

《贵妃醉酒》剧照

梅苑奇葩董圆圆

文◎咪拉

世家苗子 戏校尖子

董圆圆出身于梨园世家，外祖母尚凌云是上世纪三四十年代大上海的红伶，父亲董文华和母亲尚明珠都是京剧名家。受家庭熏陶，董圆圆从小就喜欢京剧，跟随上小学的姐姐去学校参加宣传队活动，一眼被老师相中。还没上小学，就作为“外援”参加了天津市中小学文艺汇演，还

代表天津慰问大寨、大庆油田。11岁，董圆圆考入天津戏校，开始正规的京剧学习。戏校的培养模式是文武双全，每个孩子都从基本功开始练起，对很多孩子来说，练功相当于受刑，撕腿的时候哇哇大哭。而董圆圆却与众不同，身体素质条件上佳，练功的苦在她身上并非难以忍受，“练功的时候，我从未掉过一滴

初见董圆圆，立刻被她整个人散发的神采气质所吸引：活脱脱是从舞台上走下的古典美人，一双凤眼顾盼生姿，端庄典雅，难怪有人评价她给京剧表演艺术家言慧珠的音配像是“最像言慧珠本人的京剧演员”。

采访董圆圆，好像听一场评书。她嗓门敞亮，表情生动，语言真实，感染力极强。某些时刻，我似乎看到了《宰相刘罗锅》里霞儿格格的身影。难怪打小戏校的老师就亲切地称呼她“小戏虫”，她确是为京剧而生的一朵奇葩。

眼泪，现在想来可能就是因为我喜欢，苦也不觉得苦了。”一上课练功排戏就开心，董圆圆从小就被老师们当作培养重点。更幸运的是：董圆圆在戏校得到尚小云的大徒弟孙荣惠老师的指导，跟随孙老师学了很多尚派代表剧目，如《昭君出塞》《失子惊疯》《梅玉配》《十三妹》《樊江关》等，打下良好的基础。

天津戏校学习7年后，面临毕业分配。当时天津市长李瑞环很重视国粹京剧，计划成立天津实验京剧团，即现在的天津青年京剧团，就让董圆圆这拨儿学生又在戏校进修了3年。在这3年中，随着年龄的增长，艺术日渐成熟，董圆圆对自己有了更高的要求：继续深造学习，报考中国戏曲学院。那是全国招考的第一届，需要参加全国统一的高考。董圆圆以全国第一的优异成绩通过了专业课考试，可是文化课怎么办？对于戏校的学生来说，数学、地理、英语等课基本没学。为了更高的追求，董圆圆拼了，近半年的时间每天睡很少的觉，死记硬背政治历史地理，累得眼睛都出现问题，左眼看人变形，医生说是突然的强压造成的。就这样，1985年，董圆圆以优异的成绩考入了中国戏曲学院。

进入中国戏曲学院后，董圆圆遇到了“通天教主”王瑶卿的亲传弟子谢锐青老师，学演了《白蛇传》《花木兰》《破洪州》《棋盘山》等，还有曾跟梅兰芳同台的李金鸿老师，学演了《金山寺》《穆柯寨·穆天王》等剧目。到了中国戏曲学院，董圆圆深切地感受到，“演员不光要演戏，还需要文化的积累等各方面的修养，才能成为一位表演艺术家。到北京以后观摩学习的机会特别多，每天晚上都可以出去看戏。我能成为梅派入室弟子，跟我在戏曲学院读书是分不开的。”由此，开始了董圆圆与梅派的渊源。

因缘巧合 入门梅派

董圆圆坦言，“小时候对派别没有概念，自己真正适合哪派、喜欢哪派，脑子里是模糊的。到了中国戏曲学院以后，1987年首次观看梅葆玖演出的《凤还巢》，当即被梅老师清新脱俗、典雅大方的气质和台风，以及优美动听的唱腔、念白所吸引，感到自己喜欢梅派艺术的风格，这就是我的目标。”机缘巧合，适逢中国戏曲学院建院周年庆祝演出，学院领导非常重视，特意请来景荣庆老师跟董圆圆配戏演出《霸王别姬》。既是景老来提携，院领导又请来一位名师作指导，董圆圆没想到，竟然是梅葆玖先生。

没想到机会就这么来了，梅葆玖手把手地，从唱念做舞一点点地教董圆圆。还有给梅兰芳操琴的姜凤山老师，跟董圆圆家有三代渊源，这次帮董圆圆把声腔的关，每周两次帮她吊嗓子说唱腔。有这两位梅派大师坐镇，董圆圆的梅派之路有了不同凡响的开端。

1988年，香港举行纪念梅兰芳大师经典名作纪念演出，梅葆玖让董圆圆演《天女散花》，又是从头开始细致地加工。现在回想起来，董圆圆说：“从我跟着我师

父开始，走的是正统的梅派路子了。师父的要求特别规范，此剧中，慢板、二六、流水的唱与舞动的长绸要贴合起来，载歌载舞的演唱，表演要有空灵感，有许多佛姿和手势，仙女的仙气也要有……”让她特别记忆犹新的是《天女散花》的长绸。现在的长绸都有根棍儿，有棍儿的绸子耍起来很有劲儿，但飘逸的感觉就没有了。没有棍儿的绸子是很难耍的，梅葆玖跟董圆圆说，当年他们住四合院，外面一刮风，梅兰芳就跟他去：去耍绸子去。

“我说师父您的腕子怎么到现在都这么好？我师父说：我怎么练出来的？我迎着风练出来的。绸子的功夫完全在腕子上，拿胳膊抡不会好看。”

就这样，跟随着梅葆玖、姜凤山两位老师，董圆圆把《凤还巢》《穆桂英挂帅》《霸王别

姬》《太真外传》《西施》《洛神》《贵妃醉酒》……这些梅派的代表剧目一一掌握了，多年来沿着梅派这条路走了下来。

1995年，董圆圆正式拜入梅葆玖门下，成为梅葆玖在国内的第一个徒弟。为什么在学习8年之后才拜师？董圆圆说：“我觉得真正的拜师得具备一定的条件。开始学的时候自己感觉掌握得还不够好，后来跟随老师学习演出多了，感觉对梅派有了新的认识和体会了，一定的心得体会了，正好赶上恢复梅兰芳京剧团，水到渠成，就正式拜师了。”梅兰芳京剧团是全国唯一用京剧表演艺术家的名字命名的京剧团，于1995年5月4日成立，董圆圆是在5月1日拜师，随后进入了梅兰芳京剧团。从1987年至今，董圆圆一直在钻研梅派，经常跟随老师国内外演出。董圆圆说：“到现

在我依然特别热爱梅派艺术，我认为在艺术道路上，我的选择是正确的。”

梅派真髓 新《洛神赋》

2000年，北京京剧院排演贺岁连台本戏《宰相刘罗锅》，由人艺的“大导”林兆华担当导演，挑霞儿格格的演员，把北京京剧院的所有旦角演员看了个遍，没有相中的。北京京剧院领导找到董圆圆，不想却被她拒绝了，“对不起，我不想排演新戏，我能把老的传统戏继承好了就不容易了。”结果领导用了个激将法，“大导很挑剔的，未必看得上你呢。”圆圆一听，那就去走个过场吧。一见面，大导问董圆圆：“你觉得这个格格应该念什么白？”董圆圆看了一下剧本里格格出场的小片段，说：“我觉得她应该念京白，因为旗

《杨门女将》剧照

人爽快，又是一位未出嫁的格格。”随后就给大导念了一段台词，又回答了几个问题就走了。刚回家，电话来了，说大导看上她了。董圆圆这回可慌了，忙跟领导推脱，谁知领导正色道：“这是重点戏，是任务，接也得接，不接也得接！”董圆圆的第一反应是：坏了，这下动真格的了！

董圆圆一直致力于传统戏的继承，完全是靠老师口传心授，而新戏则是演员自己塑造角色，靠的是传统戏功底的积累。刚开始排练，董圆圆就蒙了，无从下手。她静下心来一想：老一辈艺术家塑造的人物栩栩如生，可见功力之深，这出新戏就是对自己艺术功底的检验。她开始熟读剧本，分析人物。首先要心里有人物，再通过京剧表演的艺术手段，创作出一个有血有肉鲜活生动的霞儿格格。最后决定用花旦的表演、青衣的气质，人物基调定好了，下面的路越走越顺。后来，《宰相刘罗锅》获得第六届中国艺术节大奖，董圆圆塑造的格格得到专家观众的一致好评，也让她摘得了梅花奖桂冠。

《宰相刘罗锅》的成功，把董圆圆的创作欲望调动出来了，她决心排演一部有梅派风格的新编戏。有一次，董圆圆在长安戏院举行个人专场演出，一场《洛神》，一场《凤还巢》，请了一些老艺术家、专家来看戏。演出后，大家都说《洛神》是一出很好的戏，可惜它只是一折戏，这么美的唱腔，大段的西皮套曲，人物造型也很美，能不能把它创作成一出完整的戏呢？董圆圆提出这个想法，得到了师父梅葆玖

的支持，他说当年父亲梅兰芳就有过这个想法，没实现。正好著名编剧、文化部艺术司的戴英禄司长也在，当场答应执笔，导演石玉昆也在场，各方面条件都具备了，一部崭新的《洛神赋》正式启动。

演员方面，董圆圆请来3位大家：叶少兰老师饰演曹子建，计镇华老师饰演曹丕，而曹操则由景荣庆老师担纲。那时的景老年纪大了，已经不接排新戏，董圆圆亲自上门去请，景老终于答应助这个梅派后辈一臂之力。第一次主演新编历史戏，又是梅派风格，那就要突出一个美，打造一个“人”和“神”的美女形象。董圆圆把握一个宗旨：把梅大师雍容华贵、端庄典雅、中正平和的艺术风格继承下来。在她心中，梅大师就是美的化身。从舞台背景到人物造型，唱念做舞方方面面都要美，呈现出“人”的“凄美”、“神”的“仙美”。由梅葆玖和姜凤山两位把梅派的关，董圆圆请来昆曲表演艺术家张洵澎老师做艺术指导。在塑造人物上，董圆圆的原则是

“京为母，昆为乳”。在某些方面，昆曲与京剧是相辅相成的。梅兰芳大师的昆曲基础非常好，而张洵澎老师既是昆曲表演艺术家，也是言慧珠老师的学生。董圆圆说：“张洵澎老师对我塑造人物的帮助太大了！”

《洛神赋》演出取得圆满成功，得到领导、专家、观众的一致好评，获得了第三届京剧艺术节金奖优秀表演奖，同年董圆圆获得白玉兰奖的最佳女主角奖。回顾艺术历程，董圆圆由衷地说：“我能取得一点进步和成绩，与众多名师名家的传授跟提携是分不开的，我等于走了一条顺路。我们没有捷径可走，只有脚踏实地一步一个脚印地做下去，你付出多少就得到多少，天赋、机遇、勤奋三者缺一不可。”

功德无量 “音配像”

中国京剧音配像是李瑞环主抓的一项大工程，对于京剧艺术的传承功德无量。董圆圆参加了十几部戏的“音配像”工作，以梅派戏为主，给梅兰芳大师配

《贵妃醉酒》剧照

像《洛神》《穆柯寨·穆天王》《西施》《打渔杀家》、昆曲的《金山寺》等，言慧珠的《太真外传》《天女散花》《贵妃醉酒》《生死恨》（片段），张君秋老师的《梅龙镇》，杜近芳老师《西厢记》中的“红娘”。其中，给杜近芳老师的配像工作让董圆圆至今难忘。“红娘”是杜近芳二十几岁时创作的人物，董圆圆从未看过这部戏，把握不大不敢接。领导说：“不会没关系，让杜近芳老师亲自给你说说戏。”这可是难得的学习机会，董圆圆欣然接下。没想到一接触，她发现杜老师人非常好，对戏特别执着。开始几天说戏晚了，董圆圆就陪杜老师出去吃饭，后来几天杜老师说：“咱们别出去吃饭了，节省时间，就在家里吃吧！”就这样，两人每天吃完饭说戏到十点半。杜老师非常认真，每次先提前备课，找人

把身段录下来，再给董圆圆讲人物，戏的方方面面都一一说到。董圆圆说：“杜近芳老师也是对我一生帮助很大的好老师。”

在给张君秋老师配像《梅龙镇》时，董圆圆曾受到质疑，

“董圆圆是梅派的学生，怎么去配张君

秋老师的戏呢？”张君秋老师斩钉截铁地跟董圆圆说：“我选定人选了，就让你给我配！”原来张君秋老师看过董圆圆演出《梅龙镇》，留下了深刻的印象，所以指定董圆圆给自己配像。张老师对照着董圆圆演出的录像带，一一给她指点，并指出这个戏是“龙戏凤，不能是凤戏龙”，包括递酒杯的时候怎么斟酒，那是背着身无可奈何地斟。董圆圆说：“通过音配像，很多老艺术家传授给我的对人物的把握，对我特别有帮助。熟听老一辈京剧表演艺术家的唱念对我帮助也非常大，他们节奏把握得恰到好处，从不拖沓。我能够再次接近那些大师，是很好的学习机会。中国京剧音配像是个大工程，对于京剧的传承功德无量，可见咱们中央领导对京剧事业真是鼎力相助，我对这些领导由衷地感谢。”

文武双全 《杨门女将》

2002年，董圆圆就读了中国戏曲学院第三届研究生，她给自己的研究生课程定了两个目标。一个是要提升自己的昆曲。师父曾跟她说：要多学昆曲戏。董圆圆跟张洵澎学了《游园惊梦》。还有一个她多年的愿望，想跟杨秋玲老师学《杨门女将》。跟班主任一提，他说不大可能，因为杨秋玲老师近些年身体极差，有严重糖尿病，恐不肯教了。董圆圆要来杨老师家的地址，亲自登门拜访。一听是董圆圆，杨老师欣然把她让进屋，原来杨老师跟董圆圆家也是故交，小时候常去董圆圆姥姥家听她母亲吊嗓子。董圆圆把来意一说，没想到杨老师很爽快地答应了，当场就开始上课。董圆圆都傻了，连剧本都没带，杨老师一句句地教给她，两人一段感人的师徒情就此开始。

跟杨老师学完《杨门女将》后，董圆圆渴望上台演出，苦于一直没有机会。没想到2006年机会来了，中央电视台“空中剧院”澳门行现场直播《杨门女将》，中国京剧基金会请董圆圆演。董圆圆当时给推了，因为那几年过敏性鼻炎哮喘时常发作，澳门行是现场直播，董圆圆怕万一犯病耽误演出。国家京剧院三团团长张建国给了董圆圆一颗定心丸，“你别怕，我们有两个年轻的‘穆桂英’，万一你犯病，她们立刻上场替你。我们非常希望与你合作。”大夫跟董圆圆保证：只要她肯每天用激素控制，保证3个月不犯病。强心针则是董圆圆的恩师杨秋玲老师，

杨老师对她说：“我教了你这出戏，你也没演，时间长了不等于没学？你怕什么？有我呢，人生难得一搏，咱搏一次，我跟你从头再来！”

《杨门女将》是一出文武双全的大戏，没有过硬的基本功和梅派基础难以胜任。那已经是9月份，12月就要演了，董圆圆着急，上来就要扎靠，杨老师不同意，“等唱念、身段、表演、整出戏都拿下来后再扎靠，就不会

影响你的信心了。”后来董圆圆才领会到杨老师的用心和方法，20多年没演过武戏，一扎靠，气儿都没了。那3个月，董圆圆与杨老师天天在一起排练、磨戏，杨老师带着重病手把手地教，毫无保留地将她一生挚爱的经典之作《杨门女将》倾囊相赠给了董圆圆。“空中剧院”澳门行，杨老师亲自为爱徒把场助阵。演出圆满成功。董圆圆对待杨老师，也跟疼爱自己母亲似的，每天打

车接送，照顾好饭菜，还打包一份让杨老师带回家。她觉得一定要尊师爱师，要把恩师照顾好。

3个月间，董圆圆跟杨老师建立了深厚的感情，后来杨老师重病住院，半夜叫的是董圆圆的名字，病友都以为董圆圆是她女儿。杨老师过世前对董圆圆说：“圆圆，我只有一个要求，《杨门女将》这出戏，我传给你了，我完成任务了。你一定要多演，答应我把这出戏传下去。”董圆圆说：“您放心，我一定做到。”杨老师已经过世两年多了，再忆起那段往事，董圆圆眼含热泪说：“现在基本能控制自己情绪了，那时候一想到老师就哭。恩师最后工作的3个月是在北京京剧院为我排《杨门女将》，最后一次登台是为我在澳门现场直播《杨门女将》的谢幕。”

以前有人找董圆圆想学《杨门女将》，被拒绝了，她想等自己不登台了再教戏。她做事非常认真，怕因自己的时间、身体、精力不够误人子弟。现在董圆圆的想法改变了，“我觉得我们这代人应该起到承上启下的作用。我既然答应了我的恩师，不如早日做到。今后教戏首先要忠实地继承，先教人后教戏，好的人才、好的机遇我一定全力支持，把当年恩师传授给我的毫无保留地传下去。自己边演边教，更有助于学生的成长和进步。我作为一个京剧人，要对我所热爱的京剧事业做一些实事、好事，让我们的国粹、民族文化、京剧艺术代代传承下去！”

（编辑◎王文娜）

wangwenna@yeah.net

