

国粹的魅力 京剧的灵魂

□ 刘厚生

弘扬优秀民族文化,振兴京剧,是一项需要从多方面努力的宏伟事业。为著名演员写传,应是其中必不可少的一方面。陈云发撰写的《吟啸菊坛——大写尚长荣》(以下简称《吟啸菊坛》),是一部以新的历史观点写新型京剧演员的书,展现了国粹的魅力、京剧的灵魂、民族的心音。

尚长荣是当今最优秀的京剧演员之一。他出自京剧名门,自幼学戏,专攻净角(花脸),今年已过了花甲之年。半生中挨过酷暑寒冬的侵袭迫害,也受过阳光雨露的煦照滋润。热爱读书,喜欢看戏,勤于思考,文化素养相当高。艺术上经受过传统的严格锤炼,更积极于新创造的追求。塑造了一系列精彩的角色形象,以《曹操与杨修》中的曹操和《贞观盛事》中的魏徵成为他艺术的高峰。在我接触的人中,人到中年,还有如此强烈的事业心、责任感,像长荣这样的演员是不多的。陈云发选中了长荣作为传主,慧眼识人,也表示了他对京剧的理解和热爱。

写一位京剧演员的传记,第一要义是要写出他是在怎样的社会环境里如何取得他的艺术

成就、成就的光彩和热量、创作体会、社会影响等等。《吟啸菊坛》做到了这一点。作者以翔实的材料叙述了尚长荣曲折坎坷的学戏、演戏的爬山之路。尚长荣是一个艺术上“不安分”的人,他不满足于坐吃传统戏的老本,他要为京剧,也是为自己创造新戏的世界。因而作者浓彩重墨、精雕细刻了尚长荣在《李逵探母》、《延安军民》、《张飞敬贤》、《曹操与杨修》和《贞观盛事》等都是新创剧目上的创作心态和艺术成就。尤其是对于《曹操与杨修》一个戏用了三章多篇幅,从各个角度来叙说、描绘、铺陈、展开和渲染。他写出了尚长荣在艺术创造中的性格风采、意志力量和拼搏精神,也写出了周围环境、人物的参与。同时作者还引用了各种评论——包括不同意见的评论和作者自己的看法,反映了社会各界对这部戏的高度艺术价值和对尚长荣的热情肯定。作者最后归纳说:“他那逐渐完美的‘两门抱’花脸艺术……有可能成为以体现京剧的高文化品位、全能化性格演员为特点的‘新尚派’,它将成为最能与当代人沟通的京剧艺术。”

这部传记的传主是尚长荣一人,但尚长荣是个京剧演员,京剧是最复杂的综合艺术、集体艺术之一。尚长荣永远不可能像诗人、画家那样一个人独来独往,闭“关”锁“国”。作者如果不重视这个问题,必然会把尚长荣写得天马行空,包打天下;如果过分强调集体威力,又会冲淡尚长荣明显的独特风格和个性魅力。陈云发在这方面掌握分寸,恰到好处。他的重点、中心当然是尚长荣,同时也很注意写尚周围的人。从他的父母妻子,他的好友参谋,他的剧院领导,他的编剧、导演、同台演员,以及乐师乃至观众,都没有吝惜篇幅。而且写得生动具体,带有浓厚的感情,例如写陕西的史美强等,写上海的马情敏等,都很动人,使读者深切感受到环境的雅致以及潜在的熏陶、诚挚的友情、技艺的切磋,导致水涨船高的氛围。

这氛围、这氛围中的京剧、这京剧中的众多演员、这演员中的名角尚长荣,就这样烘云托月般出现在、活跃在、展示在广大读者面前,鲜明、别致而令人感受到京剧的希望所在。