专访京剧界劳模于魁智

工人家庭成长起来的京剧名角

文 | 本刊记者 赵亮

去年3月，记者曾多方联系采访全国政协委员、著名京剧表演艺术家于魁智，可他太忙，实在抽不出空来深谈。时隔一年，记者终于如约在北京西直门宾馆见到了他，不过这时的于魁智已是全国人大代表、国家京剧院副院长。

“和京剧相伴，与时代同行”是于魁智40余年追求与坚守京剧艺术的写照。从1972年的京剧启蒙，到2004年的大型京剧交响史诗《梅兰芳》，再到2005年的新编京剧《袁崇焕》，以及新编历史剧《赤壁》中诸葛亮的表演，流光溢彩的舞台上，他以高亢圆润、苍劲厚实，稳健中富俊俏、朴拙中透灵秀，收放自如、高低不限的演唱风格折服了中外观众。

无论是在舞台上表演，还是平时承担社会工作，于魁智都没有忘记京剧面临的危机。这位艺术家身为京剧事业的引领者，更肩负着让传统艺术在时代发展中锐意创新、薪火相传的责任担当。

每天5点起床压腿、吊嗓子

1961年生人的于魁智看起来比同龄人更有精神。他出生在一个普通的工人家庭，母亲是音乐教师，父亲是八级钳工。也正是这样的家庭背景才塑造了今天的于智魁——质朴、勤奋、不忘本以及对艺术的执着追求。

自小受到当音乐教师的母亲启发诱导，于魁智1972年被沈阳京剧院学员班选入开始学习京剧，从那时起，他就没有多少时间是属于自己的了。不管春夏秋冬，他每天5点起床压腿、吊嗓子，然后就是全天的基本功、武功、唱功训练，经过名师的精心培养，他在唱、念、做、打各方面都打下了扎实的基础，13岁时在现代京剧《大櫓歌》中担任主角。

为了进一步深造京剧艺术，1978年7月，16岁的于魁智毅然放弃沈阳京剧院的工资待遇，站立了10多个小时的火车，到北京投考京剧最高学府——中国戏曲学院，得到了叶蓬等教授的亲传。1985年，于魁智因为一次偶然的机会与前辈名家袁世海合作而一举成名。

成名之后，于魁智依然每天坚持吊嗓子和练功，骑一个多小时自行车，登门拜访各位京剧前辈，虚心学习和求教，先后得到袁世海、杜近芳、李世济、孙岳、冯志孝、刘长瑜、杨春霞等前辈艺术家的提携。

为了京剧事业，于魁智几乎放弃了所有的娱乐和休息，甚至没有时间谈恋爱。但也正是他对京剧的这份执着使他收获了宝贵的爱情，与从小在香港长大的梁以薇喜结连理。婚后，儿子出生了，可于魁智仍旧长期在外演出，家里很少有团聚的日子。

于魁智多次参加全国总工会举办的“五一”文艺演出活动，在舞台上歌颂劳动、赞颂工人，每次演出他都是“召之即来，分文不取”。他解释说：“我是地道的产业工人后代，即使再忙，赶上‘五一’晚会，我还是要来参加，因为我心里有一种很深的感情，那就是对工人师傅、对靠劳动创造光荣的人们，打心眼里崇敬、尊重！”在塞北边防，他长途跋涉几百公里，为的是让两三个边防战士听他唱上几段；在大庆油田井架旁、长江三峡工地上，他为工人们引吭高歌、几度返场；他推掉其他演出，特别为外来务工人员举办专场。

40余年来，通过自己不断的努力，于魁智得到了观众的认可，也收获了诸多嘉奖，从“中国戏剧梅花奖”到“梅兰芳金奖”，从“全国五一劳动奖章”到“全国德艺双馨文艺工作者”，不一而足。

在今年的两会上，于魁智的提案内容是关于文化艺术人才的培养。“艺术人才的培养有其特殊性，不同于大众艺术，京剧艺术的教学讲究口传心授，而非从书本上获得。”讲起京剧人才的培养，于魁智侃侃而谈。

戏曲艺术人才培养的最佳年龄是10到12岁，需从小练习，而往往这个时候，很多家长都把孩子送到小学及初中学习知识，而非练功。家长的这种选择无可厚非，但对于已经踏上戏曲艺术道路的很多有天分的孩子，却因为文化课分数达不到国家入学标准，很难进入戏曲学院深造，“这是我们教育体制的一个问题，需要和相关专家沟通，寻求解决方案。对于戏曲人才的培养和选拔要采取符合艺术培养规律的方式，目前这方面还不够成熟。而且，如今和那些热门的艺术院校，如北京电影学院、中央戏剧学院相比，报考戏曲院校还是不够踊跃。”于魁智坦言。

戏剧艺术后继者的培养让于魁智非常担忧。京剧俗称“角儿”的艺术，意味着京剧的繁荣，不单需要有人来传承，更重要的是需要造就一批高层次、高素质的表演人才及不同流派的领军人物。“这就跟竞技体育比赛的冠军是一样的道理。同样一出《四郎探母》，几代人都在演这个戏，大家喜欢京剧艺术的同时，也追随所谓这些角儿，

万方数据

于魁智在复排历史剧《满江红》，剧中饰演岳飞（资料照片）。

于魁智在彩排后台等待上场前喝水润嗓子。 **王申 摄**

我们叫领衔主演。这就是京剧里一种非常特殊的艺术规律，所以人才培养一定要拔尖。”

京剧没有“角儿”是不行的，这样一种非常特殊的培养形式。随着京剧被推向市场，观众对于剧目的选择变得更加苛刻，特别是对演员的要求很高，所以这些年的戏剧常常倡导强强组合、明星联手，以吸引观众。此外，京剧人才的培养非常严格，也非常残酷，它的成才率很低，淘汰率很高，所以“角儿”的培养机制也激励着演员的自身提高。但是又是必须要走的一条路。

既要耐得住寂寞，也要赢得市场

近年来，由于艺术被推向市场，为了吸引更多的观众，一些新剧目中，运用声光电技术打造绚丽的舞台效果已经是一种趋势。而对于京剧这一主要以眼神和动作来表现的传统艺术来说，于智魁认为舞美效果要围绕着剧本和剧情的需要，比如由国家大剧院打造的《赤壁》，就是制作精良的创新剧目，集中了大批优秀演员，并且声光电的运用恰如其分，让舞台效果的呈现犹如大片一样。但是，并非所有加入绚丽的舞美都能够成功，如果剧目本来并不需要那样一种渲染，一味那样去做就是浪费，增加成本的同时，更违背了艺术创作规律，观众也难以接受。

那么怎么才能让传统京剧跟上时代的步伐，让国粹在新时代焕发艺术青春呢？这也是于魁智近年来一直在思考的问题。

于魁智说，要敢于赋予它“时代的特质”。当前文化市场上，京剧被各种多元化的手段运用。比如流行音乐中有很多带有京剧的元素，诸如《贵妃醉酒》、《one night in Beijing》等，观众喜闻乐见，朗朗上口。除了流行音乐以外，还有诸如用动漫的形式表现京剧的内容，于魁智认为京剧运用动漫和现代的手段进行传播和推广，特别是孩子对京剧艺术兴趣的培养，是个很好的方式。比如一些经典的脸谱、京剧的一些经典画面、经典的人物，能够更形象更生动地映入脑海，这样会起到很好的传播效果。留下了传统文化的同时，也留下了民族情节。

但是，纷繁复杂的文化市场中还有一些“另类”的手段，诸如将京剧艺术元素运用到比基尼小姐比赛上，这引起了很多网友的争议。对此于魁智认为，“穿着比基

在彩排后台化妆的于魁智。 王申 摄

尼画着脸谱实际上是丑化了我们的国粹，丑化了京剧艺术，同时也贬低了民族代表性的艺术形式，这是不可取的。”

在于魁智看来，尽管传统戏剧要跟上时代的步伐，但要行之有道。首先要端正一种思想，端正一种态度。在娱乐大众或者娱乐自己的时候，要分清主次。因为京剧艺术作为国粹是很严肃的，不能任意曲解，这是真正能够继承并传承的根本。

当下社会生活的节奏之快，也让人变得浮躁，难以静下心来聆听艺术的声音。很多人可能会花几百上千元去听一场明星演唱会，却不愿掏钱到戏院听一出戏。市场化的运作，给传统艺术带来了压力，同时也带来了机遇。但即便戏剧有观众来观看，一场京剧演出的收入却远远比不上某些明星的演唱会。

“戏曲演出的队伍庞大，至少六七十人，道具也非常多。每天演出都是五六台的折子戏，而且内容不能重复。相对于京剧演员的辛苦付出，市场的回报率比较低，这也造成了很多人才的流失。”于魁智说。

于魁智认为，从事京剧表演的艺术家，首先要耐得住寂寞与清贫，要始终坚持文化的本身，做有价值的事情，而不是功利地去演出。随着文化在国家发展中的比重加大，政府也加大对文化事业的投入，京剧从业人员的待遇都有比较好的保障，不会再为温饱发愁。但是市场化的运作，也促使艺术家去开拓市场，进行艺术创作，同时把京剧艺术很好地推广开来。

所以，艺术家既要耐得住寂寞，也要赢得市场。以观众喜闻乐见的形式，以市场为风向标，坚守文化内涵，从而将戏剧艺术发扬光大。

让更多人了解京剧艺术

如今很多的京剧音乐元素被应用在流行音乐中，如《新贵妃醉酒》，它是以京剧“贵妃醉酒”为蓝本，辅以时尚编曲、配器，由李玉刚反串演唱的带有戏曲风格的歌曲。这首歌红遍大街小巷，朗朗上口，深受广大年轻人的喜爱。年轻人依然会喜欢上京剧，至少说明京剧的艺术魅力在今天依然没有减退。

为了让更多的年轻人了解京剧，体味京剧，每到学校演出，于魁智团队会采取讲演结合的方式，由浅入深。在选择剧目、表

万方数据

2011 年 9 月，于魁智（二排左）和妻儿在京为父亲祝 72 岁寿辰（资料照片）。

演片段上也尽量选择通俗的、年轻人喜爱的，比如歌颂永恒爱情的《红娘》，表现岳飞民族气节的《满江红》。此外，还有用京歌的形式，演唱《唱脸谱》、《前门情思大碗茶》、《蝶恋》、《我是中国人》等这些很容易产生共鸣的曲目。这里面既有浓郁的京剧元素，形式又活泼，容易激发起年轻人对京剧的兴趣。此外，还会邀请青年学生到舞台上互动，比如教女学生《拾玉镯》里的喂小鸡的动作等等，让年轻人更多地亲身感受到京剧艺术的魅力。

除走进大学校园之外，京剧还走进了基础教育。早在 2008 年，教育部在全国 10 个省（区、市）各选 20 所中小学作为试点，在音乐课程中增加京剧内容。留给于魁智印象最深的有甘肃兰州职业技术学院的《红灯记》、《甘洒热血洒写春秋》。他说，“听到全校的学生站在操场上齐唱的时候，真的很震撼！京剧具有寓教于乐的特点，无论是现代戏还是传统戏，都是在歌颂中华民族的传统美德，对于青少年思想的引导、道德情操的培养起到良好作用。”每一次深入基层，更增强了于魁智传承和发展京剧的信心。

京剧作为中国的国粹，早已经成为世界的艺术瑰宝。早在 2004 年，于魁智在奥地利维也纳金色大厅唱响国粹之声，在国际上开中国京剧艺术之先河。多年来，他除了在全国各地巡回演出，推广京剧文化艺术之外，还十多次赴宝岛台湾演出，被誉为“最具票房魅力的青年文武老生”。

除此之外，于魁智的足迹还遍及亚洲、非洲、欧洲及美洲。1996 年 6 月，他率京剧艺术小组赴美国夏威夷为张学良将军祝寿，传为美谈。有人说，于魁智不仅是一位京剧表演艺术家，还是一名文化交流的使者。

早在 80 年前，京剧艺术大师梅兰芳把京剧艺术带出去带到了美国，这些年，几代艺术家都沿着梅兰芳大师当年开创的这样一条京剧艺术走向世界的道路前行。于魁智说：“我们送戏到海外的时候，大家都觉得很难得，就像一个好的西方音乐会和歌剧，我们也会抱有同样的兴趣去看。欣赏舞台艺术一定要到现场，当走进剧场几次后就会对京剧感兴趣，当然也对我们演员自身队伍有很高的要求，必须要有一个非常严谨的创作团队，自身的艺术水平要达到一定的高度，用我们的话说观众不是很好伺候的。争取一个观众不容易，失去一群观众几分钟就够了。”

为了达到发扬国粹的目的，于魁智可谓是倾尽全力。海外演出也有近 30 年了，从曾经为华人华侨和驻使领馆的工作人员，到近些年针对当地西方的主流观众，在对外宣传中国戏剧时，语言是很大的障碍，于魁智团队不仅会做好外文的翻译，还在演出之前邀请熟悉中国文化的、并在当地有很好影响力的艺术家来讲座，以引导观众对剧情、对人物、对演员的特色如何欣赏。有了这样的讲座铺垫，对于促进京剧的跨文化跨语言交流起到很好的效果。

……

两会之后，于魁智的行程都已经安排得满满的了，3 月底到俄罗斯参加中国旅游年开幕式，表演剧目《大唐贵妃》；7 月到台湾“送戏”，这将是他第 17 次到台湾演出……虽已蜚声中外，但在服务观众、传承京剧的道路上，这位艺术家劳模越发专注与虔诚了。