

唯美马派 一生挚爱

——著名京剧演员高彤专访

文/麻雯

盛夏的北京释放出灼人的温度，北京京剧院的一间练功厅里，高彤脚踏厚底靴，佩戴髯口，坐在一把椅子上反复揣摩唱腔和动作。大片的阳光将他勾勒成了一个金人，当他谈到挚爱的马派艺术时，那双温和的眼睛却释放出比阳光更灿烂的光彩。

无怨无悔地爱恋

童年就像一粒缓释胶囊，它对一个人的影响持续一生。高彤对京剧的热爱在童年便滋生了嫩芽。他出生于梨园世家，外祖父梁连柱曾在富连成坐科学艺，与马连良先生一科；母亲毕业于中国戏校，后在该校任教；父亲为花脸演员；舅舅则在天津稽古社坐科。氛围是与生俱来的，儿时的高彤喜欢黑

这关，需要背的东西特别多。尚伟和高彤白天上班、参加团里演出，晚上还得照顾孩子。等孩子睡熟了，他们才开始安心背书，每天都背到夜里两三点钟。功夫不负有心人，最后尚伟和高彤双双考进中国戏曲学院。入校后，尚伟跟着朱文相、赵景勃老师学习戏剧理论；跟着逯兴才老师学习戏曲小品；还选修了李金鸿老师的课，学了《思凡》《繁红关》《虹霓关》三出刀马旦的戏。

2000年，内蒙古呼和浩特京剧团排演《草原母亲》。女主角因为腿被烫伤，突然不能演了。呼和浩特京剧团向北京京剧院求助，北京京剧院派尚伟去救火。此次尚伟可谓临危受命，因为她接到任务时，离正式演出仅有半个月的时间。尚伟到了呼和浩特

就连排了五天戏。到了第五天，大家均觉得尚伟的表演已经可以正式登台了。可就在这时，因为过度劳累，加上呼和浩特气候异常干燥，尚伟的嗓子突然失声了。眼看着还有一个星期就要演出，剧团里上上下下都急坏了。大家赶紧带着尚伟找当地医院的老专家，输了三天液。三天后，尚伟的嗓子有惊无险地痊愈。

《草原母亲》最后在草原艺术节上大获成功。2001年在南京市举办的第三届中国京剧艺术节中，尚伟还以《草原母亲》一举荣获了优秀表演奖。而她又凭借这份殊荣，获得了考取中国戏曲学院研究生班的机会。她没有让机会溜走，2002年9月，她正式成为第三届中国京剧优秀青年演员研究班的一员。

2012年2月19日，京剧《霸

王别姬》在梅兰芳大剧院上演。这次演出最叫座的是剧院特邀著名京剧表演艺术家尚长荣加盟演出。在戏的中部，也就是最吃功夫戏核儿部分，由尚长荣先生饰演项羽。而业已深得梅派真传的尚伟，在她的堂伯父炉火纯青的表演艺术提携下，歌舞淋漓尽致。那著名的唱段“自从我随大王东征西战”和“劝君王饮酒听虞歌”赢得满堂喝彩。而尚先生的表演，举手投足都尽显西楚霸王的力拔山兮气盖世的勇武和威风，唱腔道白每每迎来碰头喝彩。尚伟一张一张给我看她与伯父同台献艺的照片，那精彩的瞬间、恰如其分的表演——我真后悔没能亲临现场。好在未来的路还很长，我相信正值艺术黄金期的尚伟，还会给广大的戏迷带来更多的精彩演出。

与妻子尚伟演出《南天门》，饰曹福

与师父张学津先生合影

白电视里播放的戏曲节目，跟着剧中人咿咿呀呀唱个没够。对京剧的热爱微妙地膨胀着，但家人的劝告却让他陷入了迷惑——“京剧淘汰率太高了，也太苦了，要成为一个不错的京剧演员要付出常人难以想象的代价”。

1978年，高彤9岁。高彤姐姐的英语老师是一位热忱的票友，他喜欢拉胡琴。一次，票友们排演《锁麟囊》，一时找不到扮演剧中孩子的演员，老师对姐姐说，“你们家是京剧世家，让你弟弟帮个忙如何？”姐姐原封不动地告诉了妈妈，妈妈发话：“去吧。”就这样，高彤有了第一次当众表演的经历。他是天生的演员坯子，在台上镇定从容，人见人爱。票友们纷纷议论，这孩子不学戏可惜了。

1980年底，北京戏校招生，高彤得知后跟父母讲明了自己的心愿，但双亲仍然犹豫不决。连舅舅都来劝他：“孩子，咱戏班吃好是口戏饭，吃不好是口气饭。”高彤不知哪儿来的一股执拗劲，非考不可。父母被他的一片赤诚打动了，不再干涉。3000个应试者中挑出40个佼佼者，高彤名列其中。

就这样，12岁的高彤顺利进入了北京戏校81班，开始了7年半艰苦而难忘的学戏生涯。终于可以全身心投入到梦寐以求的京剧剧中，小高彤有了如鱼得水之感。在分派行当时，有老师说：“这个小孩长得挺漂亮，干脆唱小生吧。”小高彤不乐意，因为不喜欢，他更倾向于老生和花脸（姥爷和爸爸、舅舅都唱花脸）。

“这长相唱花脸不合适，那就唱老生吧。”他这才展露笑颜。

学戏之苦，常人难以想象，父母的提醒也并未妄言。练毯子功练到尿血，练腿功时用力过猛，因为坐骨结节而休息了8个月之久。但高彤天性宽厚坚韧，并未将这些放在心上，“我的想法从未改变，咬着牙往前走，特别挚爱这份事业，没想过退缩。”14岁那年，高彤感染了黄疸型肝炎，一人住在302医院，整整3个月，医院规定父母只能一星期探视一次。对于一个孩子来说，这一切都是不可承受之重，“烦躁的时候，我就唱戏，反反复复唱，多少能减轻点痛苦。”

李成林先生是高彤的开蒙老师，高彤跟了他4年，“比较全面地掌握了老生的唱功、做工戏、

靠把戏”，为日后打下了坚实基础。在高彤印象中，李老师的教学一丝不苟，严格有加，让他形成了凡事追求极致的品质。

高彤的业余生活也安排得丰富多彩，他喜欢游泳，偶尔踢踢球，更爱看历史书籍、传记。

“《三国演义》的小人书，48本儿时我都有。”

马派，怎一个美字了得

从4年级以后，高彤渐渐迷上了马派。“唱念做打在舞台上都那么美，哪怕一个皂鞋都漂亮。小时候还不懂‘唯美’这个词，就觉得漂亮、潇洒，这个流派太吸引我了。”恰巧赶上高彤开始“倒仓”，唱功多的戏承受不了，学校便安排他学了几出念白戏。其中一出正是马派剧目《审头刺汤》，高彤跟随专门教授马派的杨汝震老师学习。杨老师是马连良先生的学生，对马派有着独到的认识，在他的悉心辅导下，马派艺术的博大精深越来越清晰地呈现在高彤面前。

马派创立者马连良先生在师法众多前辈艺人的基础上，独出心裁，加以融会贯通，形成了具有鲜明个人特色的完整表演体系，“美”是它的核心。“马派

对演员的全面素质要求很高，唱腔潇洒飘逸，轻重缓急处理得非常好，收放自如；念白也是马派表演体系中的重要方面，顿挫分明，决不矫揉造作；做工飘逸中蕴含沉静；开打动静结合。”高彤对马派艺术的热爱与日俱增。

接下来的岁月里，高彤又跟张庆良、白元鸣两位老师学戏，受益匪浅。毕业之前公演全是马派剧目，《四进士》《乌龙院》《审头刺汤》……

1988年毕业之后，年仅19岁的高彤直接被分到了北京戏校实习京剧团，一年之后，归到北京剧院青年团。7年前报考北京戏校的时候京剧的形势如火如荼，毕业时却是另一番景象了。“分配成问题，各剧院人满为患。70个同学多一半都不得不改行了。”

高彤从未想过要离开京剧，连一丝念头都没动过。

1991年，高彤正式拜王和霖先生为师。王和霖先生是马连良先生的第一个徒弟，深得马先生亲传。在父亲和舅舅的撮合下，王和霖先生来到了高彤家，但并未明确表态，只是跟他聊天，听他唱了一段，从头到尾留心观察这个小伙子。第二天，王和霖先

生终于打开金口，同意收下这个聪慧的弟子。

王和霖先生毕业于中华戏校，性情宽容大度，是个修养颇高的文化型老师。“当时中华戏校校长是焦菊隐先生，这儿出了很多名人，比如著名旦角演员李玉茹，曹禺夫人。”王和霖老师的教学方法不同于传统的口传心授，他同高彤一块儿听录音，结束后，让高彤提出问题，然后再为他一一讲解。等所有的疑惑都明了之后，再从开头到尾为高彤说戏。

一直到王和霖先生去世，这8年间，高彤跟随老师学习了大大小小13出马派剧目。即使在老师中风瘫痪在床之际，仍然为高彤传授了两出马派的冷门戏：《南天门》和《九更天》。“这两出是马先生早期的代表剧目，技巧非常好，但早已绝迹舞台。如今，我这个年龄段的演员恐怕只有我能演了。”王和霖先生对京剧传承所付出的心血令高彤感动不已。

漫漫求索路

1998年，高彤与爱人尚伟（北京京剧院青衣演员）一同报考了中国戏曲学院大专班。有些

一家三口香港旅游

与王和霖先生、师娘合影

人觉得“上这个干吗？耽误赚钱”，高彤夫妇却有着自己的打算，“渴望全面接触一下，系统学一学。”最让夫妻俩头疼的是必须参加成人高考，“我们5年级以后就不学数学了，英语更是完全没有接触。”他们只好把孩子送到姥姥家，全力以赴地投入了复习。成绩出来了，夫妻二人均榜上有名，高彤的成绩在全院排名第二。尤其是儿时便喜欢的历史，考出了108分的好成绩，一直让他引以为荣。

大专这两年可谓是高彤思维最为活跃的日子。艺术概论、戏曲小品、话剧小品、艺术赏析……这些课程令高彤目不暇接，深厚的理论知识与多年积累的艺术实践天衣无缝地结合在一起，他胸中创作的热情被点燃了。

2000年的毕业演出，在逯兴才老师的指导下，高彤和同学们一起创排了《义民册》。时任北京京剧院书记李恩杰和副院长陆翹看完以后，对高彤的表演赞赏有加，很快安排他进入正在排演的小剧场京剧《马前泼水》剧组。

“《马前泼水》可以说是京剧界第一出小剧场京剧，创了京剧史之最。概念先锋、前卫，带有探索性质，不按常规出牌，大胆地采用了跳跃性思维。在小剧场表演不是镜框式舞台，而是三面包围，只有一面墙，因此对于演员的要求很高。在各个方向观众都能看到你，不可能稍有放松。每次演完演员都会跟观众互动，倾听观众的反馈。”《马前泼水》全新的创作理念令高彤心潮澎湃。

《马前泼水》公演后，获得了空前的成功，演出150场左右，受到观众尤其是年轻观众的喜欢。“形式与传统戏不一样，

采取倒叙手法。同时吸纳了许多话剧的元素，闪回三四次。朱绍玉老师设计的唱腔分寸拿捏得很好，既传统又现代，广泛地赢得了观众。”

在2001年的全国青年京剧演员电视大赛中，是否用《马前泼水》参赛令高彤陷入了矛盾。

“一般都要求是传统戏，现代戏或新编历史剧得奖的概率几乎是零。”最终高彤还是选择了《马前泼水》，“因为那出戏已经演了100多场了，我心里有底。”出乎意料的是，评委对该剧给出了很高的评价，高彤一举摘得“最佳表演奖”桂冠。

2003年，高彤终于拜在张学津先生门下为徒。张学津先生是马派领军人物，也是国家级非物质文化遗产传承人。高彤非常崇拜师父，他从13岁起就开始观看张学津先生的演出，师父在舞台上一个个光彩的人物形象在他脑海里打下了深刻的烙印。拜师后，师父的言传身教与谆谆教导使高彤更加深刻地感悟到了马派真正的艺术精神和独具灵性的创造才情。高彤扮相漂亮、悟性与勤奋兼备，深得张学津先生的喜爱。2003年至今，师父相继传授给高彤的剧目有《赵氏孤儿》《四进士》《龙凤呈祥》《胭脂宝褶》等近30出戏，他成为张学津先生众多弟子中掌握马派剧目最多的学生。

“近几年，师父身体不太好，但不管哪个学生提出学戏，即使在医院他也让我们去学。我即将公演的《十老安刘》就是师父在医院病床上给我说的，每每想起，我都会感动不已。师父这样对待学生，使我更加增强了认真学习、积极实践、追随恩师传承经典的自觉。唯其如此，才对得起师父。”高彤真诚地说。

《阎惜姣》中扮演宋江荣获第八届戏曲节优秀表演奖

2005年，高彤被选入第四届中国京剧优秀青年演员研究生班继续深造，在业内顶级专家的指点下，他对京剧的了解有了质的飞跃。

事业稳步前进，家庭幸福美满。这就是高彤目前的状态。

“我和妻子是同班同学，青梅竹马，学生时期就谈恋爱了，没耽误学习，每天都有说不完的话。女儿今年17岁，在15中读高一。女儿的学习全靠自己，我特别为她骄傲。她的偶像是谢霆锋，我的偶像是马连良。”高彤笑着，眼里充满爱意，顿了顿，又说：“希望她将来成为一个快乐的人就好。”

一得空，一家三口便会一同去旅游。“这是最好的时光，等她成家立业了，就未必有这样的机会。一定要珍惜。”

已是不惑之年，高彤更多地感到了一种责无旁贷的使命感，“马派演员比较少，因为难，要求一个演员的综合素质优秀，还得扮相漂亮。我希望更多的年轻的人学习马派，弘扬马派。”