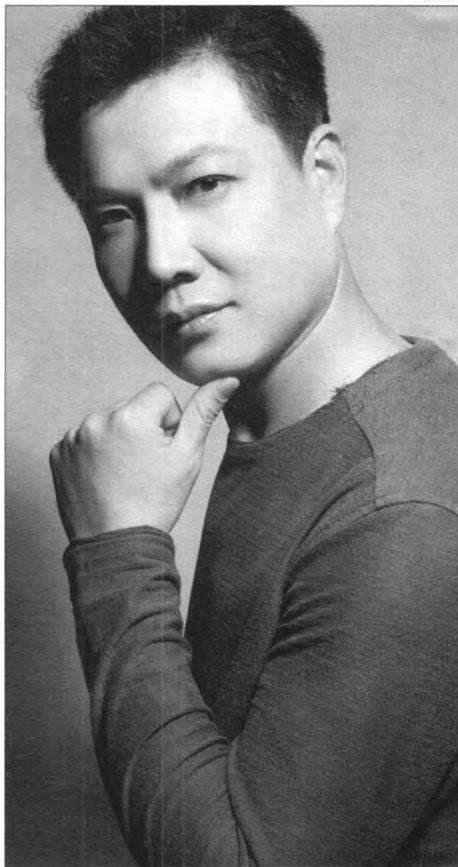
蝶飞舞

【宫南普天乐】“看东风吹动垂杨浪”，梁山伯下山是依依不舍的兄弟之情、同学之谊。可是祝英台唱完这段惜别的曲子之后，很直白地说出了“弟兄何日知男女，我是妻来你是夫”。在说出这句话之前，梁山伯一直认为英台是自己的贤弟。可是祝英台这句话一出口，恰恰触动了梁山伯潜意识的感情：两人要好的程度似乎真的超出了普通兄弟。所以从梁山伯说道“贤弟，离情虽苦，何故言语颠倒如是！”到祝英台拉着梁兄要一起“同拜月下老人”是这一场的第二个层次：梁山伯不断地在确认自己的感情和否认自己的道德之间纠结矛盾。梁祝的感情，于祝英台是合乎世俗常理的男女之爱，而在梁山伯眼里，如果和“男英台”相爱，则是一场不伦之恋。他纠结的内心只有一个念头：如果英台是个女子就好了。所以祝英台说“我是妻来你是夫”时，梁山伯哪里是真的不知？只是不相信真会恰好天从人愿，有这样的好事降临在自己头上。从梁山伯对祝英台说“贤弟秀美人间少有，求之唯恐不得，岂有不愿之理！只是贤弟终究是贤弟，岂能当贤妹看待！”到这场结束是第三层。性格忠厚的梁山伯，始终走不出伦常道德的束缚，因为断袖的恋情，自己与英台都要面对来自世俗的巨大压力，最后只能压抑自己心中的感情，劝说英台另娶淑女。而梁山伯答应英台迎娶

和她同年同月同日生并且相貌如一的九妹，可以说是应对俗世不得已做出的妥协，而是多多少少的带有一丝无奈和遗憾。

第四场“访祝欣奔”，梁山伯惊喜地得知英台原来真的是女郎！这是多么令人喜出望外的真相啊，只恨自己当初没有相信英台真的是女子！于是他一路圆场奔向英台贤妹的妆台。在“欣奔”的过程中，梁山伯在“十八相送”一场里积下的心中块垒一扫而光，完全是内心喜悦的自然流露。第三场的压抑在这一场全部得到释放！此时梁山伯只是听从感情的驱遣，还来不及仔细思考自己对英台的感情。

梁山伯对祝英台爱情的确认是在第五场“花园相会”完成的。意识中的“女英台”终于变成了一个具象的活生生的女子出现在自己面前，比想象中更加明艳动人。即使有心理准备，当他第一眼看到女装的英台时，还是被强烈地震撼了。他痴痴地上下左右、全方位多角度地打量着眼前既熟悉又陌生的英台。此时剧本上的台词只有一句“啊贤妹！”我在这里处理成梁山伯出于习惯，忘情地失口喊了声“贤弟”，出口之后才意识到自己的失态，改称“贤妹”，这时才回过一些神来，用含情的口吻悠悠唱出【四季花】“看贤妹易弃佩环轻”。直到此时，梁山伯的兄弟之情才完全转变为了男女之爱。

爱情会使人疯狂。所以，在兄弟之情的阶段，梁山伯还是很理性的，是祝英台主导着他们两者的感情。到了下半场的男女之爱，则是梁山伯占据了主动的位置，他向英台表明爱意，勇敢地带领英台私奔，私奔失败之后咳血而亡，感情的表达力度比上半场要强烈的多。我在处理下半场的唱念、身段时，都特别注意在程度上与上半场区别开来。

希望我这样演绎的梁山伯，可以让梁山伯这个人物更加丰满，有血有肉；可以让鹧鸪原变做鸳鸯的过程变得顺理成章，水到渠成；可以让观众对梁山伯这个“老角色”感到一丝新鲜和满足。■