

观话剧《梅兰芳》有感

■ 刘 斌

内容摘要：京剧，作为一种脱胎于市井里弄与瓦舍勾栏的艺术形式，她所生存的土壤，并不全都是紫禁城内那雕梁画栋、黄马褂加身、赏银满钵、高轩敞亮的皇家戏台，她也有许多的羞于言说的污垢与苦涩、辛酸和屈辱。再现了师兄筱艳菊的堕落过程，不仅不影响到这位传奇人物梅博士的形象，相反地，人们从旧时代艺人的生存之艰与社会地位之低下之中，愈发地觉出梅大师出污泥而不染与卓尔不群。

关键词：话剧 《梅兰芳》 观后感

这几日，在国家大剧院观看了由白永成先生主演的话剧《梅兰芳》，心生许多的感慨。

梅兰芳先生为京剧艺术与中国现当代戏曲艺术所作出的卓越贡献，可谓是家喻户晓，尽人皆知。近年来，以他为原型的电影、话剧、戏曲、传记等多个门类的艺术作品，更是接二连三。有区别于其他版本的“梅故事”，话剧《梅兰芳》由梅先生的儿子梅葆玖亲自担任艺术总监，目的就是“试图还原一个真实的、有血有肉的梅兰芳”。

我之所以说该剧很感人，就在于它的真实与真诚。比如说关于“梅孟恋情”。很长时间以来，关于梅兰芳与孟小冬的“梅孟恋情”，一直是人们刻意回避的话题。近年来，随着社会文化土壤的渐趋温和理性与宽厚包容，这段曾经发生在两位名伶之间的爱情故事，从讳莫如深到犹抱琵琶，再到天花乱坠、曲折离奇，已经被“艺术加工”得渐渐失去了事实的本真。众所周知，在旧中国，是存在“一夫多妻（多妾）”现象的。倘以历史的眼光看去，两位志同道合的梨园大师之间，因戏生情，惺惺相惜，进而共同有过一段美好的时光，便不足为奇。人们感兴趣的是：冬皇与梅大师是如何从两情相悦到劳燕分飞？冬皇又是因为什么样的心结，最后成了上海滩头面人物杜月笙的续弦？——话剧《梅兰芳》将这一段爱情故事忠实还原于儿女情长本身，以近乎平静如水的叙事手法，将这一对梨园痴男怨女未了的情缘，娓娓道来，既不惊天动地，也不遮遮掩掩，引人扼腕，令人叹息。

再比如关于表现梅兰芳重义气讲感情的片段。师兄筱艳菊带有旧时代艺人身上固有的缺点，比如攀附权贵、庸俗媚世、争强好胜、随波逐流、自暴自弃。他爱戏如命，却因为嫉妒师弟梅兰芳的艺术才华与观众缘，心结难解，于是擅离戏班，独闯码头。可囿于自身舞台实力所限，加之受人蒙蔽，终究难成大器，于是

整日花天酒地，晕晕乎乎，醉态朦胧。然而，即便是这样一个我行我素、浑身是毛病的落魄艺人，他略显猥琐的身骨，在日寇入侵、民族危亡的关键时刻，也是挺起脊梁，宁折不弯，宁可被逼成疯癫，也绝不开口为日伪唱戏。尤为难得的是：该剧还以沉重的笔触，写出了旧时代艺人生存的艰难与人格上所遭受的不平等、不公正。如筱艳菊因为攀附权丑、贪图富贵、蝇营狗苟、自甘堕落、醉意污淖，而被忍无可忍的师弟梅兰芳愤怒扇了一耳光的情节，就特别地震撼人心。创作者敢于将旧时代梨园存在的难以为外人道的现象搬上舞台，尤其是在《梅兰芳》一剧中加以再现，这的确是需要很大勇气的！

京剧，作为一种脱胎于市井里弄与瓦舍勾栏的艺术形式，她所生存的土壤，并不全都是紫禁城内那雕梁画栋、黄马褂加身、赏银满钵、高轩敞亮的皇家戏台，她也有许多的羞于言说的污垢与苦涩、辛酸和屈辱。再现了师兄筱艳菊的堕落过程，不仅不影响到这位传奇人物梅博士的形象，相反地，人们从旧时代艺人的生存之艰与社会地位之低下之中，愈发地觉出梅大师出污泥而不染与卓尔不群。

观看《梅》剧，震惊之余，引人沉思。她像一扇被风吹开的窗户，让我们得以看到京剧的前世今生，看到一代名伶的台前幕后，从而试图去追溯其漫漫的心路历程，感受其所遭受的挣扎与煎熬。日寇进犯，上海沦陷，梅先生凛然正气，蓄须明志，闭门不出，誓死不为鬼子唱戏。面对日伪上海宪兵司令部的威逼，情急之下，梅兰芳不惜自戕身体，连扎三针，瞬间高烧昏厥，置个

人生命与家小安危于不顾，以敢与死神握手的决绝，坚拒鬼子汉奸的邀请。在重度昏厥的情况下，主创人员设置了几段梅兰芳与主要剧中人的对话，可谓是神来之笔。如深陷梅孟恋情不能自拔时，妻子福芝芳对孟小冬善意却不乏机智的规劝：“梅兰芳不是你的，也不是我的，他是大家的！”——面对夺爱之恨，福芝芳依然表现得大度包容，富有涵养，不哭不闹不上吊，而是选择了继续隐忍，默默地操持着小家，维持着处境日益艰难的戏班的运转，倾其所有，支持丈夫赴美演出，完成夙愿，成就“京剧梅博士第一人”。“为尊者讳，为长者讳”——如果说，作为梅派艺术的衣钵传人，不得不说出父亲与孟先生的故事，而在情感上多少有些难堪、无奈与不自在的话，那么，面对福芝芳这位平凡而伟大的女性，作为本剧艺术总监的梅葆玖先生，一定是怀着最为深挚的感情，在为他的母亲、为天下所有忍辱负重的平凡母亲唱着最深情的赞歌！当我看到那个倾注了父母之爱、寄托了夫妻二人全部艺术理想的叫做梅葆琪的孩子不幸幼年凋零之时，禁不住洒下了热泪。

也是在这一场高烧昏迷的情境中，身着戏装的梅兰芳，得知了他的良师益友齐如山先生，为了襄助他的美国之行，不惜倾家荡产，卖掉祖业，换得三十万大洋，支持梅兰芳率他的戏班远涉重洋轰动北美，而自己却被老母逐出门户、流落街头。——忍对义薄云天的挚友陷于苦雨凄风，却是无能相援，继而审视自身所遭受的风刀霜剑、严寒摧逼，梅兰芳不禁悲从中来，涕泪如雨，悲愤莫名：“我只想好好地站在这个舞台，认认真真地唱戏，干干净净地做人。可是，为什么连这一点都是这么难？！”——这是

一名陷于困顿苦难的旧时代艺人，对严酷恶劣的生存环境与令人窒息的艺术空气所发出的嘶哑的呐喊与带血的控诉！

全剧围绕“师徒情、夫妻情、手足情、祖国情”这个情感主线来展开，充分运用多媒体背景墙与巨幅电子屏边沿幕，来进行典型环境的烘托与旁白语言的起承转合。尤为值得称道的是：在如何处理梅兰芳“由旧时伶人到成为新中国人民的艺术家”这个具有脱胎换骨意义的重要剧情时，导演充分借助舞台电子幕墙，精心剪辑梅先生在天安门城楼参加开国大典、出席政治协商会议、受到毛主席、周总理的亲切接见、参加文代会、编演新戏、授课讲学等多个珍贵历史镜头，集中表现出这位人民的艺术家那种辞旧迎新、春风得意、轻舟喜过、枯木逢春的喜悦与豪迈之情！

当然，作为一部向京剧大师致敬的诚意之作，话剧《梅兰芳》也并非完美无缺。比如主演白永成先生的戏曲身段、唱腔等方面还需要努力打磨；在背景音乐方面，京胡、京剧元素运用得较好，但估计是制作方考虑到成本的因素，大量选用的是电子音乐合成与配器，感觉有些喧闹。而且，在贴合剧情、渲染特定情绪、营造氛围方面，电子合成器的音乐表现力，很显然是不如交响乐或民族音乐的。不妨将音乐的渲染力提升作为今后此剧进一步打磨的内容之一。当然，这也是吹毛求疵、希望该剧真正能够成为经典、传世之作的故作高深之语。

观看话剧《梅兰芳》，这该是多么快乐的一件事情啊！

（刘赋，武汉大学法学博士后，中国建筑总公司巡视专员）