

三百年正乙祠的京味情结

正乙祠里没有任何扩声电音设备,在这里观众可以清澈聆听梨园水音。甚至表演者演出时抛一个水袖,都会抛到观众的鼻尖儿上,这种身临其境的感觉是在大剧院感受不到的。正乙祠人的京味情结,让她因传统艺术而鲜活,传统艺术因她而更深沉。

本刊记者 张广河

“劝君王饮酒听虞歌,解君忧闷舞婆娑。嬴秦无道把江山破,英雄四路起干戈……”《霸王别姬》中虞姬一声声珠圆玉润、催人心肝的京剧唱词穿越时空,响彻在有着300多年历史的正乙祠戏楼中。由海航文化策划的首个“正乙祠演出年”也由此拉开帷幕,包括京剧经典《梅兰芳华》、古琴表演《怡心琴韵》、改编的现代舞《三更雨·愿》等一系列传统艺术演出剧目将在这个沉淀了尘霜与雅意的古戏台上一一呈现。

坚守京味让古戏楼再逢春

“300年的正乙祠古戏楼之所以被大家关注,是因为它本身具有深厚的文化底蕴。我们在正乙祠推出戏曲等传统艺术形式的演出,是让它焕发新的生机与活力,让人们在感受历史的同时,不忘文化传承。”新华雅集国际文化传播(北京)有限公司副总经理刘欣然不仅是正乙祠经营方海航文化的管理者,也是一名京剧旦角演员。这些传统艺术的表演者将自己化为一个个符号,在百年戏台上穿越时空,演绎着中国文化的风骨与精神。

“京剧等戏曲表演在现代属于比

正是因为演员的精益求精,《梅兰芳华》才会受到众多票友的追捧 张广河/摄

较小众的艺术形式,但是我们在正乙祠推出的经典剧目《梅兰芳华》却持续演出了四年,演出场次达到了300多场,这在北京、甚至全国来说都是独一无二的。”据刘欣然介绍,《梅兰芳华》是正乙祠于演出年中推出的经典京剧剧目之一,汇集了梅兰芳六出经典剧目:《抗金兵》《贵妃醉酒》《洛神》《穆桂英挂帅》《霸王别姬》《天女散花》中的著名折子,形成了一部全面反映梅派艺术的经

典舞台作品。

除《梅玉配》《玉堂春》等传统京剧之外,昆曲《如花美眷》,现代舞《三更雨·愿》,古典民乐国乐坊,新民族音乐《青青子衿》等多种充满传统气息的艺术形式也将在“正乙祠演出年”纷纷呈现。

“前几年,海航文化在正乙祠进行了相对比较保守的戏曲表演的尝试。2012年正乙祠300年大庆的时候,我们就考虑让这座有着深厚文化积淀的戏楼更具包

容性，吸纳更多的艺术形式进来，但前提是要保持传统艺术的精髓。经过几年时间文化底蕴的积累，我们有了自己的经典剧目，有了自己固定的观众群，2014年我们正式推出了‘正乙祠演出年’计划，一方面为了给观众呈现更多样的传统艺术形态，另一方面也是为了在戏曲与其他艺术形式之间做一个平衡。”

几年前，正乙祠提出经营的口号是“老戏园子看大戏”，重现百年戏楼戏曲艺术演出的辉煌时光，现如今则主张“内修传统艺术之精髓，和当代人类优秀文化接轨”。正乙祠作为中国传统艺术的符号，在承载历史的同时，更注重了传承。

正乙祠选择演出剧目的首要标准是“符合正乙祠自身所代表的中国传统文化底蕴”，传统戏曲也成了正乙祠首选的艺术形式。最近，正乙祠也吸纳了古琴、民族音乐、甚至现代舞等多种具有传统气息的艺术元素，使正乙祠的舞台变的更加异彩纷呈。

“很多人一听到现代舞就感觉跟传统艺术关系不大，其实并非如此。以北京现代舞团为2006年威尼斯双年展委约的《三更雨·愿》为例子，舞蹈在肢体语言的表达上很现代，但它表现的主题却是中国传统文化中的‘轮回’概念。这个舞蹈分为花、鸟、鱼、虫、草五个桥段，通过这五种自然生物的诞生、成长和死亡的过程，阐述了中国古典哲学、美学中有关世界、生命等最朴素的意象。而且这个舞蹈中，舞者的妆容也完全借鉴传统戏曲的妆容，很具有传统艺术底蕴。这些舞者在用最现代的肢体语言讲述着中国式的古老故事，很让人震撼！”回忆起正乙祠选择剧目的过程，刘欣然仍然记忆犹新。

现如今，很多年轻人对中国传统的戏曲缺乏了解，为了让更多年轻人走进戏

楼，正乙祠在戏曲的编排方面也做了新的尝试和努力。正乙祠推出的京剧《凤戏游龙》取材于传统京剧《游龙戏凤》和程派名剧《梅妃》，前半段描写了梅妃与杨贵妃后宫争宠的故事，后半段梅妃殉情转世成为李凤姐，在村野乡间遇到了转世为明代正德帝的唐明皇，故事编排上充满了“穿越”等现代元素，故事情节也颇为曲折动人。

“为了更加符合现代人的审美，我们也会尝试对一些传统京剧进行改编，但经典桥段我们一定会予以保留，因为我们要确保京剧一定要姓‘京’。”这也是对传统剧目现代改编中刘欣然的“底线”。

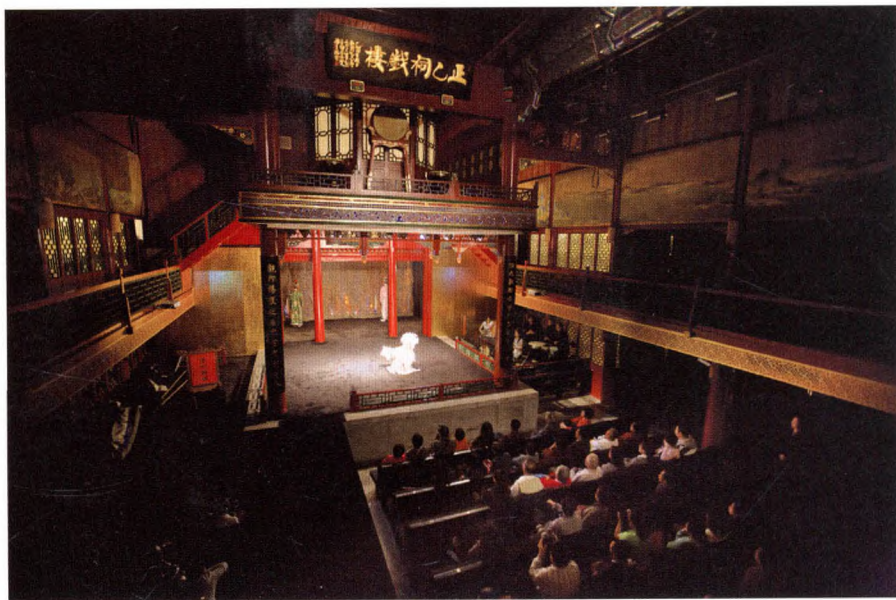
刘欣然认为，现在的年轻人之所以对传统文化认知度不高，是因为有些传统艺术表现形式代入感不强。原来他自己对京剧也不太感兴趣，总感觉京剧的节奏太慢，只适合中老年人欣赏。“有一次无意中在电视中看了一段老生的戏，戏

曲节奏明快、戏词朗朗上口，一下就吸引了我。经师傅介绍，我才意识到原来京剧也有西皮流水这样的版式，并不是千戏一面。”现如今刘欣然已经是海航文化、甚至业界小有名气的旦角儿演员了。

戏楼文化史的“活化石”

“很多观众来看戏，是被正乙祠这座写满了时代风华的古戏楼所吸引。正是因为建筑本身具有厚重的文化底蕴，在此处上演出的剧目也有了雅致的意味。可以说，正乙祠因传统艺术而鲜活，传统艺术因正乙祠而深沉，两者相得益彰。”

据刘欣然介绍，300年的历史长河中，正乙祠见证了中国戏剧的发端和繁荣，更是我国历史上第一座整体木结构室内剧场，被誉为戏楼文化史上的“活化石”。据《正乙祠碑记》记载，清乾隆年间正乙祠已成为京城内的著名戏楼。

正乙祠被业界誉为戏楼文化史上的“活化石” 张广河/摄

正乙祠舞台空间有限，观众与演员间更具互动感 张广河/摄

正乙祠戏台两侧柱子上书有一副对联，曰“演悲欢离合当代岂无前代事，观抑扬褒贬座中常有剧中人。”将正乙祠的前世今生紧密相连，意味深长，也是传统戏曲艺术的真写照。

“近代几乎所有京剧名角儿都在正乙祠登台演过戏。”刘欣然对曾在正乙祠登台演出的京剧名角儿如数家珍。正乙祠是京剧艺术形成与发展的见证者，“同

光十三绝”中的程长庚、梅巧玲、谭鑫培等诸多大家曾在此登台献艺。其中最负盛名的自然就数梅兰芳了，从祖父梅玲龄到幼子梅葆玖，梅氏祖孙四代都先后在正乙祠戏楼进行演出。1919年，梅兰芳为余叔岩的母亲祝寿，在正乙祠反串吕布，风仪俊美，唱工佳妙，加之余叔岩配演刘备，引得坊间一时传颂。

建国后，正乙祠戏楼被改作北京市

教育局招待所，幸运的躲过了文革浩劫而得以完整保存，内部相应地变成了餐厅、厨房、客房等，戏楼一度被停戏60多年。

步入21世纪后，正乙祠戏楼作为中国戏曲文化的标志和象征，受到政府的极大关注和重视。北京市文物局按照历史原貌对其进行修整，并由北京市传统艺术保护发展基金会进行管理和维护，正乙祠再一次焕发了青春活力，优美的京剧

唱腔又重新回响在戏楼里。

三百年历史的正乙祠戏楼是传统艺术的展示舞台,同时它也是北京市文保单位,因此,对建筑本身的维护也成了海航文化合理利用戏楼的重要组成部分。“根据我们跟北京市文物局签订的协议,正乙祠一年时间里有100天时间是不允许对外开放的,这本身就是对古建筑的一种保护。除此之外,我们每年还要对正乙祠进行例行维护,这是我们的责任。”

小戏楼被当做古建类小剧场新地标

“正乙祠的布局比较紧凑、雅致,我们在选择剧目过程中也考虑到了这方面的因素,使建筑的‘雅’与剧目的‘雅’相呼应,将其推到极致。”刘欣然说。因此,在选择剧目时,是否符合乙祠本身所具有的特点和文化底蕴成了首要标准。

“大剧场的表演更像是镜框式的,远远的观影,观众与舞台之间没有互动。在我们这里不一样,比如演《霸王别姬》时,虞姬的一个抽泣声,观众都能清晰地感觉到,他一定会发自内心地跟演员形成一个心理上的互动。”正是由于正乙祠的“小”,这里的表演显得更加雅致。

“观众在这里看到的表演跟在长安大戏院看到的不一样,我们这里的没有任何扩声电音设备,在这里你可以清澈聆听梨园水音。”据刘欣然介绍,正乙祠的戏台借鉴日本歌舞伎的舞台设计,设有花道,花道从戏台一直延伸到观众席间,很多演员表演时都会走上花道,跟观众零距离接触,“甚至我在戏曲表演时抛一个水袖,都会抛到观众的鼻尖儿上。观众会有一种身临其境的感觉,恍若隔世。他会跟这个戏,跟这个建筑融为一体,在那个时刻,观众就是演员,这种感觉是在大剧

院感受不到的。”

正是由于正乙祠演出剧目保留了传统艺术的精髓,这个仅有157个座位的古建筑类小剧场拥有了一批忠实的观众。正乙祠每年都会有130场左右的演出,每次演出的上座率都在70%以上,返场率更是高达50%。在这些观众中,几乎有一半是对中国传统艺术感兴趣的外国友人,另一半中年轻人也占到60%。

刘欣然对外国观众比例如此高一点也不奇怪,“其实外国人来中国不是为了看高楼大厦,而是为了了解中国历史和文化特色,我们这里有最纯粹的传统艺术

表演项目,他们能从中体会到中国的文化和精神。”

“南城原来是京城戏园子扎堆儿的地儿。如今,平阳会馆成了刘老根大舞台,安徽会馆成了民宅,现今只有湖广会馆和正乙祠还在演出传统戏曲,这不能不说是一种遗憾。”刘欣然说,“曾经有人问我们是想做文化,还是做文化产业,其实海航对正乙祠的定位就是一张文化名片,致力于将正乙祠打造成北京、甚至是古建类小剧场的新地标。现在正乙祠靠演出收入完全能实现收支平衡,这对我们来说已经足够了!”

《霸王别姬》等经典戏曲剧目在正乙祠戏台上重绽光辉 张广河/摄