

漫谈·我与角色

开栏的话

文艺是时代前进的号角,彰显时代风貌,引领时代风气。近年来,在中华大地上,有许多优秀的文艺作品为时代放歌,为奋斗呐喊,这其中有许多反映为祖国建设发展默默付出的伟大女性的作品,比如塑造“七一勋章”获得者张桂梅的话剧《桂梅老师》、讲述中国首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦故事的歌剧《呦呦鹿鸣》、歌颂全国脱贫攻坚楷模黄文秀的音乐话剧《扶贫路上》等,

这些巾帼不须眉的舞台形象展现了中国女性心中炙热的家国情怀。

一人一角色,凝聚中国精神;一人一舞台,呈现巾帼风采。为讲好中国女性故事,本版即日起开展“漫谈·我与角色”栏目,聆听表演艺术家在舞台上,如何诠释伟大而平凡的女性人物、感悟自我表演与角色之间的艺术力量。

桂梅的梦想与热爱在我心中流淌

——李红梅与话剧《桂梅老师》的缘起

口述:李红梅 表演艺术家
记录:陈 殊 中国妇女报全媒体记者

李红梅,国家一级演员,中国戏剧家协会理事、云南省戏剧家协会秘书长,从艺40余年,曾出演过《中国缉毒警》《玉观音》《为了这片净土》《汶川故事》等诸多影视作品。话剧《打工棚》获得第十一届文化新剧目奖等,话剧《桂梅老师》获第十七届中国文化艺术政府奖文华大奖。

在2023年元旦那天,张桂梅受媒体之邀,给大家写了一封信,在信中,她分享了自己人生旅程中的故事,她寄语,即便暂时迷茫,也要努力发光。

读完她那封饱含真情的信笺,字字句句让我感动,也激励我在新的年里,永远朝着自己心中的目标前行。

作为一名演员,每当我饰演剧中一个角色,走进角色的内心深处时,都会得到很多感动、收获。

出演《桂梅老师》话剧,我似乎很长一段时间走不出张桂梅的世界,她真诚、善良、美丽的形象,始终在我脑海挥之不去。她的事迹,让我真正感受到什么是热爱,什么是坚守,什么是奉献……

感动——一个人的梦想与一群人的改变

与张桂梅的缘分,要追溯到14年前,那是2009年的7月,在云南省英模表彰晚会的现场,我用朗诵的形式表演了《感恩的心》,这是著名编剧王宝社应云南电视台之约创作的反映张桂梅英模事迹的小短剧。

演出结束后,我第一次近距离见到张桂梅,之前只是在新闻报道里知晓她的故事,觉得她是一位了不起的女性。当我看到她瘦小的身影站在舞台上接受颁奖,微弱的灯光点缀着她亲和的面孔时,我瞬间泪眼模糊,崇敬之情油然而生。

从那一刻起,我心里就种下一枚梦想的种子,想用我所熟知的艺术形式,将张桂梅平凡又伟大的事迹搬上舞台,把她的故事讲给更多的人听。

张桂梅带病扎根云南贫困山区很多年,推动创建了中国第一所免费女子高中,2008年建校以来,已帮助2000多名女孩改变命运,走进大学。如今,这些女孩有的已经成为医生,有的成为警察,有的成为老师……张桂梅用一个人的梦想改变了一群人的命运。她像一束希望之光,照亮大山里女孩们的追梦人生。

2021年6月,由云南省戏剧家协会和云南省话剧院联合创作的话剧《桂梅老师》在昆明首演,很荣幸我成为张桂梅的扮演者。话剧主

话剧《桂梅老师》剧照

张桂梅(右)与李红梅合影

要选择了张桂梅人生中三个重要的时段,撷取了16个精彩的人生片段,以回望“来时路”的方式,构建起张桂梅的人生之路、精神之路。

如今,回想起当初筹办这个话剧的目的很单纯,我只是尽一个云南文艺工作者的责任,没想过获奖的事情。但有时候,当你为了梦想全力以赴时,意想不到的荣誉反而会接踵而来。

就像张桂梅,她一门心思想要创办丽江华坪女子高级中学,吃尽苦头,受尽非难,也只是为了帮助大山里的那些穷苦孩子改变命运,哪里想到会获得“时代楷模”“七一勋章”等荣誉呢?

第十三届中国艺术节,话剧《桂梅老师》获得了第十七届中国文化艺术政府奖文华大奖。我想,这样的荣誉不只是对全剧组演职人员辛勤付出的最好赞赏,更是对桂梅老师精神的认可。

追求——演员的真情与角色的精神融合

话剧的特点就在于舞台性、直观性、综合性、对话性,在话剧《桂梅老师》中,如何将平凡又伟大的人物形象真实地展现在舞台上?

正如表演艺术家濮存昕所说:“话剧演员的每一场表演,不仅展现了他对戏剧人物的理解,同时也受到演员当时情绪和境遇的影响,是演员人生某一时刻的心绪在舞台上的投射,也是创作者生命状态的反映。”正因为如此,话剧艺术可以说是一种生命的艺术。

对我来说,生命的艺术只有在生活中仔细观察、体验,舞台形象才能刻画得更加栩栩如生。

饰演张桂梅,于我,可谓12年磨一剑,我反复地研读她的相关资料,一遍又一遍地排练,从外形、神态、语言、动作等,希望尽可能做到惟妙惟肖。

出演《桂梅老师》这部戏最大的难点在于张桂梅是一位时代楷模,又是一个“很接地气”的人物。为了让桂梅老师生动、真实地呈现在舞台上,主创人员付出了很多心力。

无论是舞台灯光,还是台词设计,都是从简单真诚出发,以真实打动人心,“妈妈一身病妈妈还精彩?妈妈急了会骂人,因为妈妈是人”。这是我在话剧中的台词,人物越真实也就越有生命力。

张桂梅说话有点东北腔调,我会仔细去听她说话的声音,辨别她的音色,学她的声音和语气,久而久之,我平时说话都会带点东北腔了。

在话剧《桂梅老师》的数场演出中,2022年7月11日福州的那一场演出,让我印象最为深刻。当时在福州海峡文化艺术中心剧场内,剧中小男孩与母亲在狱中过生日的那场戏感动了许多观众。

“我知道,你就是为了让孩子吃上蛋糕。”

“呜……呜呜,吃上蛋糕啊!”小男孩的母亲(国家二级演员马林玲饰)泣不成声,当舞台上桂梅老师道出孩子母亲的满腹委屈时,她仰天哀号:“吃上蛋糕!”那一声歇斯底里的悲吼瞬间戳到了观众心中最柔软的地方,哽咽声、啜泣声,甚至抽噎的呜呜声布满整个剧场。

这是真实发生在张桂梅义务兼职“儿童之家”院长时候的故事,为了让特殊家庭的

孩子也能健康成长,帮助孩子走出困境,张桂梅就带着那个孩子一起去监狱探望孩子的母亲,一起过了一个有意义的生日,让孩子的母亲有了重生的希望,孩子也从中感受到爱的力量。

张桂梅用爱心、智慧关心儿童健康成长,是华坪儿童之家130多个孤儿的“妈妈”,我们把这段真实故事搬到舞台上,真实再现了桂梅老师那份大爱精神。

然而,观众所不知道的是,当时演员在台上激情洋溢,马林玲老师被我紧紧抱着正要仰头呼喊,她的右肩就重重地撞上了我的下颚。台上的这一“撞击”只有我们二人知道,但是我们彼此都沉浸在角色里,顺势顺势侧身掩面哭泣,又动了一下痛到几乎麻木的下颚,并用余光看了一眼捂住下颚的手掌,“还好,下颚没有脱臼,血没有往外流”。我庆幸地想。就这样,我们忍着意外撞击带来的剧痛继续演出。

每一场演出结束,我都会热泪盈眶。那个双手贴膏药、手拿扩音器、身着朴素衣装的张桂梅仿佛就在我眼前。

记得在云南省丽江市华坪县演出话剧《桂梅老师》时,演出结束后,张桂梅老师向全体剧组人员鞠躬,我特别感动,也是12年努力的回报,让我觉得一切值得。

数度演出之后,当我再回华坪时,张桂梅不叫我“红梅”,而称呼我为“桂梅老师”。角色的精神似乎点点滴滴渗透在我的生活里。

坚守——梦想的力量与信念的传递

梅,高洁傲岸,经寒冬而盛放。人们在生活

中,常常会说:“坚守可贵”。可到底什么才是坚守呢?从张桂梅的人生历程,我更加理解了坚守这个词的内涵和意义。

我是一个有价值追求的人,“坚守”分为“坚”和“守”,“坚”就是坚持,坚持住我们内心所想或者是我们的梦想,不愿放弃也不能放弃;“守”指的是守护,更像是一种柔情,守护我们视为重要的实物或者梦想,不被抛弃,不被搁浅。

张桂梅从一名普通中学教师到拥有“办一所免费女高”的梦想;从开启募捐之路到免费女高终于建立;从一半老师辞职、刚建3个月的女高面临移交关门而灰心不已,再到华坪女高历尽磨难走上正轨,于不断递进的情节推进与翻转中,从平凡到非凡,张桂梅对教育事业的梦想、信仰和热爱,感染激励我一路前行。

坚守的道路上从没有坦途,坚守也是我们一代又一代文艺工作者前进的动力和方向,是我们追求梦想的路上,无悔的选择。张桂梅如是,文艺工作者如是,各行各业亦如是。

在话剧《桂梅老师》的12位演员中,年龄最大的54岁,年龄最小的9岁。平时排练,化妆间、走廊上、侧幕台随处可见老演员指导年轻演员如何演戏,一个转身、一个眼神、语言、动作、神态该如何搭戏,老演员一遍遍做着示范,年轻演员有模有样地认真学。

老一辈尽心竭力,年轻一代谦虚勤勉,我想这就是传承,这就是坚守,他们对舞台心存敬畏,哪怕台下只有一个观众,只要一站上舞台,大家就忘却自我,全身心投入角色中,用实打实的真功夫,为观众展现艺术的真实感。

话剧《桂梅老师》至今已演出近60场,从南到北,自西向东,人们带着爱与感谢相逢在剧场,相会在不同的城市,我一定将这份来自五湖四海的爱意记下,亲自回到华坪,回到张桂梅老师的“舞台”,亲口对她说出大家的心意。

我也在心里暗自对张桂梅老师许下一个坚定的承诺。我要一如既往,用艺术的表现形式担当,向社会传递桂梅精神,传递正能量。

2022年11月,我的新书《桂梅老师》顺利出版,诉说的是我与桂梅老师的缘分,而这缘分足够让我一生去坚守自己的梦想。

一个是现实中的张桂梅,一个是舞台上的“桂梅老师”,角色与演员的距离,也越来越近,这十多年来,我一直和张桂梅保持着密切联系,特别是每年的教师节,我都会给她送去祝福。

越了解张桂梅,让我愈加对她肃然起敬,而从她实现梦想的艰难过程中,我也收获了更多的精神力量。

在我几次陷入迷茫,差点就向命运妥协的时候,是张桂梅坚韧不拔的精神感染了我,在我内心深处最软的地方“拧”了一下,提醒我不要忘记自己的初心。

愿《桂梅老师》与观众的对话一直延续着……愿张桂梅的大爱精神永远传递延续着……

口述:赵津羽 昆曲澎派闺门旦传人 记录:艾莲

曲艺心语

昆曲澎派闺门旦传人赵津羽:

我对昆曲的一往情深

在我心中,昆曲如诗似画走进我的生活,它用诗一样的语言描绘生活,表达情感,叙述故事。让我从中感受千年文化的魅力,传我美好,塑我精神。

爱上昆曲:难忘老师们的引领

当我第一次学习昆曲,就已痴迷不知归路;当我第一次穿上昆曲的云衫,便体会到它舞袖翻飞的逸趣……那一年,我12岁,与昆曲美好相遇。

我的启蒙老师告诉我那一张张色彩绚丽、十分好看的照片,是昆曲《牡丹亭》中杜丽娘的剧照。那时的我不知道何为昆曲,也不知道杜丽娘是谁,但我被照片上的杜丽娘满头珠翠所吸引,这就是一见钟情吧。

我很幸运的是,刚学昆曲不久,就得到昆曲艺术大师俞振飞先生的亲自指教。我表演了一段《牡丹亭游园》片段,虽然内心非常紧张,但看着这位慈祥的老人不停地含笑点头,立刻就给了我莫大的鼓励。

后来,我也陆续去拜访俞老,聆听他的教诲与指导,把所学的一遍一遍唱给俞老听。每次去俞老家我都会精心打扮一下,挑选好看的衣服。我至今珍藏着一张30多年前的照片,那是我特意穿了一件妈妈新织的柠檬黄色毛衣,站在俞老面前唱昆曲。那件衣服,即使我长大了,长高了、长胖了也舍不得丢弃。每每看到这张照片,就想起当年学昆曲的往事,可能就是这种情怀,让我从此与昆曲结下了不解之缘。

1994年,我在电视里看到国画泰斗程十发先生为张洵澎老师“从艺四十年专

场”题写“宝钗生辉”四字;荧屏中,老师一颦一笑间那灵动的眉眼、飞舞的水袖与程老的题词是多么吻合的一幅“飞天画像”啊!我心动得如痴如醉,原来昆曲闺门旦可以演得那么灵动可爱。当时我就做了艺术人生中重大的决定,一定要拜入张洵澎老师门下。

当我怀着一颗忐忑之心叩开张老师家大门时,眼前的老师似乎与荧屏里的人物重合了,一样的可爱,一样的甜美,一样的光彩夺目。霎时,我感觉自己找到了人生榜样,要做张老师那样一个将昆曲融进生命的人。

学习昆曲:作为闺门旦演员始终保持青春状态

张洵澎老师是闺门旦著名昆曲表演艺术家、昆曲澎派艺术创始人,我师从、传承、研习、传播的也是澎派闺门旦艺术。

闺门旦指的是一类人物,而不是某个角色,在我看来,这人物有三点共性:第一,她们通常是十六七岁的花季少女。第二,她们有着清纯可爱、美丽动人、风骨迷人的外形。第三,她们对未来的生活充满着美好的向往和期待。

因此当我演绎闺门旦时,无论是表情、身姿还是步伐都要有年轻的状态,要给观众充满阳光和活力的感觉。

张老师传授我的第一出戏是《红梨记·亭会》,它那么巧地和我第一次在电视中看到的“一幅画面”重合了。

当年学戏是在张老师家中,被老师笑称为16平方米的“昆曲自留地”中。冬去春来,

老师示范的唱腔、表演及舞蹈,很快把我带入了戏中人。

《红梨记·亭会》也是我表演最多的一出戏,剧中谢秋秋这个人物不同于一般的闺门旦行当,即使身处风月也有一腔赤诚。需要用各种眼神的变化来表现人物的丰富情绪和身份特点。一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼。眼睛是心灵的窗户,从这扇窗户里向观众传递人物的内心世界。

后来,我陆续扮演过杜丽娘、百花公主、杨贵妃、田氏、陈妙常等不仅扮相要求靓丽妩媚,嗓音柔美清脆,还要有青春的舞步,才能把人物塑造得更生动鲜活。

我想,作为一名闺门旦演员始终保持青春的状态,这种青春,是心灵上的青春,同时也离不开闺门旦表演程式的塑造。正如“娇俏含羞目生辉,丹唇微启银铃脆”。

传承昆曲:愿意做昆曲的播种人

为了更好地传承和传播张洵澎老师的昆曲表演艺术,2015年我在长宁区古北市民中心成立了“昆曲澎派艺术研习中心”。张洵澎老师的老同学、老搭档,国家级昆曲艺术家蔡正仁老师按捺不住内心的激动,挥舞着手臂大声道:“昆曲终于有派了!”

2021年,我写了一本书,名为《我的昆曲+ :津羽讲昆曲》,这是结合我多年昆曲推广实践写的一本入门读物,全书共十七讲,分起、承、转、合四个部分,从昆曲基本知识、经典剧目讲解、昆曲在当下文化环境中的作用和意义等几个方面,深入浅出地呈现出昆曲

的审美意蕴、当代价值。我希望更多喜欢昆曲的人了解昆曲知识。

我希望自己不只是站在舞台上,不仅仅是一名昆曲澎派闺门旦演员,而且也是一名昆曲艺术的播种者,用大家能接受的方式,去推广昆曲,让优秀的传统文化深入人心。

所以,这些年来,我一直在探索推广方法,也总结了“昆曲+”的道路。用自己觉得合适的方式让更多人了解昆曲,走近昆曲,同时也希望能将昆曲舞台上精致唯美的艺术美学融入生活,成为艺术生活美学。

比如,昆曲+养生:昆曲和瑜伽、太极都有相通之处,静可养神,动可养气,我编了一套《昆韵手指操》与上海中医药大学附属龙华医院脑病科顾超主任合作“医曲结合”的新理念探索早期认知障碍人群健康干预,列入了上海市徐汇区科普创新项目;昆曲+女性:昆曲是一项非常适合女性的艺术,大家闺秀温婉如玉、巾帼英雄飒爽英姿,昆曲里的这些女性人物让我们可赞可叹;昆曲+美育:昆曲的唱词,它用最美好的语言文字去抒发情感,去表达内心的波澜,让孩子们有一双发现美的眼睛,一颗欣赏美的心灵和一双创造美的双手。

六百年的昆曲艺术虽然离我们今天比较遥远,但它的美曾经撼动四方。

我想,这样的美,我会尽全力传播下去,就像我写的那首《昆曲六百年》的词一样:水磨悠悠六百年,天香国色是牡丹。步步娇,皂罗袍,妮紫嫣红看今朝。在梅边,在柳边,一往情深追梦人。追梦,追梦,兰韵袅袅飘四方,只为再传六百年,只为再传六百年。

·人物简介·

赵津羽,毕业于上海戏剧学院,职业昆曲推广人,昆曲澎派艺术传人,上海梦乐昆曲澎派艺术研习中心主任。中国戏剧家协会会员、上海戏剧家协会委员、上海市新艺联会员、上海市青年联合会委员、上海海派旗袍文化大使。曾获2022年全国“百姓学习之星”、上海市三八红旗手、上海市五四青年奖章、上海教育十大年度人物等荣誉。