

薪火相传 国粹生辉 (五十二)

经典现代戏展演，唤起一代人的青春回忆

文◎观 闻 韩 旭 宋国强

7月22日~8月30日，北京京剧院4部经典现代戏《智取威虎山》《红灯记》《杜鹃山》《沙家浜》在长安大戏院轮番上演。名角新秀齐上阵，唤起一代人的青春回忆，也让年轻一辈看到经典的魅力。

此次展演由钱浩梁、刘长瑜、耿其昌、曲素英、李崇善、阎桂祥、谭孝曾等老艺术家倾心传授。北京京剧院对复排剧目进行严格把关，决不让不合格的剧目登上正式演出的舞台。连续24场演出原汁原味、精准呈现，展示了剧院在人才培养和改革方面的卓越成果。新老观众好评如潮，场面火爆，剧场里充满了热烈的怀旧情绪。这就是经典的力量和一个时代的共同记忆。

北京京剧院党组书记王桂生： 经典现代戏是一座里程碑

记者：经典现代戏距离现在已经40多年了，如今重新搬上舞台，请您谈谈此举对于当代人的意义。

王桂生：作为六七十年代创排的这一批现代戏，当时所谓的样板戏，不论从专业人士还是观众的角度来看，都是当之无愧的经典之作。在那个特殊的年代，把排样板戏作为一项政治任务，一出戏要经过若干年打磨。无论表演、身段、舞美、音乐、唱腔……都是经过了千锤百炼、精雕细刻。把全国最优秀的演员和创作人员汇聚到一起，力度空前。

我们也认为，达到老一辈艺术家的高度是有难度的。现在排戏也要考虑市场因素、社会效应和经济效应等各方面的因素，没有条件像当初那样“一出戏磨十年、八年”。如今，将经典现代戏重新搬上舞台的意义在于，京剧样板戏是里程碑式的作品，希望青年一代把这几出经典传承下来。

经典现代戏最成功的地方主要是音乐和唱腔，现在听起来依然是那么流畅、震撼、耳熟能详。我们将这几部精品之作重新搬上舞台，一是为了让观众再次感受经典的魅力，二是为了培养我们的青年演员。

记者：此次展演强调“原创教授、新人担纲、原汁原味、精准呈现”，剧院做了哪些工作？

王桂生：我们邀请了老艺术家也是原创主演钱浩梁老师、刘长瑜老师、耿其昌老师以及我们剧院的阎桂祥、谭孝曾老师等，给青年演员进行了原汁原味的传授，大家受益匪浅。天气炎热，演员们很辛苦劳累，但同时也乐在其中，他们感觉特别幸福。原排老师一字一腔地给演员指导，每个动作、每个眼神都有准确的

要求，不能随意发挥。这也是之所以称作“样板戏”的原因。另外，剧院为经典现代戏的排演投入了大量资金，给予大力支持，请来交响乐团合作演出。目的就是把经典传下去，奉献给广大观众。

观众反响之热烈超过了我们的想象。从那个年代过来的老观众感觉特别亲切，对剧情和戏词格外熟悉，常常跟着唱了起来。新观众也纷纷表示受到了震撼，京剧这种艺术真是非常之好、非常之完美，从音乐、唱腔、表演、布景……无不经典。

作为京剧演员，不但要会演传统戏还要会演现代戏，而样板戏跟我们的新创剧目相比又有许多不同之处。这次4出戏同时推出，规模相当大，就是希望通过经典现代戏的展演来带动市场。在质量上，我们尽全力向原作靠拢，以艺术品质来吸引更多的观众，让更多的人关注京剧、关注北京京剧院，逐步培养一批新观众。

记者：北京京剧院一直非常重视青年演员的培养，这一次也不例外，起用了大量青年演员。

王桂生：老演员的经验和火候也许是最好的，但承担样板戏可能体力不一定能跟得上。比如“杨子荣”一角，连唱带舞带打，光有专业技术没有体力和耐力是拿不下来的。而像杜喆、张建峰这个年龄段的青年演员，舞台经验有了，精力也旺盛，可以说正是年富力强承担这些戏的最佳阶段。他们中间大部分都是80后，没有经历过那个年代。有时候演员会提出疑问，为什么这些人物身上表现的力度要那么强？老艺术家会提点他们，因为这些戏就是为了体现共产党员、英雄人物的高大形象，所以唱腔和身上的力度自然跟传统戏完全是两个感觉。经过反复练习和感悟，青年演员逐渐把握了人物的性格特征和表现手法，可以挑起大

《智取威虎山》

梁。为了给演员更多的展示，我们这次每出戏配备了两组演员，有的个别角色甚至有4组演员，这是前所未有的。

迟小秋：现代戏展演的主力军是青年演员

记者：作为北京京剧院青年京剧团的团长，这回《智取威虎山》和《杜鹃山》的演出您的责任是什么？

迟小秋：现在院里的演出都是按照项目制的方式运作，这次《智取威虎山》和《杜鹃山》两出戏的项目由青年京剧团承担，我是这个项目的负责人。

记者：作为项目负责人，您做了哪些工作？

迟小秋：这次院里抓的现代戏展演是一个重点的大项目，《智取威虎山》和《杜鹃山》的排演，难度也很大。几年前团里就已经排过，但因为各种原因，最后暂时搁置了。这次的机会就很难得了，作为项目负责人，从项目立项之初我就参与其中。复排这两出戏从去年，也就是2014年11月便开始了。复排之初，院里就决定采用大型交响乐队伴奏，并且决定以院里的年轻演员作为此次演出的主力军。

在复排的过程中，我们先复排的《智取威虎山》，然后是《杜鹃山》，可以说两出戏的复排难度都很大，对于青年团的演员来说，挑

战在所难免。

记者：请问这两出戏，院里参与演出的演员是否很多？

迟小秋：这两出戏复排好后演出的场次非常之多，所以在立项的项目策划书里就已经确定有AB两组演员共同承担演出任务，因此参与演出的演员确实很多，不仅有我们青年团的演员，还有院里其他团的

年轻演员。

记者：请问复排的过程怎样，对于这么多年轻的演员，您会给他们做一些指导吗？

迟小秋：复排的过程非常艰苦，我们本着细排细演的原则，这个夏天大家几乎没有休息，每天都处于忙碌之中。就拿《智取威虎山》这出戏来说，从复排的第一天开始，我就去排练场盯着。眼看着这些年轻演员一点一滴把这出戏排出最佳状态。

至于说指导，我们专门请了指导老师来给演员说戏，我自己在排演现场如果看到有演员演得不到位，也会马上和他沟通。

记者：请问演出后的反响如何？

迟小秋：反响非常棒，到现在《智取威虎山》已经演出6场，昨天晚上《杜鹃山》是首场，都是场场爆满。现代戏饱含了一代人的情结，很多观众看到北京京剧院的年轻演员把现代戏排演到这个水平，特别激动，觉得北京京剧院的传承工作做得很到家，将来是后继有人的。

记者：这两出戏的演出工作对院里年轻演员的提高大吗？

迟小秋：年轻演员没经历那个年代，对现代戏的理解相对弱一些。这回借着现代戏的演出项目，他们艺术的路子肯定比原来宽了。另外现代戏是京剧艺术形式的一种，通过现代戏多场次的演出，他们对京剧的表演，在驾驭上

也会有所提高。

同时，这回演出大规模地起用年轻演员，也增加了他们的曝光率、知名度，让他们更有自信。也让观众更了解他们，知道北京京剧院的青年演员演出水平是很高的，已经能把演出的重担挑在身上了。

朱虹：《红灯记》让我升华

记者：之前接触过李铁梅这个角色吗？

朱虹：《红灯记》的原排刘长瑜老师是我磕头拜过的恩师，因此在几年之前我就学过《红灯记》这出经典现代戏。但由于机缘的问题，这出戏我一直未能登台公演。之后我在2014年的研究生班深造，因为学院有排演一出完整剧目的要求，我就将《红灯记》排演出来。恰好2014年年底汇报演出，我汇报了戏中“痛说革命家史”一折。

当时台下我们北京京剧院的领导也在观审汇报演出，看完后领导就说：感谢研究生班为我们培养了下一代的李铁梅。《红灯记》原本是院里的梅剧团来承担演出任务，但领导看了我的汇报演出后，决定现代戏展演的李铁梅角色交给我来承担。

记者：请问这次公演有请您的老师再给做一些指导吗？

朱虹：我的师父刘长瑜老师是一位特别认真的艺术家，在今年五六月份研究生班的课程里，老师给我说了一遍《红灯记》。紧接着7月份我们院里开始排演《红灯记》，刘老师专门又给我加工了一遍。最后在响排的阶段，刘老师和钱浩梁老师又亲临现场，给我精雕细琢。我觉得他们老艺术家的那种薪火相传的精神让人特别敬佩，也值得我们这些后辈去学习。

记者：饰演李铁梅这个角色难点在哪儿？

朱虹：这出戏原作叫作《革命自有后来人》，这个后来人就是李铁梅，她历经磨难，有着极强的革命意志。饰演这样的人物最难的地方就是表演由心出发，所以我几乎每次演出都会泪流满面。虽然演出流泪特别影响表演，特别是影响唱这块。但演到动情处，演员如果用了心，情绪就很难控制。为此我还特意问过我师父，她说这种情况是很正常的。

另外在唱上，现代戏都是非常激昂的，一上来调门就很高。像我演的角色，调门很多地方比平时唱的旦角要高出两个，达到了升F的高度。

记者：演出的反响如何？

朱虹：反响特别好，演员表演时几乎一动就有掌声。观众充满激情，他们越看越激动，

我们在台上也越演越带劲。要说很多观众都有现代戏的情结，我记得谢幕时，一位观众抱着钱浩梁老师就哭，差点哭得背过气去。

记者：通过现代戏展演，感觉有什么收获？

朱虹：我7月30日演完《红灯记》，紧接着8月1日有一场《金玉奴》，在这之前我还参演过一轮《智取威虎山》。从现代戏再演回传统戏，我感觉自己对角色的把握能力、表演的

节奏和抓观众注意力的能力都加强了很多，可以说这回参演现代戏让我的艺术水平有了一个新的升华。

李宏图：艺术是在发展的

记者：《红灯记》的复排和上演，整体效果如何？

李宏图：《红灯记》是我制作和负责排演的，我们梅兰芳剧团从2006年开始重新恢复排练这部戏。这是一出家喻户晓的现代戏，无论艺术品质还是整个舞台呈现，都很成功的一个经典剧目，凝聚了老一代艺术家的心血。

之所以要复排，是因为年轻一代要学戏，就要学传统的，也要学现代的。《红灯记》总的内容是讲抗战时期的三代人，为抗击日本帝国主义，为中国人民的解放事业，付出生命，做出牺牲。这是非常可贵的，值得讴歌的。用现在的话讲，就是很正能量的一个东西。从艺术角度看，唱腔和表演集中了流派行当里的老生、花旦、老旦和武生，集中了流派行当的风格和特点内容。学这出戏，对他们是很大的提高。我们现在的三个主演，都是在大奖赛上获过金奖的演员，青年才俊。当时开始复排这个戏的时候，他们都是在起步阶段，得到了很好的锻炼。

我们复排这个戏，老演员钱浩梁等都来指导帮助排戏。老艺术家们很精心，一招一式，一个唱词，一个台步，他们都很耐心地指导。复排了之后，我们在全国演了五六十场，很受欢迎。通过一部《红灯记》，京剧艺术给了观众很大的感染力，这样的革命内容也给了年轻人很好的教育。每次演出，台上台下都有很大呼应，说明我们的努力得到了广大观众的认可。

事实也证明，这批年轻人是最优秀的。专家认为，复排后的《红灯记》是继钱浩梁老

师，高玉倩老师和刘长瑜老师首排之后，这批年轻人的这一版是最好的。

记者：现代戏的受欢迎，是否说明艺术是在往前走的？

李宏图：这是一定的。传统艺术还是要发展的，事实上，当年那版《红灯记》在很多方面都做了改进。这次复排，李恩杰院长很重视，用交响乐伴奏，大乐队，大场面来展示现代戏经典。

艺术更是一个商品，是要给人看的，人们买票进戏院看戏，你就得要给人看优秀的东西。除了把前辈艺术家的宝贵东西呈现给人们之外，还要注入时代的活力，表现时代的气息。我们看京剧艺术的发展路径，就是一个不断创新的过程。很多传统艺术，比如大鼓什么的，在慢慢失传。问题就在于受众面太窄，观众在不断流失，这是非常可惜的一件事。

我们通过复排《红灯记》，是要给人这样一种感觉：京剧艺术之所以发展到现在还具有很强的生命力，是因为有一批优秀的人很认真地为艺术而执着奋斗。由此，唤起广大观众对艺术的关注，把京剧这个传统艺术门类很好地传承下去，并发扬光大。

窦晓璇：80后诠释柯湘

记者：演经典现代戏遭遇了哪些挑战？

窦晓璇：以前我的师傅杜近芳先生，主要教授我传统戏。一般来讲，演的都是古代女子形象，角色性格基本都是温柔内敛的。而柯湘这个人物是现代女性，又是党代表，要领导一个团队，因此必须刚劲坚强，具有革命精神。但我们毕竟不是那个时代过来的，所以演这出戏挑战不小。从艺术方面，这出戏的唱腔繁重难度比较大，而且现代戏和传统戏的发声方法不太一样，咬字和唱法的力度棱角都很强，刚

开始练唱的时候，跟交响乐队配合，我特别怕自己“软”，刻意“横劲”唱，导致到后面都有点唱不动了。最后在老师的提点下，一点一点的找，把握现代戏正确的发声方法和演唱技巧。

记者：原创老艺术家主要给青年演员进行了哪方面的指导？

窦晓璇：我们剧院的阎桂祥老师是《杜鹃山》的原排之一，这次她作为指导老师为我们演好这出戏付出了很多心血，是一字一句地给我抠唱腔，每一个动作都说得特别清楚。与传统戏不同，现代戏的唱腔和动作都是统一的。现代戏要求吐字特别清楚，在“家住安源”“乱云飞”“血的教训”这些核心唱段中，唱腔里各个角色的脚步都在一个节奏上，不是主演唱边上的角色没事，大家都要在剧情里。这就是现代戏的特点，必须整齐划一有准谱。

我们的音乐指导燕守平老师是《杜鹃山》电影的琴师。他已经70多岁了，腿脚也不太好，但从头到尾都跟着把关指导，耐心细致地为我们讲解，不放过每一个细节。

记者：讲讲排演过程中令你印象深刻的事儿吧。

窦晓璇：觉得像阎桂祥老师这一代艺术家她们那种对艺术的认真负责，对我们青年演员的关爱和支持是不言而喻的，年近70岁了，总是风雨无阻地来院里为我说戏。她最喜欢的小宠物狗有一天生病了，一直输液到凌晨4点，阎老师一宿未眠。但第二天一大早，阎老师又出现在排练场，让我特别感动。

她在唱腔方面要求特别高，每一个小弯都要唱到位。动作也一丝不苟，样板在那儿，不能出现任何差错。有一次我在大兴剧院彩排，深夜12点了，阎桂祥老师仍然陪伴着我。她的爱人谭孝曾老师也是任劳任怨，帮助我们抓

整出戏的节奏和群众演员的调度。值得一提的是，群众演员比我们还要辛苦，我们分AB角可以替换，他们有的4出戏都得上，根本没有休息和喘气的时候，很不容易。另外，院领导特别重视我们这次排戏，几乎每场必到，投入了很大心血。我们都看在眼里，很感谢剧院上下的共同努力，才使得这次展演这样的受欢迎。

记者：《杜鹃山》在长安大戏院上演后，现场观众的反响非常热烈，说明经典现代戏还是很有市场的。

窦晓璇：我们这次演现代戏的票房比传统戏还要好。戏曲观众群体年龄偏大，好多人是经历过“文革”的，现代戏对他们来讲太熟悉了，让他们产生了很多共鸣。我妈妈就对我说，柯湘你一定要唱好，唱错一个拐弯我们都能听出来。

陈俊杰：扮演雷刚，乐在其中

记者：请您谈谈此次扮演《杜鹃山》中雷刚一角的感受。

陈俊杰：《杜鹃山》是一部非常经典的现代戏，音乐制作已经达到极致，传唱至今。观众们观看这出戏时非常激动，有的是留恋过去的感情，有的是欣赏该剧的结构和音乐。我在戏中饰演雷刚，连演6场，一天都没休息，对我也是挑战。我很喜欢雷刚，专业从事京剧这么多年，我唯一要求的就是这个角色。虽然辛苦，但我乐在其中。

记者：雷刚这个人物的性格特征是什么？您在塑造角色的过程中有没有遇到困难，如何克服？

陈俊杰：雷刚这个角色按老戏行当来说是架子花脸，但唱腔很繁重，调门偏低。一般铜锤花脸唱低调门是不出声音的，为了唱腔低音上的把握，我做了很多年的准备。另外，身上

动作也特别多，需要演员具备扎实的基本功，没有武功基础来不了这个角色。唱腔、身段、动作、表演都得达到一定水平之后，才能驾驭。

这出戏中有很多赶场，40几秒要把戏服全部换掉，两个人同时为我穿，一个步骤都不能差。幕后的工作人员很照顾我，给我擦汗、递水、换装，大家配合得非常默契。

10月2日~5日，中央11套要播放北京京剧院排演的这4出经典现代戏，欢迎戏迷朋友届时收看。

杜喆：我对现代戏有了更深的认识

记者：请问您在此次现代戏展演中担纲哪些角色？

杜喆：这回我们院一共展演四出现代戏。其中，我在《智取威虎山》中饰演杨子荣，在《杜鹃山》中饰演李石坚，在《沙家浜》中饰演郭建光。

《沙家浜》

记者：想不到您这回承担这么多角色，之前是否登台演过这几出戏？

杜喆：《沙家浜》是北京京剧院最早复排的一出戏，因此我和王蓉蓉老师之前演《沙家浜》的次数比较多。

《智取威虎山》是2014年初，请耿其昌老

师系统地教授。到了去年年底，我对《智取威虎山》已经基本掌握，再到今年上半年，又将这出戏仔细加工、领悟，直至7月22日现代戏首场演出，我将《智取威虎山》的杨子荣最终奉献到观众眼前。

《杜鹃山》的李石坚，我在多年前演过一场，后来此戏一直被搁置没有再排。这回借这个现代戏展演的机会，我有幸再演李石坚，但其实这出戏有很多细节我都记不大清了。于是请来谭孝曾老师给帮忙细致地排练，将忘掉或不准确的地方该补上的补上、该加工的加工，这才有了现在舞台上李石坚的形象。

记者：请问这几处戏的演出反响如何？

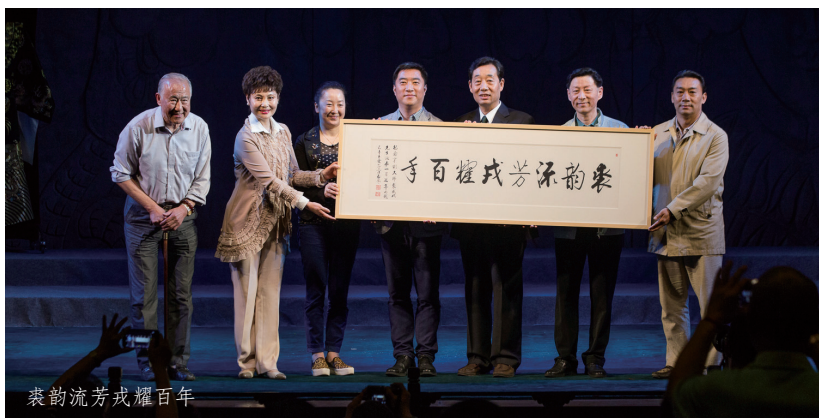
杜喆：演现代戏其实演员的压力很大，因为观众多是从那个年代过来的，这些现代戏他们可能听了成百上千遍，他们比你更熟悉这出戏。在演出时你就会感觉像明星开演唱会似的，底下的观众和你一块唱，你唱一句，观众后面四五句都等着你呢，所以演出让你感觉现场很High。

记者：请问演出给您带来哪些收获？

杜喆：首先这回系列演出，我演三出戏，其中两出是主演，演出强度非常大，对于我的体能、嗓子等都是一个挑战。

其次通过这回演出，让我对现代戏的表演有了更深的认识，譬如原来光看现代戏的视频资料，你对其中表演的认识是很肤浅的，你不了解这些动作要表现出来时有什么窍门和技巧，只有通过排练、通过演出、通过和前辈老师们交流你才能真正地理解。

最后是在理解和认识的基础上，丰富了自己现代戏表演的手段，我相信以后再演其他的新编现代戏时、塑造其他现代戏的人物时，我会更加从容地把握、更加惟妙惟肖地表现。

纪念裘盛戎先生诞辰100周年巡演正式开启

朱甲：纪念裘先生是北京京剧院义不容辞的工作

记者：作为北京京剧院市场部的主任，请您介绍一下纪念裘盛戎先生诞辰100周年的巡演计划。

朱甲：这回北京京剧院为了纪念裘盛戎先生诞辰100周年，在这个整体项目当中，包括了赴外地巡演活动。先于2015年8月14日、15日、16日从北京长安大戏院开始；紧接着巡演我们将到第二站山东的梨园大剧院于8月21日和22日进行演出；第三站我们在上海的逸夫舞台，计划9月4日、5日、6日，连演三天；第四站我们再北上到天津的滨湖剧院，演出时间定为9月11日、12日、13日。

当初考虑，之所选这四地巡演，一是这四个地点都是京剧的大码头，二是这四个地点都和裘盛戎先生有着很深的渊源。

记者：能介绍一下具体的演出内容吗？

朱甲：这次巡演都是裘先生的代表剧目，譬如《大保国·探皇陵·二进宫》《坐寨盗马》等。我们还会在上海举办裘派名家名段演唱会，演唱会将会加全国的裘派名家。

记者：请问市场反响如何？

朱甲：我们在北京站8月16日的门票已经售罄，现在只有14日和15日还有少量的门票，我相信其他三站的巡演，票房也一定不会差。有一句话叫十净九裘，裘派在戏迷当中的地位很高，受欢迎程度可见一斑。

记者：这次巡演的演员全来自北京京剧院吗？

朱甲：我们的演出形式是这样的，由巡演的地方组织演出，负责当地的宣传以及场地租赁。北京京剧院作为巡演发起单位，提供主要演员，合作演出。

记者：巡演会有哪些北京京剧院的裘派传人？

朱甲：北京京剧院九大头牌的陈俊杰就是裘派传人，还有裘盛戎先生的嫡孙裘继戎也是裘派弟子。这次巡演，在北京站与上海站，他们都会和裘派的戏迷朋友见面。

记者：除了巡演，剧院还会为纪念裘盛戎先生举办哪些活动？

朱甲：裘盛戎先生是北京京剧院的奠基人，也是裘派艺术的创始人。饮水思源，纪念裘盛戎先生是北京京剧院义不容辞的工作，所以除了巡演，我们在2015年5月20日举办了纪念裘盛戎先生诞辰100周年的启动仪式，在仪式上我们特别做了追忆裘盛戎先生的主题演讲。此后这个主题演讲，还会在全国的高校和广播电台进行。

另外，我还会为裘盛戎先生排一出京剧，这个剧目的名字就叫《裘盛戎》。这出戏会有孟广禄等当红的裘派名家参与其中。

（编辑·宋冰华）

e-mail ice7051@sina.com