

■扇子功絕技。

吳桂雲廿年傾情演鍾馗 藝苑跋涉摘梅花

2014年11月10日晚，APEC領導人非正式會議歡迎晚宴及文藝演出在北京奧林匹克公園國家游泳中心（水立方）舉行。國家一級演員、第25屆梅花獎獲得者吳桂雲為參會各國領導人表演了河北梆子名劇《鍾馗》選段。

當晚共演出了10個節目。在僅有5分鐘的「姘紫嫣紅梨園春」板塊，吳桂雲表演的《鍾馗》選段首先出場，雖然只有短短一分鐘的表演時間，但吳桂雲表演的鍾馗扇子功絕技，單腿抬起，一腳站立，身體曲前，三起三落撿起扇子，將戲曲武功的精華表現得淋漓盡致，獲得了滿堂喝彩。

文 香港文匯報記者任一龍、張帆

■吳桂雲演出前化妝。

■在1997年由國家廣播電影電視總局主辦的星光獎的頒獎晚會後，彭麗媛非常高興地走向吳桂雲合影。

■鍾馗劇照。

■吳桂雲獲得25屆梅花獎照片。

回憶起當時的場景，吳桂雲仍難掩激動，在接受本報記者採訪時她說：「河北梆子是中華優秀傳統文化的重要組成部分，儘管現在戲曲市場低迷，但在APEC這麼大的舞台上，河北梆子能夠作為代表，向世界展示，這是對河北梆子最大的肯定，我感到非常驕傲。」

吳桂雲告訴記者，這次演出級別和難度都不同以往，最大難點是音樂伴奏取代了以往的樂隊伴奏，且還是第一次沒了鑼鼓點，需要重新編排，不僅要順暢完成，更要像以前那樣出彩。

為《鍾馗》傾一生

河北梆子《鍾馗》是上世紀80年代初由河北省河北梆子劇院創作演出的。該劇一亮相，就得到觀眾和專家的好評，20多年來紅遍大江南北，經久不衰。

《鍾馗》有許多精彩獨特的身段、特技和高難度動作。戲曲表演中技藝是不可或缺的，所以有「有藝無技不是戲」之說。

吳桂雲扮演的鍾馗栩栩如生：頭戴判盔、足蹬厚底大靴、身着紅蟒、手持牙笏。她以飽滿的精神面貌，濃郁的燕趙聲腔，精彩的功夫技巧、精美、新穎的藝術風範，給觀眾傳遞出謳歌正義，鞭撻邪惡、剛正不阿的藝術品質，將有血有肉、個性鮮明的鍾馗展現給了觀眾。

吳桂雲8歲練功學戲，23歲第一次飾演《鍾馗》，到現在已有二十四年。

1980年，吳桂雲遵父親吳銀祥之命在河北黃驊的梆子劇團開始學戲。一開始她就被老師認為「這孩子祖師爺沒有給飯吃，不是唱戲的材料。」吳桂雲說：「那時候我一點自信也沒有，覺得將來也就是個跑龍套的。但是父親一直支持我，說我行。」

文戲不行只能學武戲，日復一日的枯燥練功，這樣的日子一直到了吳桂雲16歲。吳桂雲說，那時候晚上睡覺還得練功，平躺在床上，把一條腿抬高頂到牆上，半夜再換另一條腿，大姐還半夜查房檢查，很苦，沒人疼，沒人愛的，自己天天就想逃出大姐和姐夫的「魔掌」。

後來吳桂雲遇到了初戀、成為自己丈夫的扈曉波。婚後，吳桂雲隨愛人去了河北省邢台市梆子劇團。上世紀九十年代初正是戲劇最不景氣的時候，她的丈夫頗有經商頭腦，就隨團開了一家戲劇服裝照相館，生意很紅火。

這時候的吳桂雲可不是之前被認為嗓音不行的那個孩子了。因為父親的一盤《南北合》磁帶徹底激發了她好嗓子的潛力。

不分晝夜苦練

有一天，他們的劇團在一個農村演出，有個老師突然得了急病，一場大戲《南北合》沒人演了。村長承諾演了這個戲，村裡給每人一張毛毯，這對他們誘惑太大了，團長就問誰救場，有人說吳桂雲能演。救場如救火，上午說戲，下午就演出。演出時候在台下經營照相生意的扈曉波聽見一個在中國戲曲學院進修演員的家屬說：「這個演員是個好苗子，是個角兒坯子。」他當晚就問吳桂雲，還想不想唱戲，不想就轉行一起做買賣；要是想唱，就要找別人演不了的，比如《鍾馗》，自己也不做買賣了，全心全意陪着你。

吳桂雲說，當時我就傻了，《鍾馗》那可不是一般的戲，自己怎麼能演得了。但是丈夫雷厲風行，馬上就託同學從河北省藝校找來劇本和錄像帶；買來墨筆紙硯把她關在家裡練書法。

她說，當時一連七天，不分晝夜，反覆觀看錄像帶，然後開始一句句，一個動作、一個動作地模仿。練得差不多了，他們就去請示團長要排《鍾馗》。吳桂雲笑着說，當時真是團長聽了噙了口水，底下有人說風涼話：吳桂雲一個縣級水平，她要能演我喝半碗鼻涕。

因為劇團旁是地委大院，新來了位宣傳部長，每天聽到排戲，就過來看，一了解原來是鍾馗，「這是齣大戲。」遂表態過段時間要搞國慶匯演，請《鍾馗》到市裡演。

1991年10月1日，吳桂雲清楚記得這個日子。她飾演的《鍾馗》第一次登上舞台。而這只是她為《鍾馗》傾盡所有的開始。黃驊、邢台、保定、北京、石家莊，二十餘年間，吳桂雲四處輾轉，通過不斷演出磨練自己的表演技巧。其間她和愛人扈曉波居住在地下室一個8平米的屋子，共吃一碗一塊五毛錢的方便麵。談到失去的孩子，吳桂雲的眼睛濕潤了，為了藝術她四次流產，忍受着來自各方的不解和排斥。「沒有經歷過的痛，有多痛？別人不會懂。」

■河北梆子亮相APEC大舞台。

■吳桂雲早年練功照。

■吳桂雲與恩師尚長榮。

■幸福快樂的一家人。

寄望鍾馗拍電影 神州打鬼續新篇

《鍾馗》之所以難演，是因為需要文武唱兼備。吳桂雲苦練多年的童子功，恰恰讓她具備了這些素質。對吳桂雲來說，最難的是如何把這個角色演活。「我是一顆女人心，但飾演的鍾馗、辛棄疾、楊八郎都是男人。我需要把心揉碎了，重塑一顆男人的心。」比如鍾馗嫁妹，吳桂雲對於鍾馗離別的三聲笑怎麼也拿不準。「嫁妹後，鍾馗與他最愛的妹妹就是永別，他為什麼會笑？」

1996年臘月二十五，將她領進戲劇之門，鍾愛她一生的父親吳銀祥去世。臨終前老人含糊地說出「河北梆子劇院」幾個字，跪在床前，吳桂雲想哭，又哭不出來。「一股氣頂着天靈蓋，我也突然理解了鍾馗的三聲笑。人在太過悲傷的時候，大腦就會麻木，不知如何面對，就會出現啼笑皆非的感覺。」每每談及這些，吳桂雲都不禁淚如泉湧。

1997年，吳桂雲來到了河北省河北梆子劇院。在團長申長發的幫助下，她練功的勁頭更大了。為了演好《鍾馗》，她一天睡不了幾個小時，眼熬紅了、腿練腫了。她還與愛人商議推遲要孩子。這些讓申長發看到後心裡滴淚，也更加堅定了一定要把吳桂雲扶起來，讓《鍾馗》這個拳頭劇目演的更好的決心。也正是因為體會到了生活的苦難、悲歡離合，吳桂雲飾演的《鍾馗》便有了神，活了。

不計名利，風雨無阻

「梅花香自苦寒來。」她憑借主演《鍾馗》獲得了文化部「全國地方戲曲精品折子戲評展演暨戲曲青年演員大獎賽」一等獎；河北省青年演員大賽一等獎；「戲劇百花獎」評選表演一等獎；第八屆河北省戲劇節優秀表演獎；2003年，由她主演的《鍾馗》獲國家舞台藝術精品工程提名劇目獎；2009年，《鍾馗》被文化部評為首批優秀保留劇目大獎；2011年，吳桂雲站在了中國戲劇最高的領獎台上，獲得第25屆中國戲曲梅花獎。第二年，45歲的吳桂雲才初為人母；兒子的到來，讓吳桂雲的人生總算圓滿了。吳桂雲感謝所有幫助過她的人：「這條路走得太艱辛！沒有他們的支持，我可能早就放棄了。」

目前，在眾多戲迷的支持下，吳桂雲的梅軒雲藝文化工作室已經在石家莊成立。她經常利用業餘時間，每周都在戶外與戲迷組織豐富多彩的表演活動，不計名利，風雨無阻。

吳桂雲對記者表示：「我現在最大的擔憂是現在傳統戲劇的萎縮，願意學戲的人越來越少，連個徒弟都不好找，目前《鍾馗》就面臨着後繼無人境地。我現在最大的願望就是河北省及社會各界能夠支持我把河北梆子《鍾馗》拍成電影，通過電影這種形式讓更多的人認識河北梆子，喜愛河北梆子。通過戲劇文化發揮鍾馗捉鬼在當下的作用。」

藝術評價 京劇大師尚長榮：不負重託

吳桂雲是河北梆子一個傑出的青年新秀，樸實、好學、勤奮，取得了很大的成績。作為老師，我希望她不負重託。長江後浪推前浪，藝壇自有後來人，我希望吳桂雲做一個有靈魂、有血性、有品德的、讓人民喜歡信任的戲曲接班人。

《中國戲劇》主編、著名戲劇評論家黃維鈞：

我對吳桂雲的表演歸納為：技巧高超，情感充實，體驗真切，體現鮮明，表演精細，剛柔相濟。吳桂雲不愧是扎扎實實繼承、弘揚傳統，又跟上時代，富有創造精神的表演藝術家。

藝術家盧京生：

吳桂雲老師首次來香港演出《鍾馗》是2004年。她2009年又來香港演出了《長劍歌》、《南北合》片段，觀看過後我更被她的藝術才華所征服。香港觀眾非常期待吳桂雲老師能帶着她的三部大戲《鍾馗》、《長劍歌》、《南北合》再次來港演出。

■狂熱粉絲。

戲迷有話說

石家莊老戲迷齊女士和曹女士鍾情吳桂雲的表演十數年，她的表演哪怕是在外地也場場必到，曹女士對記者表示，看吳桂雲的《鍾馗》，使人震撼！震撼於她，細緻入微，聲情並茂的表演；震撼於她，高亢激越，穿雲破霧的唱念；震撼於她，翻高摔叉，長空劍舞的不凡；尤其震撼的是，她女兒身，飾演鬼神鍾馗的無比艱難！戲劇行當多種，女子演旦角，正常；演老生，也不乏其人。但飾演集小生、老生、花臉於一身的，卻少之又少，奇之又奇。何況又飾演的如此雄宏大氣，撼人心魄。我們上了年紀，看過不少劇目，但能像吳桂雲所飾鍾馗那樣感染我、打動我的卻不曾出現過。

齊女士說，目前文化市場上庸俗的文藝依然佔據着一定的舞台，應當給人民藝術更多的入場券。劇場居然都被改成了娛樂場所，老百姓看場戲真難啊！人民需要健康的文藝，文藝也需要人民，希望有關部門，尤其是文化主管部門認真思考解決。

藝術家小檔

河北梆子表演藝術家吳桂雲，女，國家一級演員，第25屆中國戲劇梅花獎得主，工文武老生，中國戲劇家協會會員，中華民族文化促進會會員。從藝以來先後得到陳月樓、周仲春、徐寶忠、董長中等名師的親授。2003年拜著名京劇表演藝術家尚長榮先生為師。2014年在APEC領導人非正式會議上，為習近平主席和彭麗媛女士和各國領導人演出《鍾馗》片段，受到中央領導的肯定和好評。代表劇目：《鍾馗》、《長劍歌》、《南北合》、《狸貓換太子》、《轅門斬子》等。