

慧韵琴心弹唱“千面老旦”

——谈京剧老旦表演名家袁慧琴

■ 刘 刚

微博盛行的信息时代，时尚似乎与京剧、京剧人很远。作为戏曲界第一位开微博的人，著名京剧老旦演员袁慧琴无论在台上还是在台下，都力争推陈出新。在几十年的舞台生涯中，她为广大观众带来了一个个性格鲜明的舞台形象——她是经典京剧《杨门女将》中英武不屈的佘太君，是《李逵探母》中充满母爱的黑旋风李逵的老娘，是戏曲电视剧《契丹英后》中有着王者气魄的一代辽后……她嗓音高亮宽厚，扮相庄重沉稳，风格豪迈兼具细腻传神。经过艰辛努力，在京剧表演的道路上，她获得了成功，赢得了戏曲界的广泛赞誉，也获得了很多荣誉称号——第21届中国戏剧梅花奖，第12届文华表演奖，中国电视飞天奖一等奖，金鹰奖一等奖，电影华表奖提名奖等。人们亲切地称她“千面老旦”、“时尚老旦”。除了具有对京剧艺术的一颗赤诚之心，她还有一颗充满青春朝气而又时尚的心——首开国家大剧院京剧演员个人演唱会的先河，倾情演绎崭新的慈禧形象剧目《曙色紫禁城》。这一切都表明，袁慧琴是一个勇于挑战并对京剧表演艺术充满自信的京剧表演名家。

一、天道酬勤

众所周知，京剧中的老旦行当属于冷行，本身戏不太多。作为京剧老旦演员，无疑更加需要耐得住寂寞。袁慧琴沉稳踏实，甘于寂寞，通过自己长时间的勤奋努力，完成了自身艺术生涯对传统、创新、兼收并蓄的“三级跳”，同时，更把京剧老旦行当拓展得天地宽广有声有色。她亦文亦武，演绎角色炉火纯青，塑造的舞台形象令人过目难忘。

在几十年的从艺生涯中，袁慧琴潜心致力于传统戏、新编历史剧、现代戏以及将戏曲和现代电视影视等传播媒体相结合的艺术

实践。大量的艺术实践，使她形成了一套独特的深刻的京剧老旦表演艺术理论和见解。她努力探求古典美与现代美兼容并蓄的表演方式，前所未有地开拓了京剧老旦行当在表演方式和声腔运用上的表现力，形成了自己独树一帜的表演风格，为京剧艺术的发展增添了崭新的活力，培养了一批热爱京剧老旦表演艺术的新观众。她的粉丝遍布海内，对她的艺术赞誉有加、十分着迷。

袁慧琴在舞台上取得的成就，与她九年时间在湖北省艺校的刻苦学习以及去中国戏曲学院深造、之后在国家京剧院多年的历练分不开。1978年，13岁的袁慧琴踏上了从艺道路。五年后，她有幸拜在有着“中国第一老旦”美称的李多奎的大弟子李金泉先生门下。李金泉对她悉心指导，再加上她自己的勤奋和悟性，使得袁慧琴在求艺道路上如鱼得水。1987年，勤奋好强的袁慧琴又考入了中国戏曲最高学府——中国戏曲学院，并于九年之后的1996年，在此完成了中国戏曲学院首届优秀青年演员研究生班的深造，成为当时班里唯一工老旦的研究生。此后她表演技艺日益精湛，之所以能时常与其他演员直接“台上见”，给人毫无敷衍之感，完全得益于她勤奋好学，以及丰富的艺术实践和磨炼。

说到勤奋好学，袁慧琴是一个很会用“巧劲儿”的人，勤勉而又聪慧。她勤学苦练但绝非死用功，任何一个角色，她都会根据具体情境去进行揣度演绎，演出自己的“这一个”。她的嗓音宽厚绵长，唱腔富有弹性，嘹亮有味儿，唱功全面。京剧《对花枪》、《杨门女将》、《赤桑镇》、《李逵探母》、《罢宴》等传统戏都是其擅长剧目，而新编历史剧《火醒神州》、《契丹英后》等则把她的艺术大河带入了又一宽广流域。

二、继承与创新

袁慧琴在几十年来的艺术生涯中，已形成了兼收并蓄、自成一体的艺术风格，使得她的表演特色十分鲜明。

2002年，袁慧琴举办从艺二十年演出，演出了她的代表剧目《李逵探母》、《红灯记》、《火醒神州》等。相比早年的演出，此次在国家大剧团的演出，则是她又一次攀登艺术最高峰的努力。演出过程中，她时刻不忘将传统与创新相结合，用腔唱情，以情行腔，做到了情与技的完美统一，从而进入了角色表演塑造的自由王国。

2008年国家大剧院袁慧琴个人演唱会，是她艺术生涯的又一次集中巡礼。演唱会荟萃了京剧老旦戏《钓金龟》、《李逵探母》、《哭灵》、《赤桑镇》、《红灯记》、《对花枪》、《契丹英后》、《杨门女将》等京剧剧目的精彩选段，彰显了袁慧琴从艺以来取得的艺术成就之大成。在表演这些剧目时，她唱腔高亢嘹亮，情感深沉饱满，表演声情并茂，极具艺术感染力，给人强烈的艺术享受。在2008年国家大剧院个人演唱会上，袁慧琴动情地说道：“17岁拜李金泉先生为师时，老师说，慧琴，你的条件非常好，老天爷给你一副好嗓子、好形象、好身材，你一定要珍惜自己的好条件。你不要死学我，我现在给你打下扎实的传统戏基础，在这个基础上，你以后要去发展老旦艺术，根据你自身条件，去塑造适合你袁慧琴的这些人物形象。正是因为有了老师的开启，使我在艺术道路上少走了很多弯路，如果没有老师李金泉的开启，就没有我的今天。这也才有了后来《契丹英后》里的“萧燕燕”、《北国红姑娘》里的朝鲜族女战士等。如果没有老师的开启，我想，现在的我还在学习着老师的戏……”她的谦虚态度和孜孜不倦追求艺术的精神，赢得了在场观众热烈的掌声。时间与实践证明，她没有辜负恩师的教诲，她用自己对老旦行当的继承传统、不断创新的蓬勃姿态，向老师做了最好的回报。

袁慧琴还成功地塑造了许多舞台艺术形象中的“这一个”，比如京剧《对花枪》中的姜桂芝，《契丹英后》中的萧燕燕，《曙色紫禁城》中的慈禧。这些独特的艺术形象深得观众喜爱。艺术上取得的成功，追根溯

源，得益于恩师李金泉先生给予她的启发和教导。

“紫禁城辽宫月窗前孤影，夜深沉凄凉情诉于何人。当年随夫沙场驰骋，如今深宫愁绪独吟。皇儿幼弱尚难理政，我寡母摄政孤掌难鸣。韩德让本是我贴心重臣，谁知他误大典欺国君，恰似那凉水当头淋。人心背患难融入谁与共？不由我思念夫君泪淋淋。”戏曲电视剧《契丹英后》这段唱段，被袁慧琴唱得婉转悲切令人感慨。一代英后萧燕燕复杂的内心情感被其演绎得淋漓尽致。在剧中，她大胆创新，将萧太后设计为介乎青衣和老旦之间的“乌发老旦”形象，同时杂糅了老生、老旦、青衣、刀马旦等行当的表演特征与技巧，以此去着力挖掘表现萧太后的复杂性格和丰富的情感世界。这样的表演，既能凸显出其王者风范，又不失她女性婉约。通过此次艺术尝试和实践后，袁慧琴领悟到：“你在创作一个新的作品之前，心里一定要有一个清晰的目标，也就是它大致会是一个什么风格，这个你心里一定要有底。”^[1]从此，在艺术上每一次进行探索与创新，她都要使自己思路清晰，心中有人物。

2003年，六集戏曲电视剧《契丹英后》获得第21届中国电视飞天奖，袁慧琴也荣获了飞天奖最佳女主角提名。她的获奖提名，填补了戏曲演员十年没有在飞天奖评选中获得提名的空白。

京剧数字电影《对花枪》，是袁慧琴与电视电影等现代传媒第二次的“亲密接触”。京剧《对花枪》作为一出新编历史剧，颠覆了传统老旦给人只重唱念而舞蹈性不强的印象，其中精彩的舞蹈和武打动作，把京剧老旦唱念做打俱全的特点表现出来。影片中有一段有着108句唱段、长达近24分钟的长镜头。其表演可圈可点，令广大观众齐声叫好。

“叫孙儿你与我速备纸砚，未曾提笔好心酸。自你走后四十载，为妻盼你调朱颜。两眼望穿云边月，十夜常有九不眠。如今儿孙俱长大，脉脉情深嫌纸短，喜相逢举家大小笑开颜。”袁慧琴在这段表演中，把姜桂芝得知失散多年的丈夫下落后情不自禁的喜悦之情溢于言表。她神采飞扬、喜气满面，唱腔高亢嘹亮却又深切百转，令人眼花缭乱的《对花枪》表演实实在在地征服了现场观众。在2009年中美电影艺术节上，经美国主办方安

排,袁慧琴与当地一所大学师生进行了面对面的交流。戏曲影片《对花枪》得到了美国大学师生的一致好评,他们不但看懂了剧情,还对京剧的优美唱腔表演和用电影表现京剧的形式大为认可。

该剧导演萧峰事后也这样地评价她:“袁慧琴她在这方面好像特有天赋,对镜头的适应能力特别强,她有很多创新的地方,她演的老旦无论从唱还是从表演方面,都在前人的基础上往前推进了一步。”^[1]

在前两部新编戏曲的基础上,2010年4月出演的《曙色紫禁城》,是袁慧琴在艺术高峰攀登上达到又一高度的水到渠成之作。戏中,袁慧琴通过自己的悉心揣摩,将一个观众所不熟悉,却又觉得可信,进而让人同情的慈禧形象演绎得生动真切。著名戏曲学者傅谨先生这样评论袁慧琴在剧中的表演:“她不仅恰如其分地演绎了何冀平的剧作,更拓展了京剧老旦行当的表演空间。……在这个‘慈禧’面前,袁慧琴无法照搬老旦的各种舞台手段,需要有自己的体会与创造,她惊鸿一瞥式的灿烂且独具亲和力的笑容,为这个新的慈禧,做了最好的注脚。”^[2]

由于袁慧琴的出色表演,加上音乐唱腔设计等创作团队的集体贡献,《曙色紫禁城》非但没有偏离京剧本体,更以打破行当规范的演绎而发挥出具有强烈时代气息的人物和精神,获得了京剧新老观众、业内专家的齐声叫好。这部获得2010年文化部优秀剧目展演优秀剧目奖和表演奖的大戏,使得更多年轻观众开始关注京剧,也使更多之前对京剧有所排斥的人走进了剧场,继而走近了京剧。这无疑与袁慧琴诠释的慈禧新形象密不可分。

三、积极乐观的心态

作为一名老旦演员,袁慧琴并没有将行当的艺术特征带入生活。相反,她始终朝气蓬勃,保持着积极向上、奋发有为的姿态。她积极投身社会活动,先后被选为第九届、第十届全国青联委员,中央国家机关青联委员,湖北省宜昌市青联副主席,北京市西城区政协委员、西城区慈善形象大使等。平时的她,穿衣打扮时尚靓丽,兴趣广泛,对流行音乐也很喜爱擅长。她认为时尚应该发自内心。生活中,她为人和善,待人热情真诚率直。对于新鲜事物,她永远保持年轻心

态,积极跟进尝试,与很多80后的年轻演员一样上网开微博、办论坛、回帖子,玩iphone手机等。

在不断攀登艺术高峰的同时,她更是热心公益,心系京剧艺术振兴事业。她曾坦言自己推开诸事不顾辛劳地去参加春晚的初衷:戏曲要有自己的一席之地,不能成为鸡肋。因此,她“不仅仅在坚守,还在一步一步提高(影视演员张铁林语)”。她有很多业内业外的朋友,既是她的朋友,也是她艺术的爱好者。黄梅戏演员马兰,著名主持人王刚,相声演员冯巩等,都是她的好朋友。更为难得的是,很多不懂、不爱京剧的人,在看了她的演出后,发出了“原来京剧这么好看”的感慨,从而改变原先对京剧的误解,从此走近了京剧。

一年一个变化,一年一个台阶。袁慧琴对自己艺术追求提出的严格要求,确实一一兑现了。她感慨道:“这里,台上台下都一样,让我尝遍了酸甜苦辣,早熟让我很小就懂得,从观众的欢乐中找属于我私密又奇特的享受与欢乐。所以,我深爱着属于舞台的一切,一次次在演出的刹那间,享受人生所有的绚烂与美丽。我深爱着演员这一行,它使我体验了超乎自己年龄阅历的人生百味,我深爱老旦这一行当,它赋予人物陈年佳酿般深沉而炽烈的情感。”

著名京剧表演艺术家谭元寿先生在袁慧琴2008年国家大剧院个人演唱会上这样评价袁慧琴:“咱们曾同台合作,我从事京剧艺术几十年,用我的眼光评述你,你是当今青年老旦演员中的佼佼者。你是个好角的坏子。希望你继续努力,继承发展好京剧老旦艺术,为广大观众服务好,不久的将来,一定会有你艺术上最辉煌的时代。”

袁慧琴就是这样一个优秀又个性独特的京剧演员,时尚而执着,思想深刻却又充满青春气韵。她平凡朴实却又意志坚定,是一位对振兴戏曲、弘扬京剧艺术有着无比热情的“千面老旦”演员。

注释:

[1].海峡卫视“梨园寻访”节目.千面老旦:袁慧琴唱醉梨园,2012年6月27日

[2].傅谨.《曙色紫禁城》和京剧的时代性.中国文化报,2010年6月10日

责任编辑 王彩君