

甘做京剧传道者

■ 文 / 一歆

在这个炎热的夏天，中国人民大学国剧研究中心主任、北京外国语大学艺术研究院院长、京剧艺术家孙萍几乎每晚她都准时出现在北京长安大戏院的台前幕后，观摩和指导北京京剧院“经典现代戏展演季”的演出。在长达一个月的演出季内，北京京剧院集中了全院

的优秀青年演员，分批上阵，轮番上演《杜鹃山》、《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》等多部革命现代京剧，得到广大观众的好评。越来越多的年轻观众走进剧场，使孙萍感受到古老的京剧焕发着青春的光彩。

几乎每隔几天，孙萍就要与爱人叶金森来到中央新闻纪录电影制片厂——在那里，人民大学、北京外语学院两所高校与新影厂合作摄制的大型纪录片《百年富连成》正在紧张的后制作中。从脚本、镜头、解说、配乐到整部纪录片的节奏，她与家人始终关注着自己的心血之作。

一说起“富连成”，孙萍便似乎有说不完的话。富连成社，是京剧教育史上办学时间最长、造就人才最多、影响最为深远的京剧科班，被誉为京剧界的“黄埔军校”。以梅兰芳、周信芳、侯喜瑞、马连良、谭富英等为代表的一大批京剧宗师均受其教益。富连成社存在的四十多年间，培养了“喜、连、富、

盛、世、元、韵、庆”八科、逾七百名弟子。这些弟子及其再传弟子广布港、澳、台及世界各地，为京剧艺术的继承、发展及在世界范围的传播做出了巨大贡献。

孙萍的爱人叶金森先生，便是富连成社创始人叶春善之孙、继任社长叶龙章之子。“可以说，富连成影响了半部京剧史。作为富社嫡系传人，延续‘富社精神’、弘扬优秀的传统文化与价值观，向世界讲述京剧的传承故事，我们责无旁贷！”谈起炎炎夏日里的这种忙碌的生活，孙萍一脸灿烂的笑容。

早在上世纪九十年代，孙萍的文化传承之旅便已起航。那时，她作为中国第一批京剧表演专业的本科毕业生，刚刚进入中国京剧院参加工作，成为该院最年青的角儿。实际上，她十五岁时便主演了著名现代京剧《赛驼之后》，在全国戏剧汇演中获三项大奖。在中国戏曲学院学习期间，她曾亲炙张君秋、杜近芳、李维康等京剧名家，先后与袁世

海、李和曾、张学津等名家合作演出过《霸王别姬》、《龙凤呈祥》等剧目，广受好评。

上世纪九十年代初，孙萍受文化部和中國京剧院派遣，赴匈牙利进行文化交流，致力于将中国京剧推向世界，并取得了较好的成绩——成功地将京剧同匈牙利艺术、欧洲艺术结合，改编的古典名著《西游记》，在国际戏剧节上获最佳编剧和最佳表演两项大奖，同时国际戏剧节把这种艺术形式命名为“动作戏剧”，并宣布每年举办一次国际动作戏剧汇演。

后来，孙萍同匈牙利、德国、法国等艺术家一起编导的中国京剧和西方艺术结合的《艺术家的节日》、《中国的姑娘图兰多》、《圣·拉兹洛国王》、《西区的故事》等剧目，在法国、德国、罗马尼亚等国演出，受到热烈欢迎。孙萍还在国际文化合作、维护海外华人权益等方面做了许多有益工作。匈牙利总统根茨称孙萍为“文化大使”，并授予她匈牙利“荣誉国民奖章”。

孙萍后来应邀赴美国讲学，进行文化交流，同华盛顿国家交响乐团、费城交响乐团、费城宾夕法尼亚大学交响乐团合作，以交响乐伴奏，演唱京剧，成功地在肯尼迪艺术中心举办了个人音乐会，美国前总统老布什先生发来贺信。在美期间，孙萍先后在耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、美国国会等讲学，还多次为华侨演出，广获赞誉。三年前，孙萍荣获由奥巴马颁发的美国总统人文奖。

十年前，孙萍听从组织调遣，毅然回到了祖国，在人生的道路上再度起航。回国后，孙萍先后被推举担任第十、第十一、第十二届全国政协委员，继续从事京剧表演和普及工作。同时，孙萍还执导了宁夏回族自治区首部大型舞剧《月上贺兰》等优秀作品。在孙萍的推动下，中国人民大学成立国剧研究中心，并举行“国剧学术论坛”。她还多次执导和组织了独具一格的“京韵华彩”大型京剧交响乐晚会演出，赢得国际汉学界、戏曲界的好评。

在她的推动下，中国人民大学、北京外国语大学先后开设了“国剧艺术大观”公选课程。每周，她都准时出现

在中国人民大学公共教学楼的课堂上，给学生们讲富连成的历史，表演名家选段，引导学生欣赏体会京剧里那些润物细无声的价值观……在进行了将近十年的深入调研之后，她又提交了新的提案，主张在全国的大学校园里开设京剧艺术的选修课。

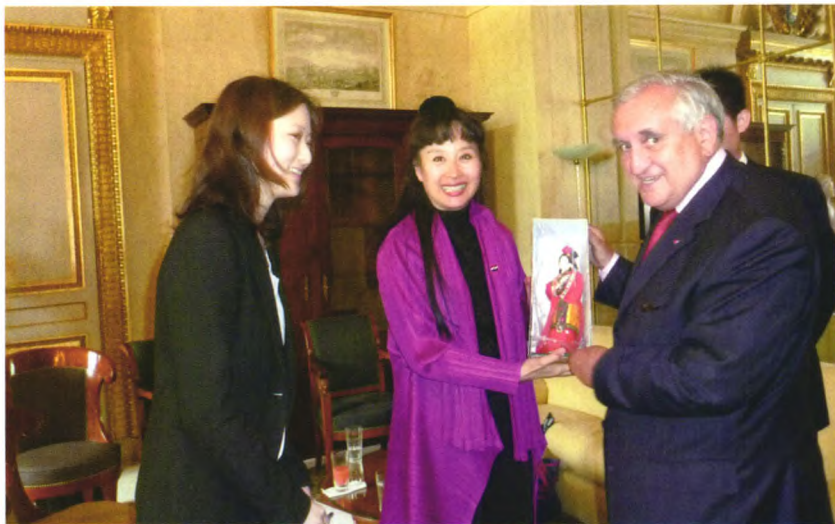
在刚刚结束的新一轮全国戏曲工作座谈会上，来自全国宣传、教育、文化系统及各戏曲院团一百多名代表共商戏曲传承发展大计。孙萍作为此次大会中全国综合性高校戏曲学科的唯一代表，作了“以建设生态文明的思维切实做好戏曲传承发展工作”为题的发言，强调

编剧、导演、表演、音乐、舞台美术、管理、教育、研究、普及、宣传这十种人才是戏曲文化事业所必须的，而只有戏曲艺术自身的发展远远不够。两年，孙萍领衔的《京剧百部经典英译系列工程》被列为教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目，孙萍的戏剧传承之旅尚未止步，新的事业才刚刚开始。

去岁岁末，纪念京剧科班富连成社创办一百一十周年座谈会在全国政协礼堂金厅隆重召开。那天，孙萍和她的团队为富社生日献上了一份特殊的礼物——一本厚重的《富连成画传》。该书是以北京外国语大学为依托，由北京

外国语大学艺术研究院、中国人民大学国剧研究中心等多家单位，联合众多京剧艺术家和专家学者之力，历时多年完成的，图文并茂，史料丰富详实，有超过七百张珍贵图片，还包含了近年有关富连成研究的最新成果，填补了京剧史研究中的一块空白。

十年前，纪念“富连成社”创立一百周年之际，马禄德把几十年来珍藏的有关富连成的全部文字、图片、录音资料郑重地交付于儿媳孙萍。从那以后的几年中，几乎每隔一两天，马禄德就要和孙萍聊聊，碰撞传播京剧的想法。在婆婆的不断鞭策下，孙萍不知疲倦地收集、整理着关于富连成社的一切资料。她带领团队，和时间赛跑，抢救性地采访了一百余位尚健在的、曾于富连成社学艺的老人及其再传弟子，留下约六百个小时的口述史录像。而这批珍贵的“口述历史”影像资料，也成为了大型纪录片《百年富连成》的独家素材。如今，这部还原富社风貌、再现京剧辉煌历史的大型纪录片《百年富连成》正在紧张的后期中制作中。

由于家族渊源，孙萍与先生叶金森长期关注富连成史料的搜集、收藏工作。而历史长河中那些鲜为人知却动人心魄的真实故事，时刻在二人内心激荡。上世纪末，他们在与好友、如今的中央新闻纪录电影制片厂厂长高峰的交流中，萌生了为富连成科班拍摄纪录片的想法，随即便拟出了前几集的本。

但因受技术、财力各方面的影响，该片的摄制一度搁置。然而这个念头像火苗一样时刻在孙萍心中跳动，终成燎原大火，铸就了这部心血之作。

在孙萍的团队里，有一位特殊成员——孙萍的女儿叶菲。自幼便跟随父母在异国他乡从事艺术交流、在外国长大的她，如今是中央电视台的一名编导。对纪录片镜头的运用、叙事风格与节奏，她都有着独到的理解和认知，她的加入无疑将赋予这部作品全新的“国际视角”。对她自己而言，参与本片的拍摄，也是一次独特的“寻根之旅”。

“以前，富连成对我来说可能还是个符号。关于我‘从哪里来’、我的家族到底是怎样的，这些概念在我脑海

里是模糊的。可是通过这些片子，那些古老的记忆慢慢变得清晰，我也为祖先们那种坚忍不拔的精神感到自豪！”叶菲说。

这样一部纪录片，是历史所需要的。丑角表演名家、京剧史专家钮骠老先生谈起富连成社就感慨万千：“如今，我们有不少教授京剧的学校，但育人的成果不容乐观。艺术教育有自己的特殊性，富连成社虽然是一个旧式科班，但它培养出来的大师名家比任何‘学院’都多，这很值得我们回望历史，认真思考。”

这部十集纪录片，史料翔实、内容丰富，力求用平实的叙述、亲切的视角生动地展示一部有笑有泪的富连成社历史。而这一切的背后，则是孙萍和她的创作团队一个又一个不眠之夜：“这部纪录片的创作很困难。一百一十年前的资料，别说音像，图片跟文字都很少。京剧最繁荣的时代毕竟一天天远去了，但我们还是把能力所及的资料都找到了，就是希望还原一个最真实、最辉煌的富连成——这也是我们作为富连成社传人给先人的一点告慰吧！”孙萍深情地说。

富社创立之初，先贤曾立下誓言：“创办科班，不为发财致富，只为接续梨园、培养后代香烟。”百年之后，他们的传人们仍甘于寂寞，埋头躬耕。桃李无言，这也许是新时代对“富社精神”最好的传承。

