

中國人不能不認識的藝術表演大師

陳凱歌導演的電影“梅蘭芳”，有幸看過，不願置評。不過有年輕人問我“梅蘭芳”是誰？

我反問他是否認識“莎士比亞”，他說：『當然認識，大戲劇家，羅密歐與朱麗葉就是他的作品』。我說：『作為中國人，你更加要認識梅蘭芳，他是中國當代影響最深的藝術家之一。』

讀戲劇學院時期，每週戲劇史是必修課。大部份同學都以“釣魚”（廣東話意思是偷偷睡）為樂，但我卻每課也聽得津津樂道。可能是我從小對歷史人物特別有興趣有關。戲劇史講師是鍾景輝老師，而世界戲劇史中的中國戲劇史部份卻由陳有后老師主理，後叔少年時於抗戰前已參加白話劇團，親眼目擊中國近五十年的戲劇轉變，他本身已是中國戲劇史的一部份。他強調中國的戲劇史，嚴格來說是從五四運動，提倡白話年代才正式開始，戲劇（Drama）此名來自西方希臘，白話年代引進各樣西方事物，包括自由思想、科技、宗教、藝術，而戲劇就是屬於藝術泛圍。心中立時發出疑問，那“粵劇、崑曲、京劇、越劇”又如何呢？它們的歷史當然更悠久吧！正欲舉手之際，後叔就解開了心中的謎團。他說：『不過戲曲就不同了，戲曲原自宋元南戲，而元朝為谷成熟期，“元雜劇”以元曲及雜耍為主，“唱、做、穩、打”為組合之表現藝術，唱就是唱曲、做就是功架、穩就是對白、打就是雜耍。而我們所認識的粵劇、崑曲、越劇、京劇等都是屬於戲曲，不單是戲劇。戲曲之首為京劇，因京劇尊守極之嚴格的表演守則和規限，一個動作、一個關目、一句台詞、一個跟斗、一個化裝、一個反應都不能改，因此對京劇演員的要求也極之嚴格，一定要從小訓練，才可將基本要求做得準確，絲毫不差。但後來一位京劇藝術大師卻令京劇起了革命性的改變。』

一個在舞台上比女人還要女人的京劇藝術家，他就是梅蘭芳，字畹華，出自北京梨園世家，擅演“旦”-京劇女性傳統稱“旦”，大家閨秀及有地位者為“正旦”，俗稱“青衣”。他出神入化的表現藝術使他被譽為當今中國最偉大的演員，他也是京劇舞台上最美的化身，從貴妃醉酒中的楊貴妃、霸王別姬的虞姬、到黛玉葬花的林黛玉，他都通過京劇傳統程式表演手法（這就是之前所說京劇嚴格的表演守則和規限）表現出來，不單如此，他更將人物角色之真實感情反應加在內，使傳統京劇僵化的角色，一時間活現出來，使角色更生動、更美。加上他大膽改革，灌注不少嶄新元素於京劇之中，1915年，他首創追光（Follow spot）於古裝新戲《嫦娥奔月》之中。

另外，今天大家聽到京劇中的二胡演奏，其實就是梅蘭芳於1923年首創二胡伴奏樂器，這就是梅蘭芳令京劇起了革命性的改變的其中一個原因。梅蘭芳當年深知要將京劇成為世界劇場的一份子，提高它的國際藝術地位，必需

與世界接軌，於是他努力於各國之間推廣京劇，與美國差利卓別靈、蘇聯戲劇大師斯坦尼拉夫斯基、英國大文豪蕭伯納、德國革命性戲劇家布萊希特作深入交流，疏離主義戲劇家布萊希特曾經說過西方戲劇單以說話為主的形式而走向末路，只有梅蘭芳的獨特京劇表演形式才是未來的方向。於是梅蘭芳的京劇表演形式就成為斯坦尼拉夫斯基表演體系以外的另一表演體系，不但確定了他的個人成就，同時也將京劇推至世界舞台。他確是身為中國人不能不認識的藝術表演大師。