

“好听 好看 好流传” 才是上品

○柏木

某剧院复排一个保留剧目，导演做动员讲话：“这是传承工作的一部分，要在继承的基础上，做到更好听，更好看，更好流传。”言简意赅，颇有玩味。过去，北京观众叫“听戏”，突出一个“听”字；上海观众说“看戏”，讲究一个“看”字。这两条看似简单，却体现了戏曲艺术的两大元素。京剧作为国粹是如此，诸多地方剧种也是如此。“更好听、更好看”不难理解，问题是“更好流传”，往往是被忽略了，有时甚至被其他众多议题淹没了，大有重申之必要。

先辈艺人在“好听”、“好看”方面下功夫的同时，在“好流传”方面也做了许多努力，有些创造很值得我们珍惜、研究和传承。戏曲领域的经典之作，所以经得起历史的考验，观众的认可，除了“好听”、“好看”之外，和便于流传、广泛流传大有关系。在诸多的努力中有相关的两点尤其值得注意。一是规范化，二是跑码头。所谓规范化，即把每出戏每个身段的一招一式、每段唱腔的一曲一调，都做出了严格的规定，中规中矩，合仄合韵，一脉相传。所谓跑码头，用现代语言就是巡回演出，在求生存中传播发展，在传播发展中不断壮大。这两条一结合，有三大好处：一是便于交流，二是便于传承，三是便于流传。那时既无乐谱舞谱，又无录音摄

像设备，老师教学生全凭口传心授，不规范就乱了套，也流动不起来。过去，剧团巡回演出无需全体出动，几个角儿带两箱衣箱即可出发，走到哪里即有那里的剧团作为班底配合演出，因为大家表演的身段、唱腔基本相同，一说即会，一点就通。

上个世纪六十年代初，上海著名旦角童芷苓和一位负责行政的副团长二人因公来肥，我们请她演出一场，她爽快地答应了，演了一出《三堂会审》。她演苏三，其他角色和文武场均由省京剧团演员担当，因为有一套规范，大家在一起说了半天戏，晚上就上台演出，赢得了满堂彩。无独有偶，上个世纪八十年代中期，天津著名武生厉慧良只身来肥探亲访友，主动和我们联系愿为合肥观众演出一场，剧名定为《长坂坡》带《汉津口》，厉饰前赵云后关羽，只从天津借来一位演马童的演员，其他等等也都由省京配合，同样只在一起说了半天戏就演出了，效果异常轰动。这虽然不是“跑码头”，道理是一样的。这是一个好传统，集交流、传承、流动于一体，极大地发展了戏曲艺术。可惜现在这些俱被淡化了，有些剧团费了好大的劲，排演了一些新戏却流传不开，“戏”本身固然是一方面，再一方面就是追求大兵团，讲究大制作，流动困难，一动起

来，成本高开支大，剧团演不起，观众也看不起，只能由企业包干，或由政府买单，而且有些中小城市的舞台还不能演出。不能流动如何流传？结果只能作为“一次性”的产品供起来。“空中剧院”是一个渠道，功莫大焉！但单靠这一个渠道是不够的。它无法替代观众亲临剧场的感受，最大的问题是演员和观众不能直接交流，而这种交流正是促进演员成长和戏曲发展的重要条件。

过去，有些文章批评戏曲艺术规范化的弊病，说它阻碍了戏曲艺术的创造和发展，这有一定道理。当规范化走向程式化甚至僵化，当时是不对的。但是，从戏曲艺术发展史来看，真正的表演艺术家都非常崇敬规范、程式那一套得来不易的传统，并把自己的条件、特点“化”在其中，形成自己的风格，作出自己的创造，和奉献出特有的贡献。例如《四进士》，马（连良）派和麒（麟童）派演来，大路子完全一样，但唱做各有所长，自成一派。所谓“尊同扬异”，这个“扬”是“发扬”的“扬”，就是要尊大同而扬各异，各自根据自己的条件努力创造成各自的风格流派。流派纷呈，是繁荣的表现，才能极大地丰富戏曲艺术宝库。一叶落而知秋，万紫千红才是春，这才是我们要追求的更好听更好看更好流传的繁荣景象！