

程派名家的苦与乐

——访北京京剧院青年团团长程派名家迟小秋

龙全忠文

封面人物 |

京剧四大名旦之一程砚秋，以毕生精力创立程派演唱艺术。而今，作为国粹的京剧艺术，在传承创新中程派弟子遍布全国各大小京剧院团。现任北京京剧院青年团团长、国家一级演员迟小秋，深谙程派艺术的真谛，在向长辈大师求教学习中，苦心钻研程派演唱艺术，并融于自己的演唱风格，经过30多年的舞台生涯历练，逐步成为红遍全国的程派名家之一。

名家登台 观众叫好

也许笔者从小就喜欢京剧的缘故，2010年春节期间，我只身赶到北京长安戏院，看了一场迟小秋主演的程派名剧——《锁麟囊》。起伏跌宕的剧情，加之迟小秋声情并茂、委婉动人、如诉如泣的唱腔，把富家之女薛湘灵的坎坷命运演绎得淋漓尽致，感人至深。大剧在热烈的掌声中落幕了，扮演薛湘灵的迟小秋携为其伴奏的著名京胡演奏家燕守平几次登台谢幕，观众才恋恋不舍地离去。

这是我平生第一次看程派名家迟小秋的戏。她的舞台艺术和演唱风格，让我领略到程派艺术的魅力，更感悟到京剧艺术的博大精深。在众多的艺术流派中，我更喜欢程派，自然也就成了迟小秋的戏迷。

2010年9月初，迁安九江钢铁集团特邀北京京剧院青年团到家乡给父老乡亲演出，在朋友诚邀之下，我抽暇小住迁安，连续看了两场迟小秋主演的程派名剧——《锁麟囊》和《三娘教子》，两出文戏均以唱功见长。由于年初在北京看过一场迟小秋的《锁麟囊》，这次在迁安再度欣赏她的高超演技，感触更深。迟小秋把两位不同身份和性格的中国古代女性，刻画得入木三分，催人泪下，在阵阵的热烈掌声中，我看到有许多观众也在擦拭着眼泪。

戏迷们都知道“四大名旦”的表演风格。梅兰芳如春兰，有王者之香；程砚秋如秋菊，霜天挺秀；荀慧生如牡丹，占尽春光；尚小云如芙蓉，映日殷红。在一招一式的表演中，迟小秋把程砚秋“霜天挺秀”的舞台表演风格发挥到极致。在演唱中既有程派浓重的寓刚于柔、幽咽委婉的特点，又有雅丽清馨、圆熟优美的个性，尤其是迟小秋的身段和水袖颇见功力，在程式化的舞姿中巧妙地表现出剧中人物复杂的心理活动，博得观众的阵阵掌声。

作为她的戏迷，我在迁安连看了迟小秋的两场

迟小秋《荒山泪》饰张慧珠

戏。期间，我又以记者身份采访了这位备受全国观众热捧的程派名家。

身兼双职 游刃有余

在九江宾馆的一个套房里，迟小秋接受了我的采访。

卸了妆的迟小秋穿上便装也很时髦讲究，看上去还是那样的光彩照人。我们在一起围绕京剧艺术的传承与发展，程派艺术的唱腔特点以及她的成长、家庭，担任剧团领导的苦辣酸甜，有着拉不完的话题。

迟小秋1965年出生于辽宁阜新，11岁考入阜新市京剧团学员班，毕业后留团当演员。1983年她拜程派嫡传弟子王吟秋为师。1984年，年仅19岁的迟小秋以自己不凡的演唱水平和与生俱来的京剧天赋，荣获第二届中国戏剧梅花奖，同年被选为中国戏剧家协会最年轻的理事。1991年，她由阜新京剧团调入沈阳京剧院，2002年考入第三届中国京剧青年演员研究生班，毕业时间不长就调到北京京剧

院青年团，担任团长职务。

一个人的履历，寥寥几笔就能表述清楚。但是人生是个舞台，要一步一个脚印走下去，并在这个舞台达到自己的艺术巅峰，就必须付出常人难以想象的艰辛。谈及自己的艺术之路，迟小秋说，自己19岁成名，作为中国第二届梅花奖得主，在外人眼里，这可是个至高无上的荣誉，但是就她本人而言，也带来一种无形的压力。因为你是单位的标兵，无论做人演戏，那么多人瞧着你，自己不能在工作上有半点懈怠。为了让程派艺术在京剧舞台上表现得尽善尽美，她守法程派艺术不折不扣，又结合自身音质之长去发挥，注重声、腔、意、气的综合运用，以情带声，以声扬情，在舞台上塑造了一个又一个格调鲜明、含蓄传神、娇柔妩媚的古代女性艺术典型。

迟小秋说，她从11岁入门学戏，可以说把自己的青春年华都献给了京剧事业。而今自己45岁了，孩子才9岁。作为职业演员，外出演戏是常有的事，有时十天半月不回家。时刻需要母爱的孩子也只能托付给保姆照顾。在舞台上迟小秋可谓光彩照人，众人热捧，卸妆走下舞台，回到现实生活，个中苦楚只有自己清楚。迟小秋说，我虽然在京剧这行摸爬滚打了30多年，按常规这把年纪也算打下了坚实的功底，保证演出，当好领导也就足矣了。但是，客观事物总是后浪推前浪，不进则退，更何况时下是人才辈出的年代，万万不能放松自己的艺术追求。更何况自己是程派传人，舞台上一招一式、一句台词都必须用心去练、去体会，来不得半点含糊，只有演员在舞台上的真诚付出，观众才能认可你、支持你。晚上演出一般一场戏需两三个小时，待卸完妆回到住地大多11点以后。由于自己对扮演的角色全身心投入，躺在床上后往往心情还沉浸在剧情中，辗转反侧，经常失眠，有时需吃安眠药才能入睡。这种生活习惯，是迟小秋感到最痛苦的。

既要挑大梁唱戏，还要肩负团长的职务，从演出到行政，管理着百八十号人，日常工作怎样摆布？特别是在时下，传统京剧演出市场不景气，京剧后继人才的培养，演出市场的开拓，这一系列棘手的难题如何破解？谈及这个话题，迟小秋表情沉重，面带一丝苦笑。她说，在京剧这行既当主演，又当领导，这种用人机制在全国各大院团很普遍。好在自己在沈阳京剧院干了几年副院长，有这方面的历练，调到北京京剧院青年团当团长，工作起来也比较顺手。一身兼两职，除了演出就是管理，平时还有许多社会活动，每天从早忙到晚，都是为了剧团的演出和发展。但我心情舒畅豁达、无怨无悔，因为这是我的职责。现在自己感到压力最大的不是日常工作，而是青年演员的培养、市场开拓、京剧艺术的传承与发扬。

迟小秋《红拂传》饰红拂女

本文作者与卸妆后的迟小秋合影

国粹艺术 大有前程

面对时下京剧演出市场不景气，文艺体制改革与市场经济对接，还有一段磨合期的新情况，如何振兴京剧事业，让年轻的演员沉下心来，像父辈那样把各大流派艺术传承下去，让国人更多地了解京剧、喜欢京剧，迟小秋有着自己独特的思考。

迟小秋说，受社会不良思潮的影响，时下一些年轻演员思想根基差，患得患失，对京剧艺术不求精湛，只求过得去，这是造成京剧演出市场下滑的原因之一。她认为，年轻人思维活跃，追求时尚是很正常的，关键是要做好思想引导与疏通，让大家树立起为国粹艺术献身的使命感。京剧是高雅的民族艺术，要经得住历史的考验，作为京剧传人，我们必须坚定信念，有所追求，让老一辈艺术大师的风范在我们这代发扬光大。北京京剧院青年团在老一辈戏曲大师的关心呵护下，是人才辈出的摇篮，全国有许多院团的名家高手均出自青年团。北京青年团的发展依靠每一个职员。所有演员都有一种向心力，都有一种在艺术上

争强好胜的劲头，团风很正，每年都推出几部现代和历史新高剧。大家进厂矿、下基层，不辞辛苦，在为广大观众送去一场场高水平的文化艺术大餐的同时，剧团本身也增加了演出收入。

谈及她率团到九江集团演出时，迟小秋动情地说，难得民营企业九江集团老总赵玉江对京剧艺术有着如此的情怀。赵玉江对京剧艺术的热爱与痴迷并不逊色于我们的专业演员。他曾向众多京剧名家表示，待企业积蓄资金后，一定要兴建一座最漂亮的大戏院，届时邀请全国一流京剧演员为家乡父老演出。我们这次来迁安，看到赵总的愿望已经变为现实。九江戏院从舞台设计到灯光配置，都是全国一流的。听说，全国有名的院团和京剧流派名家几乎都来过这里，而且所有演出均由九江集团出资，免费邀请家乡人看戏。

迟小秋说，全国像赵玉江这样热衷于戏曲艺术的人士很多，从党政领导到民营企业家，只要大家携起手来，关爱京剧，普及京剧，传统高雅的民族艺术就会从城市的象牙塔步入寻常百姓中，在不断创新发展和其他文化艺术融合，焕发出勃勃生机。迟小秋对此充满希望。

（责编：宁人）