

在发扬中创新京剧

——访“中国第一花脸”孟广禄

■ 本刊记者 李晓倩

1月20日晚，“山东省梅花奖艺术团送戏进西王迎春晚会”在邹平西王村隆重举行，被誉为“中国花脸第一人”的天津市青年京剧团裴派花脸孟广禄老师带着《黄鹤楼》《霸王别姬》等经典节目来到邹平和济南演出。记者非常荣幸地采访到孟广禄老师，跟我们聊了他对国粹戏曲发展状况的一些看法以及他个人的情况。

“国粹进地方演出不仅是发扬更是培养观众”

见孟广禄老师还是第一次，我们在演出大厅看着台上的彩排，忽然听到大家亲切地叫着“广禄”，抬头便看到一个个头儿一米七左右、穿了件风衣带了个棒球帽的中年男人。看到朋友招手他亦友好地回应，甚至跟老友报以热情的拥抱，走到我们身边只见他透出精悍气的巴掌脸带微笑着加上略带沙哑的声音，感觉就像一位邻家大叔，怎么都难以跟电视上看到的发出黄钟大吕之声的“大蔓儿”联系起来。

孟广禄是孟子第71代后人，祖籍在山东曲阜，因此，孟广禄回山东演出是名副其实“回老家”。因为工作的需要，孟老师经常回济南或者山东的其他城市演出，回到这里总能让他有回家的感觉。“山东是京剧的‘大码头’，这里的戏迷爱戏、懂戏，每次回到这里，我都深深地感受到这里观众的热情，我们自然也非常愿意把最好的戏带给广大戏迷朋友。”

这次“山东省梅花奖艺术团送戏进西王迎春晚会”以及第二天济南的演出可谓名家云集，流派传人齐聚，不仅有梅派、裴派、张派、程派等正宗传人到场，各京剧流派的名段也将悉数登场，而且作为一种京剧巡演或者义演形式，“名家名段演唱会”这种形式的演出已经在地地上演过很多场。

对于这种演出形式，孟广禄感慨道，这样的国粹京剧能经常

孟广禄饰演包拯 张清华/摄

到各个地方演出效果特别好，不仅对京剧文化的传播起到很大的作用，同时让京剧各流派之间能够经常互相学习和促进。“京剧需要不断地培养观众，增加观众群体，而京剧巡演的方式，对于培

养各个地方的京剧观众起到很好的作用。”

“京剧要与时俱进，先保护后发扬再创新”

对于京剧目前的发展状况，孟广禄认为，“京剧发展状况很好，但是对于社会经济的快速发展，精神食粮必须要跟得上。具体到京剧，这是一种高尚的能体现我国国民精神的艺术，必须使它得到充分的继承。作为传统的艺术，要想使其发展得好，更应当把它看作是时代的艺术，因此需要有更多的青年以及年轻观众。这样，作为京剧演员，必须在继承老前辈宝藏的基础上，保留京剧的根基，以及最基本的养分，例如手、眼、身、法、步、声腔这些京剧特色的东西，遵守作为国粹严格的传承机制，面对新时代、新形势对京剧进行恰到好处地改动和创新。京剧需要与时俱进，但不能瞎改。既要满足观众的需要，也要体现京剧本身的特色。”

当下的京剧在舞台表现上有很大的创新，孟广禄向记者介绍，例如京剧《郑和下西洋》就对京剧进行了一些创新，该剧以京剧为基础有机地结合了交响乐、歌剧、音乐剧、舞剧等诸多艺术形式。其实对于京剧的传承与创新，孟广禄也一直秉承一个理念，那就是传统的艺术要随着时代发展。“艺术要根据观众的需要，根据形势、环境、思维的需要，来进行人物的刻画。梅兰芳先生说‘移步不换形’，京剧是块基石，我们可以跳，不能跳下去。”孟广禄说道。

在我们印象里认为京剧的观众比较局限，喜欢京剧的年轻人并不多，那么它的发展会不会依然存在困难呢？对此孟广禄表示并不担忧，他说，“我从来不觉得京剧事业不景气。表演京剧的人很多，而且很多年轻观众也喜爱京剧。很多小孩子从小就开始学京剧，而且很感兴趣。戏曲学校也越来越多，越来越完善，只要演员全身心地投入表演、精益求精地对待艺术、满腔热情地回报观众，京剧的发展就不愁没有市场。”孟广禄说。这些年来，为了准确表现戏中人物的复杂性格，

孟广禄、李亦洁演绎《霸王别姬》 张清华/摄

孟广禄在创新裘派花脸艺术方面花了很多心血。他指出，“京剧不仅是表演，更是一种文化，继承京剧更是重要的是了解其中的文化内涵，然后在保留文化精髓的基础上做创新，充分了解观众的审美需求，与时代发展紧密结合起来，才能更好地发展。”

“力所能及的慈善事业是我们的责任”

“广禄一直是我非常喜爱和尊崇的演员。让人感到亲切和信服！看过他的彩唱和清唱，认真，到位，严谨。”“喜欢孟广禄的戏，更佩服他的为人和品德，德艺双馨，当之无愧。”……采访到的观众以及网友对孟广禄如此评价。

曾获天津市“十大杰出青年”和“全国文化系统劳动模范”称号以及被授予“全国五一劳动奖章”的孟广禄，不管是国家慈善演出，还是小范围的慈善事业，他都跑在前面，热心公益事业已经是大家公认了的。谈及这些，用孟广禄的话说就是，“‘份儿’是大家给的，力所能及地做些慈善是一种责任。”

孟广禄在工作中时刻按共产党员的标准来严格要求自己，他朴实严谨的作风，是圈内外有目共睹的。在工作中从来都自觉服从剧团的安排，无论出演任何角色都能够一丝不苟，不讲条件，全力以赴。曾经确实也遇到过多次个人利益与集体利益发生矛盾时，他都能够毫不犹豫自觉放弃个人利益，服从剧团

和组织上的安排。对此，孟广禄已经习以为常，并觉得是自己应该做的，用他自己的一句朴实的话语说就是：“我首先是一名共产党员，然后才是一名演员！”

已经多次获得各种戏剧大奖殊荣，孟广禄说“奖项是对我们戏剧演员的鞭策，激励我们把新戏、好戏不断奉献给观众，然而不论是政府还是作为我们演员自身，最大的心愿就是把这项国粹很好地传承下去，让更多观众喜爱，把这项伟大的艺术事业发扬光大。也许我们想得更多的是怎样在艺术上有更大的提高，怎样用自己的艺术更好地服务观众。”在他看来，京剧本就是中国五千年

历史的写照和演绎，里面包含了忠、孝、节、义正是人的善良朴实、人性体现，在京剧里体现出来，并把人的各种不同思想用唱段的方式通过声音、表演、眼神体现出来。京剧就是一种中国的大写意。年轻人也应该多沉下心听听京剧，体会里面深刻的思想含义。

“京剧演员最重要的是具备吃苦精神”

听到一些评论称，孟广禄的先天条件并不出色，无论是身材或是嗓音，但是，他的执着和勤奋成就了他今天的声名。其实，太多被称做“家”的前辈，他们的自身条件也不是最出色的，贵在用全部的心力以求“精诚所至”。

对于这一点，孟广禄真诚地说：“学习京剧艺术，最重要的是具备吃苦的精神。一个京剧演员就算先天条件多好，后天不吃苦不勤奋也是不可能有所成就，必须勤奋！这是最重要的！”是的，多年来，孟广禄刻苦努力、精益求精，虚心向老一辈京剧表演艺术家学习，潜心钻研裘派京剧艺术，很早就成为全国有影响力的青年京剧演员。他曾被评为首届“中国京剧之星”，获得过中国京剧“梅兰芳金奖”和“中国戏剧梅花奖”等，靠实力赢得了广大观众的喜爱。

对于身边的年轻演员以及他的徒弟，孟广禄在鼓励的同时更是赞赏有加：“这些年轻演员非常努力。他们能坚守京剧艺术，让我十分感动。”

2010年7月，孟广禄在天津收济南经五路小学谭笑为徒，采访孟广禄老师时他也在身边，看着这个14岁的小男孩儿，很难想象他是已经上过很多次大型舞台演出过很多场戏的花脸小演员，年纪很小却很懂事稳重。孟广禄很是自豪地介绍说：“这是我最小的徒弟谭笑，了不起啊！根底好，有修养，是难得的京剧胚子，在艺术上更是没毛病，唱戏感觉特别好，目前是我收的年龄最小的徒弟，希望他能继续刻苦努力下去，早日成才！”言谈中，记者能感觉到孟广禄对这位济南

上台演出前，孟广禄跟小徒弟谭笑 李晓倩/摄

小弟子的喜爱之情和对他抱有的殷切希望。

戏外热衷养蝓蝓

谈到戏外之余的生活，孟广禄喜欢书画艺术，他认为这些古典艺术有助于开拓思路，对自己形成独特的表演风格有一定的帮助。“很多艺术门类都是相通的，多学无妨！”

孟广禄热衷养蝓蝓，用他的话说，“鸣虫诞生于天聋地哑的泥盆纪时期，可以说是叫响地球的生物了。地球上第一声动物的鸣叫自然就是最有灵气的了。养蝓蝓最大的乐趣就是能被它们的精神样儿所感染，有时候在寒冷的冬天，半夜三更回家，进家门听到几声脆生生的蝓蝓叫，顿时让人感觉倍儿有生气。”除了爱养蝓蝓，他在闲余之时还喜欢收藏跟蝓蝓相关的蝓蝓罐、过笼、水槽、葫芦等。迄今为止孟广禄家中已经500多个蝓蝓罐，而且任何一个罐子中的蝓蝓跑出来，他都能一眼看出是从哪个罐子跑出来的。对于蝓蝓，孟广禄确是闻其声，观其形，乐在其中。

孟广禄《霸王别姬》 饰演项羽 张清华/摄

孟广禄上台前永远保持最充沛的精力带给观众最好的状态 李晓倩/摄

孟广禄简介

孟广禄，著名京剧表演艺术家。4岁学艺，先后拜裘派传人钳韵宏、方荣翔和王正屏为师，代表剧目有《铡美案》《锁五龙》《探阴山》《遇皇后·打龙袍》《霸王别姬》等。在国内京剧界，孟广禄以其韵味醇厚、嗓音高亢的演唱，深受观众喜爱，连续17年参加中央电视台春节联欢晚会，曾先后荣获全国中青年京剧演员电视大奖赛最佳演员奖、梅兰芳金奖、文华表演奖和中国戏剧梅花奖等众多奖项，被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”，更获得“德艺双馨艺术界楷模”的称号。