

大師對談

梅葆玖先生與魏海敏女士 道出不凡之京劇人生

【本報訊】睽違十多年不見的一代京劇大師梅葆玖先生(梅蘭芳之子)與當代京劇名伶魏海敏女士於日前至北藝大戲劇系展開大師經典對談，並由戲劇系系主任洪祖玲教授擔任引言人。會中兩位大師除了講述京劇梅派等四大派別之各家特色與經典劇作，並於現場親自走了一小段《貴妃醉酒》的身段與展現各派不同之唱腔，讓所有的與會者不僅對京劇有著更深層的認識，同時欣賞到難得一見之精彩示範演出。

梅葆玖老師說到，第一次來台是在1993年，那年他們一行人在台北中山堂演出，當時也見到了許多他父親-梅蘭芳大師的眾多戲迷們。他提到，從小跟著父親學習京劇，那時正遇到八年抗戰，父親沒上台時及上海淪陷時，他就跟著父親學戲，在他眼中的梅蘭芳大師，是位慈父，更是位好老師。他表示，京劇的藝術精神不僅在會說、會唱及會演如此而已，而是要真正提升到文化的層面。除了要深入瞭解中華文化與學習歷代之詩、詞、歌、賦之外，父親對於西方世界的研究，也很早就有接觸。舉例來說，從小父親會要求他聽歌劇、貝多芬、莫札特之樂曲，甚至是欣賞芭蕾舞等。對於中西文化，父親都喜歡，且融匯了各種文化藝術的元素在他的創作之中。此外，他也提到，梅蘭芳大師很喜歡繪畫，像齊白石、張大千這些人著名畫家都是他的益師益友。在抗戰八年那段時間，父親沒唱戲就作畫，也開畫展。從蘭花、梅花到神佛、達摩等都是他創作的題材，而每套戲服上的花卉圖案，也都是出自父親親筆的畫作。而種種的因素與陶冶，至今梅葆玖先生也追隨父親的腳步，不斷嘗試讓新的元素融入京劇，如與交響樂結合配樂，用特殊舞台燈光設計佈景，結合大合唱等，讓京劇隨著時代的轉變呈現出更多元的風貌。梅老師提到，父親梅蘭芳創造了京劇中的「梅派」，而繼承父親衣鉢的他，則是把父親的東西全部吸收消化，再轉成為自己特有的

京劇表演藝術。

梅葆玖先生強調，他一直告誡學生們一定要提高文化，尤其是古典傳統文化，如崑曲、唐詩、宋詞等等，也就是所詮釋人物之朝代、歷史背景，整齣戲的當時條件都必須要有相當程度的認識瞭解，才能深入這個人物，要把書都讀過了，演出來的角色才是有血有肉的。

此外，現場播放了於1947年所錄製的梅蘭芳大師演出《生死恨》之精采戲曲片段，與另一位四大名旦之一的程硯秋先生紀錄片。梅葆玖老師說到，看了這些前輩們留下來的珍貴資料，除了受益良多，從中可以發現這些前輩都是全方位的演員，不僅會說、會唱，更有著他特有的藝術意境、氛圍、含意，與實質的東西，這些是年輕一代學之不盡、取之不竭的。他表示，若讓他來解釋梅蘭芳大師的梅派戲劇為何至今還有許多人在唱如《霸王別姬》、《貴妃醉酒》、《洛神》、《鳳還巢》等膾炙人口的經典劇作，且屢演屢受到觀眾們廣大的迴響，就是因為梅蘭芳大師在詮釋每一個角色，他都是服從人物的，並以主角為所有思路之中心出發點，演甚麼角色就要把他的所有一切遭遇、情緒都要揣摩到位，與角色融為一體，他的唱腔、舞蹈、姿勢與技術等，都是在為這個人物服務的。一個好的藝術家，好演員、名家，他的武功技巧都是指他的「術」，真正的好要在「藝」，而這即是指在文化層面的提升。

梅葆玖先生說到，常有學生問梅蘭芳大師，為何昨天這樣做，今天又不同？他則回應說，「我覺得今天這樣做會更好！」故梅蘭芳大師的一切表演，全出自當下的靈感，而這些靈感不是沒有依據的，都是有藝術做為基墊的，決不是胡做。他強調，要用感情、用心去表演，一出場就能掌握觀眾的情緒，你喜，觀眾跟著喜，你悲，他們也會跟著悲。

梅老師表示，他現在除了擔任梅蘭芳京劇團團長之外，還在北京、清華大學等地任教。此外，他也到處參與表演與演說，對他來說，就是不斷的動、工作及不斷地練習，所以才能保持健朗的體態與聲腔。他強調，現階段他最重要的任務就是培養研究生、博士生，不論是職業或是業餘的。他表示，京劇已有200多年的歷史，且在國際間也受到相當的重視與極高之評價，更是中華文化戲劇之代表，有生之年就要把這傳承工作做下去，他也衷心希望魏海敏女士能在台灣將這個國粹發揚光大，傳承下來。

梅葆玖老師也提到父親梅蘭芳大師對他的教導方式，他說到，父親從不大聲責罵孩子，總是循循善誘，而他皆以這樣的態度來教導其弟子與學生，父親梅蘭芳就是一個這麼善良的人。他強調，一大聲責備，學生一被嚇到，腦子也空了，怎麼還聽得進去。此外，對於父親的名氣是否有造成他的壓力，或是常拿來做比較？他說到，說完全沒壓力是瞎話，他皆以平常心看待。梅老師認為，學習最重要的一件事，就是態度。會中，梅老師也表演了《貴妃醉酒》其中一段舞扇的身段，不論是舉手投足之間，或是眼神，都讓人不禁將所有的視線焦點聚集在他的身上，捨不得離開。

最後，魏海敏女士親自示範表演了梅派、張派、程派與荀派的不同唱腔，不論是嬌滴滴的小姑娘，或是充滿殺機的潑辣女人，魏女士都能收放自如，完美唱出各派別不同的特色。她說到，京劇這種傳統藝術可以在21世紀仍如此蓬勃發展，要感謝前輩們的努力與耕耘，不論它如何改頭換面，皆可呈現出不同的風貌，她強調，京劇是難得的寶藏，而這也是中國人的驕傲。

2008國際舞蹈菁英學堂-舞蹈編創暨專業舞蹈工作坊

【整理報導 資料提供/舞蹈學院】由舞蹈學院主辦之2008國際舞蹈菁英學堂-舞蹈編創暨專業舞蹈工作坊於8月4日至15日假舞蹈學院進行為期2週工作坊等活動，這次的菁英學堂並邀請歐洲知名舞蹈編創教師及2位傑出舞蹈技巧教師來台授課。此外，活動吸引了近百位校內外學員熱烈報名，其中包含來自香港、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等11位國際學生。

此次工作坊的課程內容主要分為兩大部分：「專業舞蹈技巧」和「舞蹈劇場」。「專業舞蹈技巧」課程首重重要的專業舞蹈技巧，在多元環境下啟發獨特見解。現代舞由來自美國的克莉絲緹娜·伯格 (Kristina Berger) 授課，教授台灣舞蹈訓練中少見的荷頓技巧；同樣來自美國的約瑟夫·萊文森 (Joseph Levinson)，擁有彼拉提斯教練的專業認證，同時帶領芭蕾舞課程。而另一項「舞蹈編創」課程則由來自斯洛伐尼亞的馬提·凱札 (Matej Kejzar) 擔任指導教授，他擅長於以身體作為媒介的即興創作，其作品呈現出對於性別議題的獨特見解，而透過這位歐洲編舞家的教學，學生得以有這難得的機會可以學習到歐陸舞蹈創作的人文特色。

在經過兩星期緊湊的課程安排下，每位參與之學員都表示收穫豐盛、受益良多，而這次的活動也在最後一天的成果展後，劃下完美的句點。