

上海戏剧 **主角**
SHANGHAI THEATRE

奔赴心中的梦

To Pursue a Dream

□丁晓君

我是一个普通的京剧人——丁晓君。生活紧张而充实，偶尔想静下来享受生活，享受任时光漫延而心无所挂，享受闲看云雾静听风雨而心无所想。但这种享受在我看来也像生命凋零、暗自呻吟。在排练场挥洒汗水，其中包含的幸福、惬意、恬然，没有任何所谓的享受可以企及。当想永远存在于排练场，享受在舞台上的时候，竟然才发现已是时光荏苒、流年似水，不觉已经跟随恩师杜近芳先生学艺五个年头。这五年中有太多的悲欢交集、万千感慨想要表达。感谢杜老师五年来的倾尽心血，更要感谢那些在我近二十年京剧生涯中提携和帮助我的老师们，想到此处思绪渐渐蔓延，一个个让我熟悉又难舍的身影浮现眼前……

天涯海角有时尽 此恩绵绵无绝期

1992年金秋，李国粹老师带着十一岁不谙世事的我走进落英缤纷的校园——辽宁省艺术学校，从此开始了京剧寻梦之旅。老师慈母般可亲可爱，让自小离家的我感受到母亲般的温暖、舒适。老师精湛的技艺和谆谆教诲为我今后人生开辟了一条正确的道路，我的京剧之旅也由此而起。

入学后，国粹老师第一节课教了我《穆桂英挂帅》里的四句定场诗：“千里出师靖妖氛，健儿十万扫烟尘。擒贼擒王灭群寇，三军齐唱凯歌声。”当时只觉读来抑扬顿挫，十分好听；但并不理解穆桂英是怀着怎样复杂的心情，把家庭、国家、天下，悲愤、痛心、嗔怒集结于胸中，也看不到众兵将站列两厢的雄壮气势，听不到战斗号角已经吹

响，一场鏖战即在眼前。但就是这许多的不解和困惑让我一头扎进了京剧艺术并沉迷至今。在艺校的六年里，国粹老师让我从无到有，从不知到感知，老师总是慈祥中透露着严肃，让我明白只有打下坚实的地基才能建造高楼大厦，并时刻鞭策督促我进步，六年练就的基本功促使我在1998年考入北京军区战友京剧团，虽然离开了沈阳，暂时离开了国粹老师的身边，但六年来的朝夕相处让我知道在以后的日子里该如何前行，有了老师的嘱托和叮咛，我又一次远离家乡而不觉惆怅。

光阴如白驹过隙，不觉间我到战友京剧团十载有余，在这里找到艺术的方向并逐渐成熟，期间有各位老师朝夕相伴，受挫时的鼓励、加油，让小小排练厅中流淌的无数汗水和眼泪都化为多练

一个小时的动力。

李蓉芳奶奶不管寒暑为我说戏、严教身段，每天练功后奶奶做的一碗炸酱面简直可称玉盘珍馐，令我所有疲惫都一扫而空。姜凤山老师面对只是无名小辈的我不厌其烦，边拉边唱，边唱边讲。每一句精良到位的示范唱法，每一句琴音相和，都让我受益良多。

2005年参加全国青年京剧演员电视大赛，团里老师群策群力，集思广益。袁小海老师为我参赛新创《藕莲关》，这出戏前有大段【流水】和【慢板】，后面还有精彩的打出手，对唱功和武功的要求都很高，而我从小都学文戏，这可忙坏了指导武戏的黄乃强老师。每天一大早黄老师帮我扎靠，一遍遍练习，一次次纠正。调整身段、拿捏力度，多少次失误老师竟毫无怒色，同事也毫无怨言，只是不厌其烦地重复！他们充分信任的眼神让我比赛时倍感充实安心。辛苦没有白费，我凭借《藕莲关》闯进决赛并打动了黄孝慈老师，在黄老师的引荐下，第一次见到了我的恩师杜近芳先生，那次短暂的见面让我激动难言！决赛在即，我带着这份激动和感动又进入了紧张的备战。

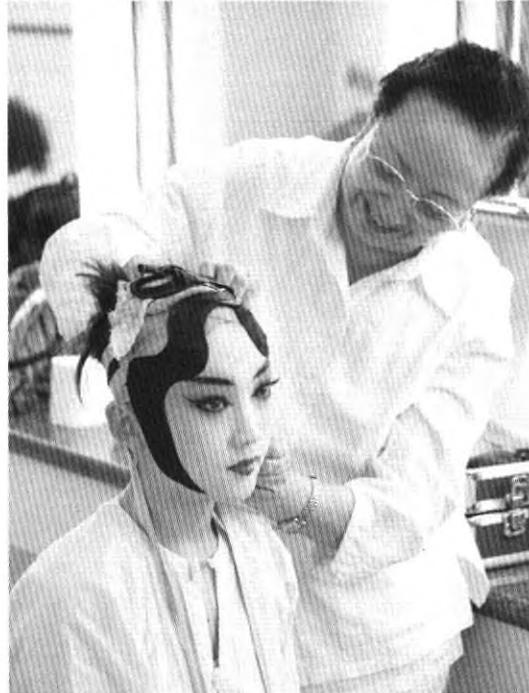
如何选择一出能全面展示自己能力，又能让评委专家和观众耳目一新的剧目参加决赛，让各位老师吃了枯脑焦心之苦，最终决定了《天女散花》这出载歌载舞的梅派唯美经典剧目。在练习的过程中，恩师们的话像一格格胶片在我脑中放映，国粹老师告诉我，天女是“庄严妙相”，蓉芳奶奶帮我纠正站位，姜老师悠扬的琴声在耳际萦绕，有幸的是我也去敦煌感受了那里的天

仙美女。关键是，因为之前和杜老师的一面之缘，让我大着胆子登门向杜老师请教。第一次请杜老师给我说戏，激动的心情压抑不住，紧张使得我不知所措，当老师的声音如涓涓细流，汨汨流出时，我立刻冷静下来，大脑也清晰了。

杜老师说：“这出戏梅先生给言慧珠说过，要记住‘神要静、仙要飘、鬼要僵、人要活’这几个字。”杜老师这提纲挈领的十二字诀让我更加理解了之前老师们的悉心指导，知晓了这个非生活中的女性，也慢慢地把握住天女心中的“能悟妙道，方见性灵”。

站在决赛舞台上时，观世音庄严妙相，菩提树枝叶掩映。舞台上变幻万千犹如跟天女进行了心与心的交流，这种快乐让我想演更多的人物，唱出更多的故事，舞出更酣畅的情感。

这次比赛，让身处重重迷雾的我向梦想更加靠近，经过众位老师的推荐，李国粹老师的恩准，尚长荣老师一纸急信力荐，我心中的偶像杜近芳先生竟然答应收我为徒，被喻为真正人民艺术家的杜近芳先生，我以为对我犹如高山之巅，一辈子都无法望其项背，可在拜师会上，主持人撒贝宁问杜老师有什么想对我说，老师脱口而出：“丁晓君是个好苗子，我希望她超过我！”话

■ 丁晓君与恩师杜近芳

■《谢瑶环》中饰谢瑶环

■《大登殿》中饰代战公主

音未落，我难掩激动，嘴边无数话语欲表心情，但突然觉得书到用时方恨少，世间那么多词配这一刻都显得俗不可耐，听着老师重复了三遍的“希望她超过我”，一言难尽的我双眼憋得通红，喉咙犹如骨鲠。这句话鞭策着我向上的决心，这句话也让我第一次感到了责任和重担！

恩师倾心谆谆教 细处着眼得真传

学习，从我迫不及待地请教开始，往往下午三点进杜老师家门，离开时已是晚上十二点。恩师不遗余力倾囊相授，让我感动不已，每次都全套装备去上课，心里记不住就记在本子上，写不快就赶紧录下来。从老师嘴里吐出的每个字都像金珠玉珠，不敢疏忽遗忘。

老师先给我讲了梅先生的代表作《凤还巢》，接着就将凝聚着老师心血的代表作《谢瑶环》毫无保留地传授给我。

《谢瑶环》中人物性格突出，必须在两种感情中游走，既有胸怀天下，社稷为先的家国情怀，又有温柔如水，贤德良善的女性风情。特别是《花园》中【四平调】的唱腔让我不断体悟，直到今日。这段唱老师融入了老生唱腔，一旦唱出“到任来”三个字就能立刻找到一个女官的气度和气魄，斩钉截铁，毫无女人的扭捏和做作，话语铿锵，令观众从中深刻体会到谢瑶环这个人的挥洒自如、气度不凡。老师要求除了在唱上要贴合戏剧情境和人物感情，在动作上，更要深刻表达人物的内心语言。《白蛇传·游湖》中白素贞一句“清风习习透罗衣”后，绸般水袖舞出一个完美的弧度，指尖微露，头微侧，眼轻觑，低低地指着远处。我原以为是白素贞自己的感受，不能理解。老师点悟道：这句原本是白素贞心疼许仙衣衫单薄被凉风吹透，最后那一指指的是许仙。老师这种透彻的讲解让我醍醐灌顶，此后我便养成习惯，不可忽视剧中的任何细节，每一句唱腔、每一个动作、眼神都可以激发我对人物更深一层的理解。

五年来的学习让我开阔了眼界，老师细致教学的一字一句，一举手一投足，一个眼神一个手势，对我今后塑造任何一个人物都是借鉴。老师的殷切教授让我深切体会，京剧之路离不开长辈的呵护，我们年轻一代更要担当自己的责任，不仅要学习，也要体味，要学会拥有自己的力量，借助自己的双翅，飞翔在寻梦的道路上。

同学情深桃花潭 梨园名家齐登台

随着思维的拓宽，实践增多，心也随之纷繁。幸而在2008年回到学校——中国戏曲学院青研班学习，纷扰的心态立刻变得安静，心绪也渐渐清晰。

李金鸿老师讲的《余赛花》让我体会到京剧喜剧的魅力，谢锐青老师传授的《十三妹》立刻送来一

■《白蛇传》中饰白素贞

阵侠客罡风。沈世华老师说的《游园》则是一种“赏心乐事谁家院”的寂寞与戚戚，沈健瑾老师授的《杨门女将》让我听到一阵阵誓死杀敌的振臂高呼。

青研班除了为我提供了丰富的学习平台，更让我收获了深厚的友谊，我们这些来自全国各地的青年演员在此交流，相互学习。更难得的是我们还一起参加了敦煌文化弘扬基金会举办的“菊坛传响”国粹

文化周。上海、北京，我们一起演出各自老师亲授的经典好戏——《谢瑶环》、《余赛花》、《竹林记》等等。特别让我难忘的是和闫虹羽一起合作《白蛇传》，因为我们生活在不同城市，平时披星戴月各自追逐自己的梦想，一个共同的舞台使得我们走到了一起，戏外我们情同手足，戏里则搭配严丝合缝。白素贞处处袒护许仙，气煞小青。我看到虹羽为姐姐抱不平时眼中射出的愤恨，青儿委屈赌气离别时，话音未落时从我心底也止不住地涌出心酸泪水。难得的舞台经历使我们相互依靠，相互激励，永生难忘。

“菊坛传响”不但给我们年轻人舞台，还周密地为我们着想，不仅是请来老师为我们指导，还考虑到青年演员的成长离不开师长的提携、带领，特地为我们这班初生牛犊请来了尚长荣、于魁智、李胜素以及青研班前几届的师兄、师姐们和我们搭戏。诸位老师言传身教，让我们在舞台上累积实践经验，舞台下更让我们这帮年轻人感受到了梨园行“以老带新”的优良传统，菊坛的温暖互动、相互促进洋溢舞

台。我总想离老师近点，更近点，好看清老师脸上的每个细微表情，体会老师每个灵动的眼神。除了赞叹老师的技艺外，就是感佩他们的美德。

不知不觉间我进入京剧的世界已近二十春秋，继承和传扬京剧这个充满魅力的艺术，在新时代为京剧艺术发新叶添新枝的责任，才逐渐让我体会到了穆桂英“我不挂帅谁挂帅，我不领兵谁领兵！”的胸襟和担当。我还在探索，我相信成功与否全在坚持与坚信。作为一个年轻的京剧人，我身上背负着梦想，脚下则有前人走过的足印，然而是继续跟随还是另辟蹊径，这都不是我们要考虑的事情，我们要做的就是感念老师的德艺双馨，学好自己的京剧艺术，既往开来，和三五好友共同奔赴在追梦的路上，享受舞台上方寸之间的千军万马、世事人情。能这样度过自己的一生，献给自己最钟爱的京剧艺术，足矣。

■《天女散花》中饰天女

丁晓君

北京军区战友京剧团优秀青年演员，主工青衣。

从艺经历：

1998年6月毕业于辽宁省艺术学校；2003年6月毕业于解放军艺术学院文学系；

2009年10月至今就读于中国戏曲学院第五届优秀青年京剧演员研究生班；

启蒙于国家一级演员李国粹；2006年6月18日拜杜近芳为师。

获奖情况：

2002年参加中国京剧艺术节，在新编历史剧《沧海忠魂》中饰演施小玉，荣获个人表演二等奖；

2004年参加全国第二届戏曲红梅大赛荣获金奖，并获得“红梅之星”称号；

2005年参加第五届CCTV全国青年京剧演员大赛荣获银奖，并获得“最受观众喜爱演员”称号；

2008年参加第六届CCTV全国青年京剧演员大赛荣获金奖榜首。