

传菊坛经典佳艺 响梨园传统美德

Focusing on 'Ju Tan Chuan Xiang' Peking Opera Series Performances
观“菊坛传响”京剧系列演出有感

□仲呈祥

继去年“菊坛传响”京剧系列活动在京、津、沪三地首次举办引起观众热烈反响，今年第二届“菊坛传响”北京演出周又在端阳佳节由优秀青年演员丁晓君、张威、李阳鸣等主演的《谢瑶环》拉开帷幕，为首都观众奉献了场场耐人寻味的连台好戏。战友京剧团青年演员丁晓君在《谢瑶环》、《白蛇传》两部经典大戏中担纲女主角，其出色的表演体现了年轻一代传承京剧艺术的实绩。此次演出，这群青春靓丽、唱念俱佳的年轻人不仅受到了首都观众和业内同行的高度赞许，良好的个人条件、美好的舞台呈现、名师的悉心教导、认真的演出态度是

家的提携辅佐，无疑是给“菊坛传响”展示了梨园界“传帮带”的深厚传统。更重要的是“菊坛传响”活动的两个立足点：传承与交流——抓住了京剧艺术在现代发展中最为重要的两个要素。

京剧作为有着两百余年历史的国粹艺术，尤其需要重视对传统经典剧目与流派的继承，因为在这些经受住历史与实践检验的传统剧目与流派中，蕴藏着京剧艺术普遍与特殊的创作表演规律。在没有掌握这些规律的前提下，为创新而创新，必然失败。唯其如此，我们为丁晓君等青年京剧演员潜心学习经典剧目、传承流派艺术的实绩鼓掌

“菊坛传响”所有年轻演员给大家留下了深刻印象，还引发了包括我在内的许多“老辈子”戏剧工作者的深切关注和思考。尤其值得推崇的是，作为演出的大轴剧目《红鬃烈马》由国家京剧院著名表演艺术家于魁智、李胜素携手丁晓君等青年演员共同呈现，更是美不胜收、令人心醉。

尚长荣、于魁智、李胜素等前辈名

喝彩。

由戏剧家田汉创作，京剧表演大师杜近芳、叶盛兰担纲的《白蛇传》、《谢瑶环》在上世纪五六十年代便是由继承走向创新、再由创新走向经典的成功范例。《白蛇传》是我国古代神话传说，而《谢瑶环》则取材于碗碗腔《女巡按》，田汉从中提炼出新的主题思想，以优美、隽永、掷地铿锵的唱段与念白，并赋予它们鲜活灵动的艺术形象。经过杜近芳、叶盛兰在继承各自流派基础上的创造性演绎，这两部戏自诞生之日起便受到广大观众的喜爱，久演不衰、反复打磨成为新中国时期创作的新编历史戏中两部经典之作。京剧表演大师杜近芳师从王瑶卿和梅兰芳，又有自己的创造，由她塑造的白素贞、谢瑶环唱腔舒展大方，身段婀娜与刚劲兼备，气度沉稳，收放自如。青年演员丁晓君2006年起拜杜近芳为师，对这两部以旦角为主的戏进行重点学习，从演出效果来看，无不声情并茂、引人入胜，在观众中日益提高的声誉和影响也说明了她取得的可喜成就，只有在继承了前辈表演艺术家经验的基础上，青年演员才能随着人生体会的深入，逐渐地把握艺术规律。由此可见，经典剧目和老一辈表演艺术家千锤百炼的表演技艺与经验对青年演员成长的重要作用。戏曲史上创立流派的艺术大师

及其传世佳作，无一不是善于传承、勇于创新的结果，京剧艺术也正是在这种代代相传中得以永葆生机。

“剧靠人演、艺依人传、人传剧存、人去戏散”。“菊坛传响”系列活动通过不断整合与积淀，已经聚集了国家京剧院、北京京剧院、上海京剧院、战友京剧团等一大批优秀中青年演员全力加入，由丁晓君、李阳鸣、刘魁魁、王珮瑜、金喜全等国家金奖演员组成了一个超强大演出阵容。在这个把演戏看成是一门“生意”，热衷于追求物质报酬的速食年代，能够一方面获得观众纯洁与热烈的掌声，一方面又得到各个艺术门类专家学者的谆谆教导，“菊坛传响”活动势必将重新引导和恢复这些青年演员作为“艺术家”的使命感与尊严，让他们真正领会观众对他们的演出所表示真诚的感激及艺术的满足感与使命感。

以老带新，前辈为提携后辈亲自登台甘当绿叶是菊坛的传统美德。京剧表演艺术是一个厚积薄发的过程，也是一个日臻完善的过程。一个优秀的京剧表演艺术家往往不是在其生理经历最旺盛的时候达到他表演的巅峰，而是在其心理经历最丰盛的时候达到巅峰，所以有了“老戏骨”一说。这里的“老”是指表演艺术家表演风格的成熟、艺术技巧的完善以及艺术造诣的精深，而所有这些都是在长期的舞台表演经验中摸索积累的。青年演员在舞台演出中直接与经验丰富、技术高超的前辈对戏，是积累舞台经验的捷径，对其表演技艺的成长与表演心理的成熟都起到重要的积极作用。

此次，国家京剧院院长于魁智，一团团长李胜素等优秀艺术家甘为丁晓君等青年演员配戏，为观众奉献的传统京剧《红鬃烈马》，令观众在欣赏京剧名家精湛的表演艺术之余，亦深深感佩其艺德之宽厚。于魁智在谈到和丁晓君等青年演员合作时说，这是国家京剧院所有成熟的演员所乐于参与的演出形式，不仅是两代演员在舞台上的艺术对话，而且能够加速青年演员的成长，只有新一代演员成长起来了，才能培养新的观众、新的演出市场。这番话道出了前辈表演艺术家们的良苦用心。

戏曲的生命在于观众，古老的京剧要走向未来，必须面向当代青年寻找新知音。这次“菊坛传响”演出中，我在梅兰芳大剧院里看到很多二十岁上下的青年观众，我相信这是前期“校园行”结下的美丽硕果，是通过京剧走进校园的系列活动，在年轻人的心里播撒下艺术魅力的种子，唤醒了他们“沉睡的文化基因”。

京剧艺术历久而弥新，在这个多元的时代，还有很多路要走。“菊坛传响”京剧系列活动，在扶持青年演员，凸显当红艺术家的舞台教学影响，了解、吸引青年观众等方面都有有着令人欣喜的成绩。将传承体现在研习传播京剧历久弥新的经典剧目，以及继承流派大师们的精湛表演技艺；交流体现在老、中、青等几代表演艺术家技艺的切磋融会，以及艺术家与观众间的沟通互动；惟有

■ 尚长荣和丁晓君

■ 《霸王别姬》，尚长荣饰霸王，丁晓君饰虞姬

在这两方面下足工夫，方可将“传响”之路走得深远。没有种子便没有庄稼，青年演员作为深埋于京剧艺术肥沃土壤中的种子，要以虚心的精神，不断从传承与交流中汲取营养，以累累硕果为国粹发展贡献力量。