

“《百家讲坛》·京剧大师梅兰芳”系列之一 发奋苦学

梅兰芳一生塑造了无数美艳精致的舞台形象,在中国京剧史上取得了无与伦比的艺术成就。他以男人之身表现女性之美,并被公认为“四大名旦”之首;他将京剧带出国门,传播到世界;他的表演将中国京剧艺术提升到了一个新的阶段,成为世界上重要的戏剧理论体系之一。

无奈祖师爷不赏饭

梅兰芳生于1894年,本名梅澜,字畹华,出生于梨园世家,祖父梅巧玲是一位开宗立派的旦角演员,位列“同光十三绝”,父亲梅竹芬也是一名旦角演员。然而出身梨园世家的梅兰芳并不是一个天才少年,险些被老师扫地出门,他在自己的著作《舞台生活四十年》里曾经形容少年时代的自己“言不出众,貌不惊人”。第一,理想的演员面部应该具有柔和的线条,梅兰芳既不是瓜子脸,也不是鹅蛋脸,而是介乎于圆脸和国字脸之间。在五官中,眼睛最能传神达意,梅兰芳不仅是单眼皮,而且还有些近视。第二,梅兰芳嗓音条件一般。

第三,梅兰芳性格温和,反应不够灵敏,学戏很慢。

梅兰芳8岁的时候,他的伯父梅雨田请了一位朱师傅教他唱戏,朱师傅家学渊源,看到梅兰芳后不太喜欢,但还是认真教了起来。没想到朱师傅教他一遍不会,教他两遍也不会,骂他也没有用,拿戒尺打他也没有用。时间一长,朱师傅感慨说:“哎呀,畹华,祖师爷不赏饭!”说完后就离开了,再也没有来教过梅兰芳,梅兰芳第一次学戏失败了。

人生注定入梨园

按照梨园界前辈为京剧演员列出的标准,应该是面貌好、身材好、身段好、嗓音好、唱功好、脑子好,可这些

标准对少年梅兰芳来讲,无异于天方夜谭,而少年梅兰芳也由此第一次尝到了人生的苦涩与无奈。成才的路有很多种,梅兰芳为什么一定要走上学的道路呢?原因有以下几点:第一,梅家虽然以前富有,但到梅兰芳所处的时代已经没落。梅兰芳4岁的时候就成了孤儿,过继给了伯父梅雨田。梅雨田是位琴师,收入时有时无。第二,1900年,义和团反抗列强侵略,戏馆关闭,梅雨田不得不另学一门手艺,靠修手表赚钱。家道中落,梅兰芳没有足够的钱上学。

梨园世家在今天是个尊敬的称呼,可是在梅兰芳的少年时代,却意味着社会地位的低下。

宋、元、明三代都规定,演员的后代只能子承父业,不能改换门庭。清代虽然没有这样的明文规定,却也沿袭了这样的习俗,因此,梅兰芳注定只能学戏、唱戏、演戏。可是,天分条件如此之差,甚至气跑了师傅的梅兰芳,如何走向他人生的下一站呢?

再让梅兰芳学戏,梅雨田吸取了教训,他没有把师傅请进来,而是把梅兰芳送到了自己女婿家里的学堂,梅兰芳就在这里和很多学生一起学戏。然而梅兰芳“祖师爷不赏饭”的故事大家都已知道,学馆里的师傅都不愿意教他,只有一个人例外,这个人就是吴菱仙。

笨鸟先飞成大器

吴菱仙早年在四喜班工作过,教梅兰芳的时候已经50多岁。他每天早晨5时就从家里来到梅兰芳学习的地方,把梅兰芳叫起来,然后带着梅兰芳一起散步,最后到窑台(现陶然亭一带),对着墙壁喊嗓子。

吴菱仙为什么如此不计报酬地教一个被大家都认为没有天分的孩子呢?其中定有隐情。原来,吴菱仙在四喜班工作的时候,梅兰芳的祖父梅巧玲就是班主,一次,吴菱仙家里出了事,急需用钱,可是囊中羞涩,他又不好意思开口去借。梅巧玲知道后,趁吴菱仙

一个人在的时候扔过去一个纸团,吴菱仙捡起来,打开后才知那是一张银票。

吴菱仙一直希望报答梅巧玲,所以才竭尽全力教梅兰芳唱戏。梅兰芳是幸运的,他在自己重要的人生路口,遇到了吴菱仙这样的恩师。

在吴菱仙严格而又开明的培养下,梅兰芳开始渐渐走入了京剧艺术的大门,学戏也开始由被动转为主动。为了改变自身的外在条件,梅兰芳发奋苦学,付出了常人无法想象的努力。

以眼睛为例,梅兰芳有一个著名的练眼睛的办法——养鸽子。梅兰芳在家里养了几十只鸽子,他每天都会手里拿着一根很长的竹竿,指挥鸽子,而自己的眼睛就随着鸽子的运动而转动,这一练就是整整10年。

通过刻苦甚至是残酷的训练,梅兰芳的眼睛终于达到了光彩照人的舞台艺术效果。梅兰芳出名后,曾经说过他“祖师爷不赏饭”的朱师傅见到他后非常不好意思,对他说:“哎呀,畹华呀,真不好意思,我是有眼不识泰山。”梅兰芳早年以勤补拙,从而拿到了进入梨园界的门票。

本文素材由央视《百家讲坛》栏目提供

“《百家讲坛》·京剧大师梅兰芳”系列之二

一举成名

1907年,14岁的梅兰芳到富连成科班演出,得到了实践的机会。在之后的从艺道路上,梅兰芳又先后跟随几位老师学习,著名的有两位,一位是中国京剧表演史上承前启后的大家陈德霖,还有一位对梅兰芳影响很大的演员叫王瑶卿,后来梅派的确立,与王瑶卿有很大关系。

出道即逢知遇恩

说起梅兰芳的老师,一位老师不得不提,这位老师就是钱金福。同光年间,昆曲急剧衰落,三庆班班主程长庚知道南方有一个人叫朱洪福,怀有绝技,便把他请到三庆班里教课,钱金福就是朱洪福的学生。4年里,钱金福除了跟随朱洪福学戏,还帮忙料理他的生活,朱洪福感动之下,便将珍贵的身段口诀传授给了钱金福,钱金福因此成为京剧界唯一掌握身段口诀的人。

梅兰芳找到钱金福后,学了两出戏,一出是《镇潭州》里的杨再兴,一出是《三江口》里的周瑜。梅兰芳是学旦角的,而这两个人物都是武小生,原来,钱金福的身段口诀是个普遍规律,掌握后生、旦、净、丑都能用,且能凭此改善自己的身段。后来,王瑶卿给四大名旦一字评的时候,给了梅兰芳一个“样”字,即样子好看,这与跟随钱金福的学习有很大关系。

梅兰芳到了17岁,开始进入变声期,他停止唱戏,离开了富连成科班。一年后,梅兰芳又回到了舞台

上,这时候他有了一次机会,谭鑫培和陈德霖义演《寄园》,梅兰芳的老师陈德霖有

岁,谭鑫培65岁。一个久负盛名,一个初出茅庐,谭鑫培之所以要与梅兰芳合作,有两个原因:第一,陈德霖是梅兰芳的老师,两个人戏路一致;第二,谭家和梅家颇有渊源,谭鑫培最脍炙人口的《秦琼卖马》就由梅兰芳的伯父梅雨田司琴。在合作中,谭鑫培经常在台上有意帮助、考验梅兰芳的即兴反应,通过舞台上的交流,使梅兰芳过去木讷、迟钝的缺点在舞台实践中逐渐改掉。

有动必舞

“听”改“看”

梅兰芳专攻青衣,以唱功为主,主要表现端庄的女性。早期青衣有个特点,基本上没有动作。在京剧之前,戏曲舞台上盛行的昆曲有一个表演原则,叫“有动必舞”。梅兰芳后来向昆曲老师李寿山、乔惠兰学习,从昆曲里取法,加强了京剧青衣戏里的动作,使青衣戏变得既好听又好

看。后来,梅兰芳发展了一些歌舞并重的戏,《上元夫人》《天女散花》《嫦娥奔月》等,既歌又舞,十分漂亮。从此以后,北京的观众走进戏园子不再说听戏,而改说看戏,这一局面的扭转,与梅兰芳的努力有一定的关系。

梨园行有一个约定俗成的概念,“不到上海不算红”,

当时上海是中国的经济中心,传媒业非常发达。

演员到了上海,不但可以获得不错的经济利益,还可以得到很好的宣传,但如果唱砸了,就会很难翻身。

梅兰芳第一次到上海的时候并不出名,与他同去的是王瑶卿的弟弟、汪派老生王凤卿。演出时,梅兰芳的戏码排在倒数第二,王凤卿唱压轴戏。3天演完,场场爆满,老板很开心。王凤卿为了提携梅兰芳,便提出让梅兰芳压轴。然而,事情并非人们想象的那样容易,王凤卿已经红遍天下,如果观众看完王凤卿的戏后就退场,会直接影响到梅兰芳的表演,梅兰芳犹豫了……

一炮走红上海滩

关键时刻,从北京南下专门捧梅兰芳的梅党成员起了作用。其中一个叫冯耿光的人,他早年是同盟会的会员,后来当上了中国银行的行长。冯耿光很早就发现了梅兰芳,他扶助梅兰芳,成为梅兰芳的谋士,也是梅兰芳的经济后盾。如何笼络上海的观众,冯耿光开始为梅兰芳出谋划策,他向一些上海的观众询问情况,最后决定让梅兰芳唱一出上海人没看过的戏——《穆柯寨》。然而,当时的梅兰芳并不会这出戏,怎么办?那就现学。

第一次演出,梅兰芳潇洒的扮相、精彩的武功、有韵味的唱腔一下子镇住了观众,喝彩声不绝于耳。这一次压轴是成功的,可还是有观众看出了破绽,梅兰芳那个时候还没有表演过扎靠的戏,靠旗在身上,梅兰芳总是低头,看上去很别扭。冯耿光想出了一个主意,他在右上面的一个包厢里看戏,只要梅兰芳低头,他就拍几下下手,听到这个角度的拍手声,梅兰芳就知道有人在提醒他,于是就把头抬起来。

后来,梅兰芳演出的时候就很少低头,甚至不低头了。《穆柯寨》取得了圆满成功,外界好评如潮。梅兰芳在上海演出45天,加演数场,一举成名。

本文素材由央视《百家讲坛》栏目提供

“《百家讲坛》·京剧大师梅兰芳”系列之三

德艺双馨

梅兰芳出名后,在行内有了一定威望。梨园行讲究德行,要想成为泰山北斗级的大师,一定要有好的德行,才能众望所归。

扶危济困救同僚

梨园界曾经有一位著名的花脸演员叫金少山,他仁义豪侠、好帮人,不节制。金少山后来流落上海,常常连行头都没有,十分潦倒,梅兰芳一直想帮助这个人。一次,梅兰芳到上海演出,剧场老板安排他演唱《霸王别姬》,《霸王别姬》在北京由梅兰芳和杨小楼共同创作,来到上海,究竟谁来和梅兰芳搭档成了大家关心的话题。梅兰芳很快提出,让金少山来演霸王。然而杨小楼是武生演员,金少山是花脸演员,戏路不同,很快便遭到了戏院老板的反对。

由于梅兰芳和杨小楼旦角和武生搭配的演法在北京已经走红,戏院老板自然想到找一个相应的武生演员来配合梅兰芳,准备邀请上海非常有名的杨派武生杨瑞亭出演霸王。梅兰芳说,杨瑞亭非常好,我很崇敬他,可是他个子偏高了一点,嗓子比较细,如果用金少山,或许更合适。这一次的上海演出拯救了金少山,不仅让他赚了钱,还让他获得了“金霸王”的美名。

误会重重积怨深

有一次,梅兰芳陪谭鑫培演出《四郎探母》,上台前,谭鑫培不小心摔坏了自己的鼻烟壶,心情很不好。谭鑫培上台前对梅兰芳说,你得注意点。然而梅兰芳没有听懂谭鑫培话里的意思,他以为谭鑫培想卖力气唱,就和琴师打好招呼,演出时要加快节奏。一到台上,梅兰芳和琴师都加快了节奏,谭鑫培原本就不舒服,唱到后来没

了音,十分狼狈。演出结束后,谭鑫培拂袖而去。

在梅兰芳眼里,年长他40多岁的谭鑫培无疑是老前辈,但无意之间的冒犯,使谭鑫培一直憋着劲儿。一次演出,谭鑫培用同样的方式让梅兰芳当场出丑,木讷又不善言谈的梅兰芳不知如何是好,他始终在寻找机会想与谭老先生解释,谁知偏偏在这个时候又发生了一件意外的事情,梅兰芳再一次冒犯了谭鑫培。

一次,梅兰芳所在戏班的班主知道谭鑫培要在自己的剧院附近演出,怕影响生意,就提出了让梅兰芳一天唱两出戏的要求。在毫不知情的情况下,梅兰芳答应了老板的请求,与谭鑫培打起了对台。

道明原委诚挚歉

一而再、再而三地无意冒犯谭鑫培让梅兰芳懊悔不已,他想公开认错,可是很不巧,不久,谭鑫培故去,没能向谭鑫培道歉成了梅兰芳的心病。解放后,梅兰芳在《舞台生活四十年》中写清事情原委,公开承认了自己的错误,向谭鑫培道歉。由于梅兰芳艺德高尚,也使他在“四大名旦”的排序中当之无愧地名列榜首。

本文素材由央视《百家讲坛》栏目提供