

「川劇皇后」港亮嗓各界點讚

沈鐵梅：川劇麻辣像火鍋

「我曾有美目一雙人慕仰，辨不清那些世態與炎涼。如今我眼雖失明心卻亮，才看透人世間偽善與虛妄……」8月22日，在香港油麻地戲院，「川劇皇后」沈鐵梅一曲唱畢，台下掌聲雷動。沈鐵梅應香港西九文化區管理局邀請來港，與香港文化藝術名人毛俊輝、汪明荃、劉兆銘等會面，分享了「川劇傳承的新思維」，並現場演唱川劇《李亞仙》等，受到香港文藝界和民衆交口稱讚。

■文：香港文匯報記者 李兵

當日活動現場，沈鐵梅大方獻藝，相繼演唱了川劇《李亞仙》、《喬子口》中的唱段，其高亢甜美的嗓音，博得觀眾陣陣掌聲。香港演藝學院戲曲學院院長毛俊輝表示，沈鐵梅的演唱很有意思，和印象中的川劇不一樣。通過與沈鐵梅面對面交流，更加明確了一個觀念，創新不是把舊的丟掉、做新的，而是在傳統中找到新的點，帶出新的火花。

「沈鐵梅對傳統藝術的挖掘和創新，無論對香港粵劇，還是對西九戲曲中心都具有重要的借鑒價值。」香港著名藝人、香港八和會館理事會主席汪明荃說。同時，汪明荃還在社交網站上直言對沈鐵梅的敬佩：「從今以後，我是你的忠實粉絲！希望能看到你更多的精彩表演，來吧！來吧！來香港吧！」

雅俗共賞

「川劇最顯著的特色，就是雅俗共賞。」沈鐵梅介紹，川劇充滿人氣、仙氣、猴氣（即靈氣），是一個麻辣劇種。例如，變臉、吐火、藏刀等絕活，往往以快、辣的方式出現，讓觀眾精神為之一振。

同時，在保留自身靈魂的前提下，川劇還擅於「偷師」，融入天南地北的戲劇元素，「就好比火鍋，可以煮海鮮，可以煮其他食材，不管食材怎麼變，不變的仍是火鍋的味道，讓人胃口大開，吃了還想吃，看了還想看。」

不管是《金子》的十年磨一劍，還是

《李亞仙》的老戲新探，亦或是新歌劇《鳳儀亭》的中西合璧，沈鐵梅一直在為川劇創新探路。她認為，傳統是創新的母體，創新建立在繼承傳統的基礎之上，只有很好地繼承傳統，才能不斷為川劇注入新鮮元素。

欠系統培訓

不過，談到繼承傳統上，沈鐵梅指出從她身上，便可以看出，川劇人才培養十分畸形。「我的學歷是京劇專業研究生，而我卻是一個川劇演員。」就川劇自身的人才培養體系來看，川劇研究院被合併，川劇培訓學校因招生困難等原因，也轉型成為中職學校。學習川劇的學生少得可憐，「川劇學校」名存實亡。

在川劇教學方面，也存在「硬傷」。一是全能型師資缺乏，有的教學經驗豐富，但缺乏舞台經驗；有的舞台經驗豐富，教學經驗又不足。二是川劇教學一直沿用「口口相傳」，無固定的標準、法則。因此，在川劇基礎教育方面，需不斷完善自身的教學體系。

■沈鐵梅與汪明荃親切交談。

「想吃東西又不想動步，這怎麼能吃到好東西呢？」沈鐵梅說，如今的大中小學，實行關門式教育，需要送戲進校園。然而，川劇是一門綜合性的舞台藝術，不僅需要唱得好、演得好，還需要專業的舞台和燈光。因此，要想欣賞到原汁原味的川劇，還需要走進專門的劇場。

■沈鐵梅為香港觀眾講述《李亞仙》的創作點滴。

■沈鐵梅與毛俊輝等進行座談。

■沈鐵梅有「川劇皇后」美譽。

■沈鐵梅即興演唱。

教港青藝人四絕招

除為川劇創新探路之外，沈鐵梅亦不藏私，樂意與後輩分享唱川劇的心得。當日她在戲院內，與香港粵劇青年人才面對面。「戲曲演員不僅要會唱，還要會演，抓好眼神、動作等細節，才能抓住觀眾。」她詳細地向香港青年藝人介紹了演好戲的四個絕招。

第1招：口腔「立」起來

「單身騎驢下山林，為母治病走一程……」交流一開始，香港演藝學院戲曲學院畢業生王希穎帶來《悅來店》中的選段。「表演得不錯！」針對王希穎的表演，沈鐵梅建議，粵劇發音大多比較靠前，不妨考慮往後靠。練習時，可以用拼音作參考。例如，唱「發」字時，重音不要落在聲母「F」上，而是落在韻母「A」上。這樣一來，口腔就能「立」起來，使得唱腔更加厚實飽滿。

除了發音外，演唱時聲音還應有起伏變化，學會鋪墊，才能抓住觀眾的注意力，製造興奮點。

第2招：眼神要呈拋物線

舞台上的沈鐵梅不僅唱腔婉轉，一顰一笑更是眼波流轉，顧盼神飛。於是，青年演員紫金秋提問，如何才能練好眼神？「表演中，如果看人只是直瞪瞪地看，會顯得呆板。」沈鐵梅支招，眼神要呈拋物線狀，不僅能讓眼睛看起來更大，眼神也更加靈動、有韻味，起到「畫龍點睛」的作用。

為此，演員可以堅持每天練習轉眼，看飛翔的鴿子、小鳥，讓眼神有一個由近到遠的過程。表演時，眼睛看着三四排的觀眾，用眼神和觀眾交流。

第3招：秀出女性柔媚面

「技巧要為人物服務。」沈鐵梅表示，每一個動作，應符合人物的性格、身份。例如，女性有柔媚的特點，眼

神、動作就要有媚態。在古代，女性見到一位陌生男子通常會嬌羞。表演時，演員就應該有一個微微低頭回神的過程，而不是直勾勾地盯着對方看。說話的過程中，還要注意側身、遮住嘴角等細節，讓人物更加鮮活生動，這是博得觀眾認可的一個重要因素。

「在媚態方面，有時男旦反而表現得更加細膩。」沈鐵梅笑稱，很多男旦會下意識地觀察女性的特點，在舞台上加以放大，「比女人還女人」。

第4招：配戲時要「開腦洞」

有戲就有主角、配角之分，青年演員李子蕊提出，有些戲是以生為主，作為小花旦，感覺自己的戲份不多，在舞台上就像是個花瓶，怎麼破？在沈鐵梅看來，演戲要有戲德，講究主次之分，不和主角搶戲。但這並不意味着，演配角就下不用下功夫。就拿《西廂記》來說，紅娘的表演就讓觀眾印象深刻。

「要了解整個故事的發展，進入角色。」沈鐵梅表示，主角在演唱內心的獨白時，配角不能以為自己可以站在一旁沒事做。這時，應揣摩角色的內心，做出或哭或笑等反應，才能既配合對方，又不會讓自己被觀眾忽略。

■沈鐵梅與香港粵劇界新老演員合影。

樂壇新秀宋狄樟 唱高音要有耐心

作為香港電台第四台「樂壇新秀2015」十六強中唯一一個男高音，演藝學院音樂碩士（聲樂）學生宋狄樟今年剛二十四歲，獲Boltoni信託基金獎學金在阮妙芬門下完成碩士學位，也曾獲亞洲藝術音樂推廣基金會獎學金到奧地利薩爾斯堡，在莫扎特國際夏季音樂學院跟隨齊格飛耶路撒冷（Siegfried Jerusalem）和海倫唐納特（Helen Donath）深造。最近他在莫扎特《費加洛的婚禮》中飾演巴西里奧和古茲奧先生，及在小約翰史特勞斯《蝙蝠》中飾演艾信，並於2015年中文大學崇基合唱團之莫扎特安魂曲中擔任男高音獨唱。下月，他將在現代歌劇《掌心的魚》中扮演重要角色，他透露那是自己首次以廣東話演出，同時認為自己年資尚欠，望幾年後出國繼續深造。

卻想不到，這個瘦高靚的男生兩年才開始正式踏上男高音之路。

大師激發唱歌決心

宋狄樟生於音樂家庭，從小跟隨兩個姐姐的步伐學習鋼琴，六歲起受教於黃明憲，但因無法超越姐姐的水平而耿耿於懷，「她們長我三歲，學琴早我三年起步，我無論多努力，也無法跨過這三年的距離，感到很沮喪。」而彈琴之餘，他也漸漸對唱歌產生了興趣，「家中多是鋼琴、小提琴等的唱片，某天我無意中找到一張舒伯特《美麗的磨坊少女》的唱片，聽完雖然不懂德語，但整個人感到放鬆，也自學當中的幾首歌曲。」宋狄樟在小學、中學時均有參加學校合唱

團，也曾在校際音樂節中獨唱，取得優異的成績。中學畢業後，他入讀香港中文大學文學士（音樂）學位，順理成章主修鋼琴，副修則跟隨陳晃相學聲樂，獲老師鼓勵繼續學習。

大學二年級時，宋狄樟於暑假赴奧地利莫扎特國際夏季音樂學院，仍是主修鋼琴，也報名參加同期的聲樂班。他說：「因為之前在香港也拿過獎，覺得自己唱歌還不錯，但在那裡見到來自土耳其、法國、德國等各國的Singers，個個都有多年音樂功底，充滿自信。而我甫一開口，就遭到當時的老師、男高音歌唱家齊格飛耶路撒冷的否定，對我來說是一個很大的打擊。」打擊有多大，動力就有多大，他和老師約定試堂一期，同時也想看看自己用盡全力能做到幾多。兩個多禮拜的課程，宋狄樟憑藉努力將老師之前的否定變為肯定，而這也為他將碩士課程轉修聲樂及踏上男高音之路奠定了基礎。

歌劇表演更具挑戰

由彈鋼琴轉為唱歌，除了家人、老師、大師們的建議和鼓勵外，宋狄樟自己也經過認真的考慮，謂「是一個艱難的決定」，但他決不後悔，因為「選擇唱歌之後，我不用常常生活在壓力之下，整個人都開朗了許多」，且「鋼琴是全面的樂器，因為我自由練琴，聽的伴奏多，所以接受旋律、學新東西也會更快。」

讀碩士期間，宋狄樟師從女高音歌唱家阮妙芬，也連續四年再去讀暑期大師班，他說：「阮老師不僅在

■宋狄樟是「樂壇新秀2015」中唯一一個男高音。

■宋狄樟在碩士學位畢業演唱會表演。受訪者提供

技巧、用氣、身體動作、拉闊音域、處理樂曲、建立情感等各方面教授了我很多，還給了我很多演出的機會。而之後的大師班導師海倫唐納特，是一個倡導健康唱法的女高音，教我們放鬆技巧，也鼓勵我們將最樂觀自信的一面展現出來。」

除在演出中擔任男高音獨唱外，宋狄樟慢慢接觸了歌劇領域，也愛上了歌劇。他說：「起先我更喜歡站在鋼琴前唱歌表演，現在則更喜歡歌劇，因為要配合

動作、留意指揮的指示等，是一種全面的藝術表演方式。第一次參與歌劇是演出某個配角，那時我毫無經驗，也不知道如何做戲。經過老師的指導和導演給的意見，我在慢慢突破自己的『內向』弱點，在《蝙蝠》中表現了一個花天酒地的大律師角色。」

從初探門徑到駕輕就熟需要一個過程，這個過程中需要絕對的努力和耐心，無論是男高音演唱還是歌劇表演都是一樣。「兩年前我只能唱到G，現在可以唱到B flat，正向唱到B調努力。而很多十六七歲的初學者，一開始唱得不够高，就認為自己不是高音，以為只能唱中音，而不知道高音是可以通過技巧和練習而提高的。這也許就是香港的男高音較少的原因。」

■文、攝：香港文匯報記者 張岳悅