

BEAUTY OF Tradition

传统之美

统筹: 熊熊 摄影: 陈政 化妆造型: 张丹 场地提供: 长安大戏院

我们和世界都曾惊叹于我们先祖创造的奇迹, 但我们很快被另一种文明所吸引, 西方文明以科学理性精神显示了和东方天人合一完全不同的特质。而我们只能走在自己的路上。真诚地赞美他族的文化, 更应该发展我们的传统之美, 那是我们的根基。我们采访的这几位女性, 对传统文化有着不同寻常的热爱和坚守, 并以她们的执著心、创造力为我们展现了这个时代背景下中国传统文化之魅力精魂。

人物：邓敏，梅派传人，国家一级演员，中国戏剧梅花奖获得者，中国京剧院一团团长。常演《杨门女将》、《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》等剧。京剧《图兰朵公主》中饰图兰朵。

京剧之美 传神的不仅是表情

文：熊熊

第一次见邓敏是在长安大戏院，下午，她正在彩排。以前看到的都是舞台上的邓敏，要么光艳照人，要么英武之气，现在这么近地看到她，五官灵秀，是典型的湖北女子，不过皮肤算不得好，大概因为化妆太多，油彩伤的。

我问邓敏：改革京剧，你就不怕别人说你破坏了传统吗？

邓敏答得爽快：不改革，就是死路一条，那你说改还是不改？

邓敏学京剧并没有家学渊源。9岁考武汉艺校的时候，邓敏是抱着琵琶去的，阴差阳错进了演员班。一开始是学习汉剧，湖北的地方戏。邓敏的底子不怎么好，加上个子高，没有人跟她配戏，学了一阵学校就找邓敏的父母谈话，劝他们领回女儿。

邓敏不肯，既然干了这一行，就要干出个名堂。早上4点就起来去练功房练功，劈腿、下腰、甩头，人家练一遍她就练三遍，她

笑着说自己小时候挺笨的，不过很用功。所以到毕业的时候，她的成绩已经比较优秀了。

后来家里的经济条件不错了，邓敏到北京来继续学艺，改学京剧。在中国戏曲学院的十年，邓敏敲遍了所有老师的家门，是有名的“戏痴”。都说京剧讲流派，邓敏的真诚好学却打动了很多人。邓敏自己也说，真正的大师，胸襟非常开阔。像她的老师梅葆玖不仅带着她演戏，还把她介绍给杜近芳老师学艺。

邓敏的体会：演京剧只有兼容并蓄，吸纳各家之长，才能把人物的魂演出来。

1998年邓敏在意大利演出京剧《杨门女将》，之后的新闻发布会上，有外国记者问：“邓，是不是中国的艺术只能表现打打杀杀的武术题材？”这令邓敏十分震惊。西方人眼里的中国文化太概念化了。《图兰朵》在太庙演出，邓敏也去看了。她发现外国人印象中东方女性的情感、人生观、价值观与事实有很大差异。普契尼的歌剧《图兰朵》在西方家喻户晓，邓敏想借这个西方人熟悉的题材，用中国传统的民族艺术形式去演绎，表现一个真正的东方公主：温柔贤惠、知书达理，求真存善。

这次的《包龙图梦断金蝉案》虽然是传统的剧目，也有创新之处。邓敏除了主演柳金蝉，还首次担任了副导演。清新淡雅的化妆造型、简洁现代的舞台呈现，环环相扣的讲述方式，一个平均年龄不足30岁的年轻团队用他们的现代眼光包装了这出经典老戏。

我去看这出戏。结束的时候，大家起立鼓掌，我身边的两个年轻人在议论：这一点不比现代芭蕾差，也不比意大利版的歌剧差。而前面的一位老外很疑惑，为什么我们的演员唱的同时还能舞蹈？京剧，了不起。

邓敏现在还是中国京剧团一团的团长。这是邓敏争取来的。上任一年多，京剧团演出一百多场，收入过百万元。邓敏做主演，有很多地方邀请她，酬金丰厚，但她都拒绝了。她看重这个团的凝聚力，看重演一出戏就要全心投入。京剧院连续演出的就有15%的提成，她连续演出几场后，成立了“邓敏基金”，用这些钱帮助生活困难的同事，还给团里的年轻人请老师。有人说京剧不景气，没人看了。但是《图兰朵》演出了七十多场，第一轮演了十五场，投资的成本就收回来了。

“外国的艺术可以到我们中国来，我们的作品也应该让世界人民来分享。一种艺术形态只有不断创新，兼容并蓄，才有生命力。梅兰芳有《四郎探母》、《贵妃醉酒》、《霸王别姬》；杜近芳有《白蛇传》、《谢瑶环》、《柳荫记》；刘长瑜有《红灯记》。每一代都应该有自己的作品。”