

豫剧文化中的石磊现象

谢柏梁

豫剧作为中原和中国的第一剧种，剧团分布最广，观众数量最多，剧目影响较大。之所以豫剧能在京剧、越剧和黄梅戏之上独树一帜，是因为有了一批又一批杰出人才在鼎力推动。在表演艺术家序列中的陈素真、常香玉、崔兰田、马金凤和阎立品五大名旦之外，还有作为当今领军人物的李树建。在剧作家序列中，除了不同时期出现的樊粹庭、姚金成和陈涌泉等人之外，还不得不提到石磊其人。他在诸多名家当中凸显出来，已经成为豫剧文化中必须描述的石磊现象。

石磊现象，首先表现在其教育背景较为正规、艺术实践接通地气。他是恢复高考之后第一届本科生，后来又在文化部中国艺术研究院深造，接受了张庚、郭汉城、阿甲等多位先生的指导。上承中国最高艺术机构的熏陶，下接河南豫剧文化的地气，数十年如一日地在豫剧文化的丰腴土壤中辛勤耕耘，日积月累，以致蔚为大观。五卷七册煌煌大著汇集成的《石

磊文集》，连同他创作、导演的剧目光盘集锦在一起，令我们每一位戏曲人所感动。在北京的艺术院校中求学的大部分毕业生，都不愿意离开北京。但是以中国之大，既要有人留在京城，也要有人回到家乡为戏曲事业做出较大的贡献。石磊先生就给我们树立了一个优秀的典范。

回到中原故土的石磊，既带有几分经院气，更在豫剧文化的天空中自由驰骋。他没有这样那样太多的条条框框束缚，而获得了更多的身心自由与创作自由。这种自由就是回到民间、回到传统、向着观众，向着明天，充分展示出他亦编亦写亦论，亦导亦唱亦社会活动等各个方面的才能。在中原文化的广阔背景之下，他纵横驰骋，自由放歌，开花结果。当然，任何自由都是有限度的，都要付出极大的代价。在自由追求下，任何一种独立的前进与认真的思考，都与生俱来地伴随着孤独。但是，石磊却在孤独中坚守。当大家都在主旋律的宏大叙事之道上前行时，他却在走着自己的一条道，一条不同于主流的道。他不怕小众和另类，就是把自己所坚守的戏曲理想，在古典主义的旗帜和民本关怀的实践中走下去，走到底，既能获取更多百姓的掌声，也能把一些剧目流传下去。在主流的豫剧作家之外，也有石磊这样思考独立、人格自由、成果丰硕的艺术家，值得我们每一个戏曲从业者敬重。中国戏曲的发展方向，原本应该是多元化的，而不仅仅是主旋律、大制作、新创作的一元化道路。艺术发展最好的状态还应是百花齐放，而不仅仅是一两朵花的绽开。石磊现象的充沛展现，就像一朵带有古典精神和民间气息怒放的鲜花。

同时，石磊又是一位非常独到的戏曲作家，他将原创剧作的撰写、传统剧目的整理与再创作结合起来，因此凡有所作，都能成为演员的看家戏、剧团的“吃饭戏”和特别有观众缘的招牌戏。原创戏《女贞花开》、《秦少游与苏小妹》固然精彩，《三娘》和《寻儿记》更见出经典的风范。尤其是后者，经过他的妙手打造，画龙点睛，点石成金，使之更加符合当今舞台，符合当今戏曲观众的需求。这就是他本人所倡导的“新古典主义”。他在朝着将传统剧目脱胎换骨打造成新经典的方向努力，这就特别符合中国戏曲的本体。因为，戏曲不仅仅是原创的艺术，更重要的则是要把历代的精华，把各个剧种中优秀的传统剧目不停地优化提高、与时俱进，这

样才能云蒸霞蔚、山海常新。在新古典主义的艺术实践中，石磊成绩颇大，收获颇丰。

石磊现象还表现在打通编、论、导演等不同艺术行当，成为一个多面综合、全面发展的艺术家。如前所述，学而优则创作，创而优则立论，论而优则导演，导而优则粉墨登场……环顾古往今来的戏曲艺术家，兼顾以上各部门而能融会贯通者，能有几人？关汉卿说偶倡优而不辞，汤显祖说自掐檀痕教小伶，我觉得还只是偶然兴起而已，他俩都不会真的常演戏、常导演。但是石磊却能在不同的艺术行当中融会贯通，游刃有余，从而能够最大限度地体现出自己多才多艺的禀赋，能够逐渐接近和实现自己的艺术理想。他的论著中，关于《二十世纪中国戏曲改革启示录》、关于《戏曲流派艺术是一种特殊的文艺现象》等，都曾令人关注。我特别瞩目的还有其《樊戏研究》，这是关于豫剧编剧大家樊粹庭论述中最为精到的一部专著。我们中国戏曲学院编写《中国戏曲文学史》时，关于樊粹庭这一章，还是得约请石磊来写，因为他才是樊戏研究真正的专家。当然，石磊还在樊戏中选了一些剧作改编演出，从《麻风女》改编而成的《女贞花开》，就是一出好戏，很多剧团都盛演不衰，感人至深。作为一位很好的编剧和戏剧评论家，他常常觉得自己的一些想法不能被导演深刻理解和充分采纳，所以他又走向了导演的角色，亲自导演、教演甚至作曲，成为戏曲界可以津津乐道的一段佳话。

在海峡两岸的豫剧文化交流方面，不算赴台参加学术会议，石磊曾经五进宝岛，导演了《秦少游与苏小妹》等五出大戏，同时又多次邀约宝岛的豫剧团队到大陆演出，实实在在地为两岸豫剧交流与协同发展做出了重要的贡献。他与同仁们推动了台湾豫剧在新的层面上更多的发展，台湾同行共同谋求新的创造，寻求两岸文化人与艺术家的心灵沟通和情谊的互惠，寻求为两岸观众所理解和心灵感动的共同密码。

正如台湾著名艺术家王海玲女士的贺电所云：石磊先生才华出众，多次应邀赴台交流，并参与台湾豫剧团年度大戏创作脍炙人口之作品，《女贞花开》、《秦少游与苏小妹》、《三娘》、《狸猫换太子》等在两岸均拥有众多戏迷，对于传统戏曲之传承与推广贡献良多。

在台湾戏曲界，豫剧就是大陆过来、官方支持的第二大剧种，豫剧今天不仅仅在台湾影响很大，台湾的豫剧在海外也都有了极好的口碑。豫剧在台湾、在海外有着举足轻重的位置，这既与台湾本土艺术家们的奋斗分不开，也与石磊等一批豫剧精英莅临宝岛的相互推动分不开。这样，豫剧艺术不仅仅在台湾有了新发展，还与作为母体的河南豫剧血肉相连，同声相应，同气相求。只有两岸携手，才能将豫剧共同推向当代中华戏曲第一大剧种的重要位置。

在研讨石磊现象的这一个平台上，高朋满座，名家云集，汇合了中国戏曲界最具备智慧、最具备学养同时也具备正义感的一批高端专家们，与石磊京华论道，风云际会。研讨会上真正做到了人与人的呼应，心与心的交流，情与情的沟通。通过石磊现象的个案研讨，从他的个人奋斗史及他的诸多成就与业绩延伸开来，我们大家都在忧国忧民，都在思考当今中国的信仰重建。都希望在信仰重建的过程中，戏曲能够润物细无声地发挥移风易俗、潜移默化的作用；都希望戏曲能够具备古雅而又现代的气韵；都希望戏曲艺术能够给百姓们带来真正意义上的美感；更加希望中国不仅是制造大国、经济强国，同时还要成为文化强国和戏曲大国。

谢柏梁：中国戏曲学院学术委员会副主任，戏文系主任、教授，中国戏剧文学学会副会长，国际戏剧家评论协会中国分会副理事长

责任编辑：万素