

一个甲子的戏台光阴

雷文 / 赵轶峰

盛夏的上海环球港购物中心华灯初上、熙熙攘攘，傅希如、蓝天、高红梅、田慧、郭毅、王玺龙、郝帅、陈麟、冯蕴、杨亚男、郝杰、杨东虎等上海京剧院的一批新生代京剧演员，在这里，或以粉墨扮相、或着青春时装，在动感的节奏中，跳起融入京剧元素的街舞，为热闹的环球港周末之夜增添了一抹别样的亮色。

在人群中热切注视着这一切的，除了围观的游人、乘凉的市民外，还有尚长荣、夏慧华等老一辈京剧艺术名家，他们随着兴奋的人群一起鼓掌叫好，不停地为京剧后辈们鼓劲。随即，上海京剧院建院六十周年“青春之歌”演出季的发布会也在这里亮相登台，上海京剧院期望京剧用一种更富于青春和时尚的方式、流行的元素与语境与年轻人对

话，让传统戏曲文化走进闹市，走入人群，让更多的年轻人关注 and 了解传统文化，让从事传统戏曲表演的青年演员们用属于这个时代的、年轻人的表达方式来表达自我，让国粹艺术在上海这座国际大都市里成为一种新的时尚。

上海京剧院院长单跃进将一份上海京剧院建院六十周年“青春之歌”演出季在天蟾逸夫舞台演出的节目单放到了人们面前——六台剧目均由上海京剧院青年演员担纲主演：傅希如主演的《珠帘寨》、高红梅主演的《十三妹》、蓝天主演的《大名府》、田慧主演的《杨门女将》和展现上海京剧院青年演员整体实力的大戏《龙凤呈祥》，以及一场体现上海京剧院青年武戏演员实力的经典武戏专场。

“青春之歌”演出季只是上海京剧

院建院六十周年系列庆祝演出活动的一个组成部分。六十年前，上海京剧院在原华东实验剧院京剧团、上海市人民京剧团和新民京剧院合并组建的基础上成立，当时由京剧表演艺术大师周信芳担任首位院长。相隔一个甲子后，上海京剧院建院六十周年之际，今年三月起，上海京剧院就陆续推出了一系列的主题演出季，三月的“甲子回眸”、五月的“原创之魂”、八月的“青春之歌”，以及将在十月推出的“经典之魅”、十二月上演的“大师之脉”等不同主题、不同剧目风格的演出，贯穿全年。

在上海京剧院一个甲子的辉煌历史中，周信芳、盖叫天、俞振飞、黄桂秋、郑法祥等一批京昆艺术表演流派创始人和言慧珠、童芷苓、李玉茹等老一辈艺术家，为剧院的发展奠定了坚实的艺术基础。同时，浸润于上海特有的人文气息，上海京剧院形成了自己独特的艺术风格，在中国戏曲艺术领域筑起一道旖丽的文化景观。如果说北派京剧是一幅精致细腻的工笔画的话，那么海派京剧就如同是一幅大写意的泼墨画，夸张、奔放而又新颖别致。

今天的上海京剧院，继承了前辈的基业，遵循着京剧的传统精神，同时视创造为艺术之本，执着地追求着艺术理想，努力在传统与现代之间寻求契合。近年来，上海京剧院致力于剧目建设、人才培养和市场开拓，举办了一系列旨在培养艺术人才和搞活演出市场的系列演出活动，迈出了“京剧走向青年”、“上海京剧万里行”等旨在培育年青一

代观众的步伐，在全国各地赢得了一大批新老观众。在一代又一代上海京剧人的努力下，《曹操与杨修》、《贞观盛事》、《廉吏于成龙》、《成败萧何》等一部部颇具影响力的新编原创剧目相继诞生，成为新的经典。

新编历史京剧《曹操与杨修》曾被誉为京剧发展史上“新的里程碑”，其卓越的艺术成就使其成为“中国现代

戏曲的标志”。《曹操与杨修》在文本上突破了以往侧重于道德评判和历史评判的局限，展示了人性的复杂与多面，为观众提供了充分的审美想象和思考空间，以贯通历史和现实的共鸣，焕发出具有浓厚人文历史意味的哲理精神。

该剧既有丰富的历史和人文内涵，也极具舞台艺术的欣赏价值。首演至今二十多年来连演不衰，不仅奠定了尚

长荣在花脸行当、乃至戏曲史上不可替代的位置，更树立了上海京剧院在新编历史剧方面的创作标准和历史标杆，对于当代戏曲创作产生过广泛而深远的影响。在上海京剧院建院六十周年“原创之魂”演出季中，上海京剧院推出了青春版《曹操与杨修》，由尚长荣担任艺术指导，杨东虎、董洪松、陈圣杰等优秀的青年演员接过经典版的接力棒。

在青春版《曹操与杨修》的排练过程中，他们突破了以往“以戏传戏”的传统模式，从历史背景到人物分析，从剧本解读到角色塑造，从戏里的矛盾纠葛到戏外的文化素养积累，尚长荣以亲身示范结合启发式引导，以坐唱教学结合舞台实践，让几位青年演员在近一年的系统学习中，对《曹操与杨修》的历史背景以及各自所扮演人物的理解和把握都有了质的飞跃与提高。

除了艺术指导、原版曹操的饰演者尚长荣外，第二任杨修的饰演者何澍、原版孔文岱的饰演者李达成、京剧表演艺术家李春城等也纷纷“坐镇”指导。经过近一年的口传心授，通过尚长荣一字一句的纠正和示范，青年演员们在唱腔和念白的处理上，以及在对人物的理解、塑造上都有了长足的进步。

这边厢，原版“曹丞相”披上锦袍和老搭档何澍为青年们示范一段灵堂上推心置腹的对手戏；那边厢，李达成老师又为青年演员吴响军演绎了一段精彩的“孔文岱之死”。一次次繁复的示范，让青年演员们由衷地赞叹：“看几

位老师的表演，举手投足间都是戏，我们学到的不仅仅是人物塑造的方法，更是对京剧饱满的热情和对艺术严谨钻研的态度。”

经过重新打磨、整理的青春版《曹操与杨修》已于今年五月登上了上海天蟾逸夫舞台，尚长荣说：“用这样的方式，传承的不仅仅是一出戏，更是上海京剧院多年来艰苦奋斗、迎难而上的精神和理念，是一种对京剧长远发展的理解和感悟，以及在对传统的敬畏与膜拜基础上的创新和突破。”

上海京剧院多年来始终关注着社会文化生态的变化，既尊重传统，又不断激活传统。除了不断打磨精品传统和原创剧目外，也致力于对“跨文化戏剧”的创作与打磨。在传统戏曲中，最典型的“跨文化”现象就是将西方名著改编并搬上东方戏曲的舞台，将外国经典剧目或著作改编成为京剧，将外国故事“中国化”。

从《歧王梦》、《王子复仇记》、《小吏之死》到《情殇钟楼》，上海京

剧院一直没有停止过对“跨文化戏剧”探索的脚步。在这个探索与尝试的过程中，一批优秀的青年主创人才得到了锻炼与提升。上海京剧院创作的戏剧作品《情殇钟楼》是根据雨果的名著《巴黎圣母院》改编而成的。该剧在尊重雨果原著精神的基础上，进行了符合中国化

的、戏曲化的改编，由上海京剧院的当家梅派大青衣史依弘担任主演，携手青年演员董红松，共同上演了一场关于美与丑、善与恶的故事。

史依弘说，她在很多年前就曾想过要演艾斯米拉达这个人物，但当时只是一刹那的念头，并没有合适的机缘，所

以那个念头也仅仅是一闪而过。2007年底，在石玉昆导演的提议下，史依弘与石玉昆一拍即合，决定一起做这样一部作品。史依弘是一位敢于完成不同行当和流派的综合性极强的全能型京剧演员，她在艺术前行的道路上，一直在尝试不断突破自我，不拘泥于某个行当和流派的局限，博采众长、融会贯通。

当年，京剧大师梅兰芳曾对弟子言慧珠说：“你演《巴黎圣母院》最合适了。”遗憾的是，言慧珠最终并没有机

缘完成梅先生的梦想。史依弘与梅兰芳大师相隔一个世纪，她希望能像大师一样，在中国戏曲舞台上有所创造、有所突破。她认为这自己这一代京剧演员，应该创造出属于这个时代的艺术。今天的京剧，承载的不仅仅是历史传统，更是伫立于传统与现代之间，担负着突破东方与西方鸿沟的重任。《情殇钟楼》在参加“原创之魂”演出季之后，已被众多国外演出商重视，上海京剧院也正在抓紧着手与国外演出商洽谈该剧的

外事演出事宜。

在上海京剧院建院六十周年“甲子回眸”演出季上，上世纪五十年代由上海京剧院原创的现代京剧经典剧目《智取威虎山》的演出勾起了无数戏迷的时代记忆与情感共鸣。这部根据曲波小说《林海雪原》改编的现代京剧，经历了无数次的修改和打磨，终于成为上海京剧院的经典保留剧目，也成为京剧舞台上久演不衰的现代戏代表剧作。

《智取威虎山》1958年首演于中国大戏院时，便获得众多赞誉，至1970年拍摄成由童祥苓、沈金波等主演的京剧电影后，更是让《智取威虎山》风靡大江南北，许多其中的经典唱段流传甚广，由童祥苓饰演的杨子荣的英勇形象更是深入人心，成为了一代人心永恒的记忆。在上海京剧院建院六十周年之际，重新推出这部经典剧目，回报老戏迷们对上海京剧院六十年的相依相伴。

上海京剧院曾在1991年复排过《智取威虎山》，当时由何澍等一批上海京剧院名家携手演绎的《智取威虎山》再成经典。近年来，一直重视人才梯队培养的上海京剧院，又重新推出了完全由青年演员团队演出的青春版《智取威虎山》，傅希如、蓝天等一批新生代优秀青年演员成为了新一代“杨子荣”的接

班人。在“甲子回眸”演出季上,《智取威虎山》分别由何澍、傅希如、蓝天三位中、青年老生共同主演,三位“杨子荣”共同登台,完成了一次对时代经典的致敬。

上海京剧院建院六十周年之际,也适逢第一任院长周信芳先生诞辰一百二十周年。以周信芳命名的小剧场“周信芳戏剧空间”也于最近在上海京剧院的新址落成。周信芳作为海派文化的代表人物,对上海的文化和城市发展起到过至关重要的影响。在灿若星辰的海派名角儿当中,成就最高、影响最大的无疑要首推“麒麟童”周信芳,昔日在整个江南地区,只要是唱老生的,几乎全学“麒麟童”。以大师名字命名的小剧场“周信芳戏剧空间”的建立,寓意着以周信芳为海派戏剧领军人物的上海京剧事业将会薪火相传,见证和承载更多属于上海这座城市的舞台艺术发展、繁荣与辉煌。

在“周信芳戏剧空间”的开台仪式上,以尚长荣为首的上海京剧院顶尖艺术家云集于此,奉献了一出喜庆热闹的开台演出。包括史依弘、奚中路、李军、安平、胡璇、李国静、金喜全、熊明霞等中坚力量以及一批优秀的青年演员在内,上海京剧院两个演出团队从顶

尖的老艺术家到中流砥柱的中坚力量,再到承载京剧未来新希望的青年人才,通过这台演出向观众展示出上海京剧界人才辈出的盛况和艺术上的薪火相传。

院长单跃进说,周信芳先生经常用“戏剧”一词来介绍他所从事的艺术,而并不是仅仅用“京剧”二字,他有一个整体的戏剧观作为艺术参照,他认为京剧人也是戏剧人。周信芳戏剧空间的落成,今后会成为一片上海京剧院的新天地,在这里会有更多的观众与京剧结缘,也会有更多的京剧人实现梦想,今后,这里能更多地为青年演员创造舞台

实践的平台,甚至是一些实验性的艺术创作都能够在其中呈现,同时也希望在这里能举办更多公益性质的京剧艺术普及推广活动,为培育年轻戏曲观众,开拓更宽广的演出市场发挥更大的作用。同时,也期待着更多海内外的优秀舞台艺术作品走进这座以伟大的戏剧大师周信芳命名的舞台。

六十年,一个甲子的轮回,是丰收的囤积、成熟的标志,更是一个崭新的起点,对于上海京剧院来说,正值盛世、更值盛年,未来值得期待!

(文中图片由上海京剧院提供)

