

76歲登台展獨創小生身段 王世澤門下三傑 川劇傳幫帶

■《摘紅梅》極具川劇高腔戲的代表性和特點

「600分鐘600年——中國戲曲經典名家盛薈」早前在上海開演，由7個省市9個劇種的14位當今戲曲界代表人物共同呈現20折來自天南地北的經典折子戲，覆蓋了生旦淨丑、唱念做打，以三場演出濃縮了中國戲曲600年之美。其中，來自四川的川劇表演藝術家、76歲的王世澤是此次演出中年齡最長的一位。由他與梅花獎弟子王玉梅、女兒王華茂同台演繹的《紅梅閣·摘紅梅》，不僅盡展川劇小生的藝術魅力，引來全場觀眾喝彩，亦讓人欣喜地看到了川劇的傳幫帶。

■76歲的川劇表演藝術家王世澤在舞台上瀟灑自如

王世澤12歲入重慶市川劇學院學員班學藝，主攻文武小生。得川劇大師周裕祥、周慕蓮、姜尚峰、陳桂賢、瓊蓮芳等諸多名家親傳，1962年拜川劇文生泰斗袁玉坤為師，深得真傳，在幾十年的舞台生涯中，形成了自己獨樹一幟、別具一格的表演風格。他所扮演的角色，形神兼備，追求以形傳神的神韻美，以情入戲的精緻美，以境生象的意境美。手眼身法步都有着非常豐富的表現能力，善於運用川劇文生的褶子功、扇子功等各種藝術手段，刻畫人物內心世界、表達人物神態情緒。身段表演細膩傳神，盡展川劇小生藝術「瓜、嗲、媚、秀」特點。

獨創靈動飄逸身段

從藝64年來，王世澤在戲曲舞台上成功塑造了許多動人的藝術形象。上世紀八十年代王世澤曾來上海演出過《紅梅閣·放裴》，此次則帶來了《紅梅閣·摘紅梅》。談及為何選擇這齣戲，與王世澤同台獻藝的弟子——梅花獎得主、成都市川劇院副院長王玉梅說，此次參加演出的都是戲曲界「大腕」，每個人的劇目和演出都代表了該劇種特色。而川劇尤以小生、小旦和小丑的「三小」表演最有特色，大幕戲《紅梅

閣》是川劇小生的代表劇目，其中兩齣折子戲《放裴》和《摘紅梅》更是老師的代表作。「本來老師想演出兩折戲，但《放裴》在體力上要求太高，怕老師身體吃不消，所以只選擇了《摘紅梅》。」王玉梅說，儘管《摘紅梅》是文戲，但其中的一些身段表演是老師獨創的，是其他劇種沒有的，而且樂隊的幫、打、唱最具川劇高腔戲的代表性和特點。王世澤說，從18歲到30歲，他經常演這齣戲，「用飄逸靈動的身段，展現川劇文小生的瀟灑風趣。現在學生們都有點怕這齣戲，覺得難演。這次演出我也想做個示範，在舞台上傳幫帶。」

精彩演繹引觀眾皆傾倒

事實上，王世澤完成此次演出頗為不易。他退休後已經多年沒有上舞台，今年7月還生病住院。「老師出院一周就開始在家穿著厚底靴練形體動作。當時身體還在恢復期，肌肉力量不好，一條腿站着都還有點不穩。」王玉梅說。讓大家驚訝的是，剛出院一個多月的王世澤在舞台上身著鴛鴦褶子，玉樹臨風、揮灑自如，運用複雜多變的身段，極好地體現了川劇文小

生的斯文儒雅。「老師有很多表演都是現在青年小生演員所沒有的，除了極見功力的褶子功外，像揮巾帽飄帶、收拿扇子的姿勢手法，都漂亮得讓觀眾們驚呆了。」在王玉梅看來，這些動作都是老師幾十年積澱化在骨子裡的，根本不用去刻意表現，隨意一個動作就能信手拈來。而為了這次時隔三十年的上海亮相，王世澤還自掏腰包，特意去新做了一身行頭。「老師出身梨園世家，父輩多以製作劇裝為業，因此他對服飾頭帽頗有心得，又銳意革新。如內穿褶子為傳統雙綳，外穿褶子改用紗質，更顯飄逸；如在香汗衣邊緣繡花，增加美感，還設計了水鑽帽花，增加了頭帽的美觀性。」王玉梅說，光是一朵帽花，她們陪着老師在上海選了好幾家劇裝店，「每一個細節都精益求精。」王玉梅說，老師經常會看中國畫，「對畫上的服裝、神態、造型、動作、眼神等都有研究，在表演時他就會有一

種「雕塑感」。不管是什麼動作，都像雕塑一樣美，即使沒看過他表演的戲迷，也能抓拍到他精彩的表情和動作。」戲迷讚川劇保持藝術品格。王玉梅笑稱，演出結束後觀眾們都齊呼「沒看夠」，很多同台獻藝的戲曲名家以及專家學者都對老師的表演和這齣戲給予了極高的評價，「現在已經有梨園戲、昆曲等劇種的同仁希望邀請我們去演出及傳授些表演技藝。」而這齣戲也在戲迷圈裡成為了熱議話題。一位親歷《摘紅梅》演出前後的戲迷在朋友圈裡寫道：「只要有關於川劇藝術的弘揚，王世澤老師就什麼都願意付出，不計任何私利、不惜一切代價，帶給了我們數十分鐘甚至銘心刻骨的藝術享受。」另一位戲迷則說，王世澤先生的表演固然精彩，其背後的付出更讓人崇敬，台上如此嬌、瓜、嗲、媚、秀的川劇小生，一抬手就是風情，一踢褶但顯嬌俏，有誰知道這是76歲還帶病演出的老人。

「看到這位76歲的老人家風姿如玉、飄逸如風的台風被驚斃到了，藝術真的可以令人忘卻現實的逼仄。」還有戲迷讚道：「傳統川劇很靈動、鮮活、散淡，隨心所欲不逾矩，其他劇種則稍遜風騷。願川劇在與時俱進的同時，拒絕那些自命不凡的所謂新觀念假創新的誘惑，繼續保持自己的藝術品格。」

■戲迷們讚王玉梅扮演的丫鬟「一身是戲」

■王世澤身段表演細膩傳神

■王世澤的演出極好地體現了川劇小生「瓜、嗲、媚、秀」的特點

川劇少年班解人才危機

川劇傳承挑戰與曙光並存在《摘紅梅》這齣戲裡，讓戲迷津津樂道的除了王世澤所扮小生的風流倜儻外，還有師徒、父女同台演繹的傳承佳話。事實上，本次演出也是川劇傳幫帶的一次極佳體現，除了王世澤與王玉梅師徒同台，60多歲的幫腔老師李建英與16歲的川劇少年班畢業生楊茜，70多歲的打擊樂老師余厚雲與4名十幾歲的川劇少年班打擊樂畢業生，都是師生同台通力合作，展現出川劇的傳承和發展。

王玉梅認為，這些十幾歲的孩子正需要這樣的大型演出來鍛煉，「不給她們機會破破膽，她們永遠是溫室裡的花朵，經不起風吹雨打和考驗，更不會有傳承的緊迫感。」而王玉梅對於川劇傳承的緊迫感，則在2011年獲得梅花獎、並擔任成都市川劇院副院長後尤為強烈，「從招生到師資、從演員到觀眾、從劇本到劇團，川劇傳承面臨着鏈條式的危機。」正是有了這些思考，王玉梅在2011年成都市組織的一次研討會上，對比昆曲的傳承保護力度，詳細闡述了川劇傳承面臨的隱憂。「會後一個多月成都市出台了全面振興川劇的『川劇八條』，包括川劇後備人才的培養，要以『院帶班』的形式，在成都市文化藝術學校開辦川劇少年班。」這是近30年來四川省戲曲界首次實行全免費的定向培養招生。王玉梅成為了川劇少年班的主要執行者，從制定招生計劃到確定培訓流程，從邀請大師執教到親自上課教學、解決教學中發現的各種問題。「今年7月孩子們畢業，我也『畢業』了。」讓王玉梅欣慰的是，這些孩子不僅把四年艱苦的學習堅持下來，還有兩人在中國第十九屆少兒戲曲小梅花比賽中奪得「小梅花」金獎，一人在2016年全國職業院校技能大賽、中職組藝術專業技能（戲曲表演）榮獲個人三等獎，

■少年川劇班的學生畢業匯報演出

■少年川劇班的學生刻苦練功

四川省第三屆青年川劇演員比賽中獲得一等獎和三等獎，目前這批學生大多都已經加入到劇院的各項演出中。

「川劇演員的傳承最好是成建制、成批次培養和更換，比較好的是八至十年完成一個更迭。」王玉梅說，這批川劇少年班的孩子，儘管還很稚嫩，但讓劇院至少在未來十到十五年內不用再擔心人才問題。「7月初的兩場畢業匯報演出，讓很多關心川劇的人都看到了希望。」王玉梅希望孩子們能克服學校「眾星捧月的主角」到院團「跑龍套演配角」的落差，在藝術的道路上，守得住清貧，耐得住寂寞，在藝術道路上執著追求，並且持之以恆地堅持下去。「從匠人一般地去模仿到自己學會創造，他們在舞台上至少還需要再打磨十年，再加上文化素養和經驗的積澱，才能逐漸成熟，站到舞台的中間。」制定計劃「搶救」大師精神隨着孩子們畢業，王玉梅又將目光轉向了老一輩的川劇表演藝術家們。「川劇作為非物質文化遺產，是口傳心授的東西，必須有手把手地教學、模仿

和傳承。而目前對這些川劇大師的藝術的傳承、保護和搶救，做得還很不夠。」王玉梅說，如今全國戲曲界都有一個回歸傳統的趨勢，現在迫切需要做的就是搶救像王世澤老師這些川劇大師的技藝「表演的東西可以去模仿，但大師們自己創造的、有個性特色的、多年演出積累的經驗是無法模仿的，走一位川劇界老先生，就帶走一批再也無法複製的技藝。」「我和師姐已經制定了一系列的學習計劃，不管是老師整體的、片斷的，還是視頻的、音頻的東西，都要整理搶救下來。」王玉梅說，不管能學多少、能傳承多少，現在必須盡力去做。探索路徑普及推廣川劇同時，成都市川劇院還在推動川劇欣賞普及方面下功夫。「比如通過川劇進校園，去教孩子欣賞傳統川劇，根據課本為孩子們打造校本川劇，指導孩子排演，讓川劇植根到學校。」此外，成都市川劇院還在探索一些新路徑，尋找傳承與創新的平衡點。「如借鑒別人成功的經驗，以工作室的形式策劃一些對外交流學習活動，讓好的劇本、好的演員能完成自己想做的事。」

記者手記：

川劇再展風華

川劇不僅止於變臉吐火，川劇的古老豐富，在中國的戲曲裡是數得着的。上溯至唐及五代時期，彼時正是古代四川戲曲最為鼎盛之期，有道是「蜀戲冠天下」，出現了目前有記載的中國戲曲史上最早的戲班。所謂唐三千、宋八百、演不完的三列國，加上高腔四大本、彈戲四大本、江湖十八本，川劇隨便哪裡拈來一齣戲、一唱段、一表演，都是高亢激越的抒發、幽默風趣的表達和風華絕代的故事，其地位絕不亞於川菜在美食版圖中的地位。而如今，很多人將變臉、吐火、滾燈等同於川劇，讓人不禁有一種曲終人散歸於冷寂的蒼涼。若是只有變臉、吐火和滾燈的熱鬧，而無歷史的沉澱、豐富的劇目、獨特的表演、多樣的聲腔作為支撐，川劇又怎能位列中國首批國家級非物質文化遺產名錄的前列呢？值得慶幸的是，隨著回歸傳統的浪漸漸近，川劇正形成老中青搭檔、各行當傳幫帶的態勢，仍聚集一批對川劇進行深入研究、傾心投入的戲迷，還探索著傳承、普及、推廣川劇的新路徑，讓傳統文化在融合現代生活的同時，重新被大家接受和熱愛。

■少年川劇班的學生畢業匯報演出