沈鐵梅：中國川劇的傳奇之花

主演川劇《金子》堪比話劇《茶館》 三度摘「梅」首次帶領川劇闖世界

3歲開始演戲，13歲進入川劇科班，23歲首度摘「梅」並三獲「梅花獎」……如今，沈鐵梅已是全國人大代表、中國劇協副主席、重慶市川劇院掌舵人。業界讚譽她是「川劇聲腔女狀元」，名家稱讚她主演的川劇《金子》，地位堪比話劇《茶館》，許多國際媒體稱她的演唱猶如「天籟之音」、「一個神奇的女人」。

如此傳奇經歷，挑動了記者的採訪慾望。9月25日，記者終於在成都見到了這位著名戲劇表演藝術家。

文：香港文匯報記者 黃冬、李兵 成都報道

■獻藝重慶新年音樂會。

■沈鐵梅主演川劇《納襖青紅》。

川劇女兒初長成

9月25日，電子科大某會議室濟濟一堂，100餘名師生及從成都各地趕來的戲迷，翹首以待沈鐵梅的到來。在此期間，記者有幸見到了沈鐵梅的父親、著名京劇男旦表演藝術家沈福存，他詳細介紹了沈鐵梅的成長經歷。

上世紀60年代，重慶京劇院名旦沈福存，而立之年初為人父，如獲天賜，取名鐵梅。

當時，父親是京劇名旦，母親是川劇名旦，沈鐵梅何以隨了母親的本行？

「兩三歲開始，天天坐在小板凳上，一本正經．一句一段一板一眼跟我學唱京劇。」沈福存說，小時候她喜歡的是京劇。「那時候的感覺，京劇最提勁、最高級；川劇嘛，很有些看不起，一點都不喜歡！」沈鐵梅說。

沈鐵梅滿懷憧憬想當一名京劇演員，可偏偏京劇學校停止了招生。「這麼好一棵苗子，不學戲真可惜。」沈福存聽從了一位友人的建議，讓鐵梅去學川劇。

13歲那年，沈鐵梅臨急抱佛腳跟媽媽現學現唱了一段《雙拜月》，沒想到卻順利考入四川省川劇學校。「夜裡躺在床上望着天花板，唉聲歎氣，心頭有苦說不出。」沈鐵梅說，年少嘗到事與願違夢想破滅的滋味，真是傷感。

穆桂英成為沈鐵梅平生第一個舞台角色。「兩隻鳳眼眇進鬢角，兩邊臉蛋粉楚楚的，嬌顏如花似玉，好乖哦！」沈鐵梅回憶起當時的情景，仍抑止不住內心的激動。就是這一齣「掛帥」，將這個少女內心的一百個不喜歡、一千個不情願，化解得煙消雲散。

二十三歲首摘「梅」

1985年金秋十月，紀念抗戰勝利四十周年之際，重慶「霧季藝術節」盛大啟幕。內地電影界、戲劇界前輩張瑞芳、白楊、秦怡等表演藝術家，現場觀看沈鐵梅演出《鳳儀亭》。「這個女孩咋會唱得那麼好，高腔實在讓人喜歡得不得了！」前輩們給予充分肯定。

翌年，沈鐵梅拜著名川劇表演藝術家競華為師，得名家真傳，技藝日漸精湛。三年後，帶着恩師親授指導的經典代表作《三祭江》和《鳳儀亭》，沈鐵梅第一次摘取「梅花獎」。那年，她才23歲。

上個世紀80年代末、90年代初，改革大潮席捲而來，川劇一下子成了「冰箱裡的冷饅頭」，鮮有人問津。

經過了一段漫長的落寞和積澱。2010年5月19日，上海世博會期間，沈鐵梅應邀主演川劇《灰闌記》，為德國國家館日助興。華麗動人的川劇聲腔、細膩傳神的表演驚艷四座。時任德國總統霍斯特．克勒走上舞台，親自向沈鐵梅獻花，並當場題詞「這是一場非常精彩的演出」。

種種嘗試帶給川劇新的活力，使川劇重新走進現代人的視野，並走向世界。

首領川劇登國際最高藝術殿堂

1997年，重慶市川劇院根據曹禺的話劇名著《原野》，創作了大型劇目《金子》。為了排練《金子》，劇院連續幾個月三班倒，沈鐵梅突發性耳聾，右耳聽不見50分貝以下的聲音。「這是我為《金子》付出的最大代價，我是搞藝術的，『丟』了一個耳朵確實非常遺憾。」

全身心的付出終於開花結果，沈鐵梅二度摘「梅」。原中國戲劇家協會副主席劉厚生撰文稱，川劇《金子》在中國戲曲中的地位，就相當於《茶館》在話劇中的地位。

2011年6月，沈鐵梅因川劇《李亞仙》再度摘得梅花獎。

2012年，在著名美籍策展人唐啟鳳的推薦下，沈鐵梅將川劇《鳳儀亭》帶進美國紐約林肯中心藝術節。原汁原味的川劇唱腔，配上一流的樂隊、舞美，使東方川劇與西方歌劇融為一體，讓美國觀眾看得如癡如醉。《紐約時報》在評論中寫道：「沈鐵梅，一位耀眼而出類拔萃的川劇藝術家」，《金融時報》極其罕見的給予《鳳儀亭》「五星」的最高評價。中國駐紐約總領館有關負責人認為，《鳳儀亭》開創了中國文化走出去的新模式。

作為當代川劇領軍人物，沈鐵梅早已走出中國，在意大利、荷蘭、法國、德國、新加坡、韓國等不少國家演唱她的蜀調川音，被譽為「天籟之音」、「一個神奇的女人」。

■沈鐵梅捧梅花大獎。

75歲戲迷擠4小時公交看「鐵梅」

香港文匯報訊（記者 李兵 成都報道）「在川劇論壇上看到『鐵梅』要來電子科大講學，我是擠4個小時的公交車專程趕過來的。」9月25日下午3時許，離講座開始還有一個小時，一位老大爺急匆匆地走進會議室。老人名叫楊顯雲，今年75歲，專程趕到電子科大聽沈鐵梅的講座。

「鐵梅的唱腔優美，聽上去很舒服。」楊顯雲說，他從小喜歡川劇，是「鐵梅」的鐵桿粉絲。有一次，沈鐵梅到成都推介她的新專輯，當天下着小雨，家人勸他別去現場，「不行，哪怕下刀，我也要去」。

不一會兒，又來了好幾位老戲迷，他們互相打着招呼。沈鐵梅在台上精彩演講，遇到高潮時，他們站起來熱烈鼓掌。一位老戲迷還架起攝像機，進行全程拍攝，「我要把今天的內容，放到論壇上去」。

演講結束，老戲迷紛紛跑上台去，與沈鐵梅合影，那場面不亞於年輕人追星。

■沈鐵梅接受本報記者專訪。

■幸福一家。

人物簡介

沈鐵梅，1965年生於重慶梨園世家，師承川劇大師競華，重慶市川劇院院長、國家一級演員、中國劇協副主席、全國人大代表。

其代表作有《金子》、《李亞仙》、《三祭江》、《拷紅》、《思凡》、《鳳儀亭》、《闔宮歡慶》等，曾三次榮獲中國戲劇「梅花獎」，被譽為「川劇聲腔第一人」。

2012年，在美國林肯藝術中心，領銜主演新歌劇《鳳儀亭》，是將川劇聲腔帶入當今世界最高藝術殿堂的第一人。

沈鐵梅：繁榮傳統戲劇任重道遠

川劇是中國傳統文化的瑰寶，乃中國四大劇種之一。隨着人們娛樂方式的多元化，包括川劇在內的傳統戲曲藝術，正愈來愈被邊沿化。

如何才能復興中國傳統戲曲文化，讓中國戲曲長青不老呢？就此，9月25日，記者在電子科大專訪了沈鐵梅。

川劇猶如一道麻辣火鍋

記者：你眼中的川劇是怎麼回事？川劇在你的人生中有多重要？

沈鐵梅：在我眼中川劇猶如一道麻辣火鍋，色澤鮮艷亮麗，令人很有「食慾」。川劇是一個移民文化的結晶，將多個劇種精華放進去，形成了自己的特色，其情形與火鍋相似。吃火鍋百吃不厭，川劇百看不厭，千百次演不厭。

我從事川劇藝術35年，身體裡流淌的是川劇的血液。可以說，我就是川劇的女兒，川劇就是我的生命。

記者：你最喜歡自己塑造的哪個角色？演的哪一齣戲？

沈鐵梅：我演的每一齣戲，都傾注了我的心血，我都喜歡，我偏愛金子和李亞仙這兩個角色。我是一個喜歡挑戰的人，不喜歡同樣的我。金子和李亞仙是兩個性格截然不同的人物，我喜歡這種挑戰。

戲曲生存現狀不容樂觀

記者：中國戲曲的現狀及困境？

沈鐵梅：中國戲曲歷經800年風雲，川劇也有300年歷史。改革開放後，戲曲逐步走向市場。

隨着電影、電視的出現，人們娛樂方式出現多元化，戲曲從主流藝術走向了邊沿。就川劇而言，官方院團重慶只有一家重慶市川劇院，四川也只有那麼三、四家，民間院團幾乎消亡。即便官方院團，上座率都不高，發展困難。

記者：「文化強國」給中國戲曲帶來哪些新機遇？川劇發展是否出現轉機？

沈鐵梅：「文化強國」戰略振奮人心，使我們看到了新希望。但如何繁榮傳統文化，好像沒有找到癥結，力量沒有使到位。例如，一些地方採取政府補貼票價的方式，以期讓更多的人走進劇場，結果卻事與願違。不懂，不喜歡，哪怕白送票，觀眾也不會來。

為繁榮中國文化，國家藝術基金每年有一定數量的文化資助項目。例如，一文化項目的資助標準：地方戲曲為250萬元，芭蕾、歌劇為600萬元。這不是本末倒置嗎？本土文化都還沒保護好，反而去「崇洋媚外」。同時，這些項目還要靠去「爭取」，地方劇種能爭取到的項目幾乎是鳳毛麟角。在高雅藝術進校園活動中，境況也差不多。德國一著名學者認為，中國戲曲博大精深，地方戲自成體系，保護力度不夠，令人遺憾。

發展之道：「三要素」與「三通」

記者：怎樣才能營造一個戲曲發展的良好氛圍？

沈鐵梅：戲曲要發展起來，離不開承、傳、觀三個要素。「承」，就是如何傳承博大精深的中華民族傳統文化，需要人才；「傳」，就是如何傳播中國戲曲藝術，需要渠道；「觀」，就是戲曲編排出來後有人看，需要觀眾。這三個要素，「觀」是第一位，沒有觀眾只能是自娛自樂。

就國外而言，一些歐洲國家，要求小學生每年都要走進劇場看歌劇，國內江蘇也要求小學生必看昆劇。這些都是比較好的經驗，只有這樣，才能實現承、傳、觀三要素的有機統一。

記者：弘揚傳統戲曲，應該從哪些方面着力？

沈鐵梅：目前，整個中國傳統戲曲市場猶如一塊空地還沒有搞好「三通」，自然投資者不會來，更別說吸引「客戶」。政府應當將傳統文化納入地方文化建設總規劃，出台對應政策，在包裝宣傳等方面給予支持，尤其是對從事文化事業的組織和個人給予政策扶持，在全社會營造一種重視、欣賞傳統戲曲的氛圍。