

三尺氍毹上飞扬的青春

文 / 彭维

夏秋之交，十二台全部由国家京剧院优秀青年演员领衔主演的京剧大戏在北京梅兰芳大剧院上演。这十台大戏和两台折子戏专场演出，行当齐全，流派纷呈，青年演员们的精彩演出，获得了新老戏迷的一致好评。国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演已成为国家京剧院人才培养的重要品牌活动。

早在七月，国家京剧院就邀请专家对全院四十岁以下的青年演员分行当进行了逐一考核，二十六个青年演员脱颖而出，此次展演即由这些优秀青年演员挑大梁担任主演。为传承国家京剧院艺术风格，筹备展演期间，杜近芳、梅葆玖、刘长瑜等老一辈艺术家不顾高龄，多次冒着酷暑到排练现场亲身示范，指导青年演员排戏。而青年演员们勤学苦练，不负众望，在演出中各领风骚。

今年的国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演中，既有《红鬃烈马》、《四郎探母》、《宇宙锋》、

《锁麟囊》等经典传统大戏，《春草闯堂》、《白蛇传》、《杨门女将》等新编历史剧目，又有现代戏《红灯记》、《平原作战》、《智取威虎山》，以及传统折子戏《八大锤》、《挡马》、《竹林计》、《钟馗嫁妹》等。在考核中脱颖而出的青年演员，如老生组李博、刘垒，小生组郝仕鹏，武生组王好强、孙亮，青衣、花衫组周婧、查思娜、吕耀瑶，刀马旦组郭明月、宋云飞，花旦组张佳春、张译心，武旦组潘月娇，老旦组张兰，铜锤、架子花脸组刘魁魁、胡滨，武花脸组刘大可，文丑组徐孟珂，武丑组靳智棋、刘搏等人齐聚舞台，新蕊绽放，青春飞扬。

由田汉编剧，吕君樵、郑亦秋导演的《白蛇传》，是中国京剧院推陈出新的典范，自1954年由杜近芳、叶盛兰首演至今，历时一甲子。这部戏也是杜近芳进入中国京剧院后首部排演的大戏，又曾数度出访欧美各国，引起轰动，给

杜近芳带来了无数荣誉，同时也开创了大型京剧剧目屹立于国际剧坛之林的辉煌成绩。时隔一甲子，梅兰芳大剧院又一次迎来《白蛇传》，绿柳苏堤、雨伞红媒的至诚爱恋令观者似曾相识，又倍觉别有洞天，年轻演员付佳与张兵演出的《白蛇传》引来各方关注。

杜近芳幼习昆曲，待田汉完成新本《白蛇传》创作后，杜近芳便随心所欲地将自己少时所学的技艺拿来重组、打磨、净化、升华。首演时，年近四十的叶盛兰为二十二岁的杜近芳挎刀配演，两人天衣无缝的合作成就了这部传奇。杜近芳与叶盛兰前后合作剧目达三十多出，杜近芳的许多经典剧目都是与叶盛兰联袂的佳作，《白蛇传》是他们最早合作的一部新编大戏，杜近芳一生都对该剧钟爱有加。

去年，杜近芳收付佳为徒，教给她的第一出大戏便是《白蛇传》。付佳毕业于上海戏剧学院，是第六届中国京剧优秀青年演员研究生班的研究生，曾获首届央视京剧学生大赛金奖，第七届央视青京赛银奖，禀赋甚好，杜近芳对这个徒弟也用心颇深。叶盛兰、杜近芳版《白蛇传》的复排由杜近芳担任总导演，并特邀叶盛兰之子、叶派传人叶少兰共同担任艺术指导。杜近芳专门为“合钵”一场重写了唱词，并新配曲谱。正式排练之前，杜近芳每日在家中为付佳封闭式授课。而许仙的扮演者、优秀小生演员张兵也在此前正式拜在叶少兰门下。

《白蛇传》复排期间，两位老艺术家，一桌二椅端坐指导，细抠慢研。暖阳照进排练厅，时光恍忽流转，京胡鼓板悠然醉人，年轻一代灵光通透，艺术的精、气、神交融徜徉。复排版《白蛇传》今年五月首演便引发了普遍关注，八月参加国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演时，慕名而来的新老戏迷已如潮涌。年轻演员浑如璞玉，经老一辈艺术家的琢磨，光华日现，《白蛇传》六十年后细腻唯美如昨。

国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演中有一台特别的剧目《杨门女将》，特别之处在于由一团的朱虹、郭瑶瑶、刘垒、潘月娇、戴忠宇、刘魁

魁、胡滨等青年演员担纲主演，由三团的郭凡嘉、张兰、白玮琛、付佳等人担纲主演分别演了一场。人们看国家京剧院版《杨门女将》总要先问是哪个版的《杨门女将》。国家京剧院下属一、二、三团都有自己的明星版、青春版等不同版本的完整《杨门女将》常演阵容。如此大戏在同一个演出季中，分别由一个剧院的不同团队演出却不多见。

《杨门女将》最早创排于上个世纪五十年代末，半个多世纪前精雕细琢的这台剧目，不仅是国家京剧院的保留剧目，也早已成为全国演出剧团多、演出场次多、出访次数多的一部旷世之作，五十年后的今天光彩依旧。如果说当

年《杨门女将》的编剧、导演都是“新旧时代的跨越者”，那么《杨门女将》当年的首演阵容更算是“新生代”，以杨秋玲、孙岳、王晶华为代表的首演阵容当时大多二十来岁，青春焕发。可以说，《杨门女将》培养了国家京剧院乃至整个中国京剧界一代又一代演员，当年的中国京剧院青年团的青年演员们，因此戏而成长、成熟，五十年后的今天，国家京剧院的青年演员们用这出戏展现出今天青年京剧人的整体实力。

在此次展演中，两位穆桂英都是剧院重点培养的青年人才，郭凡嘉拜师刘秀荣，受教多年。而朱虹是一团冉冉升起的新星，演出李胜素的诸多常演大

戏,《杨门女将》排练之际,李胜素更是亲授把场。同台剧目,同期竞艺,穆桂英的扮演者朱虹、郭凡嘉,余太君的扮演者郭瑶瑶、张兰不负重任,经过对这两个角色的磨练,艺术上更加成熟。

三团的张兰曾得到过老一辈余太君的扮演者王晶华的亲身指教,王晶华指导学生在表演上揉入各行当的表演手法,她将自己演出几百场的心得倾囊传授,一举手一投足,条分缕析,亲身示范,逐场点拨。经过王晶华多年的栽培指导,张兰逐渐成熟,“小王晶华”名号也悄然而起。《杨门女将》的展演集中展示了剧院的整体实力,也为中坚力量的脱颖而出提供了平台,经此磨练,青年演员的艺术水平上升到了一个新台阶,各行当都在这一过程中集体成长。

国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演中演出《红灯记》时,李玉和手提红灯迎风而上,他与提篮小卖的铁梅一出场就获得了台下观众的阵阵掌声。国家京剧院在剧目建设中十分重视现代戏的开拓,以《红灯记》为代表的现代戏创作,曾以其现代思想内容与新艺术形式的结合而引领了京剧现代戏的改革探索之路。半个世纪前,《红灯记》一经问世即红遍全国,充满强大的艺术魅力,无论剧本还是演员阵容、导演手法、音乐创作、舞台美术等各个方面,《红灯记》在全国都起着代表性、示范性和导向性作用,代表了当时现代京剧所能达到的最高艺术水准,尤其是在用京剧的艺术形式来表现现代生活、反映现代思想方面取得了突破性进展。《红灯记》可以说是国家京剧院的传家宝,是集体合作的艺术结晶,也是剧院整体艺术风格集中展现的一部现代戏经典之作。

国家京剧院的《红灯记》已经传承到了第三代。第一代的钱浩梁、高玉倩、刘长瑜、袁世海等,第二代的李文林、袁慧琴、耿巧云、陈真治等,到如今第三代出现了一团的刘垒、郭瑶瑶、陈静、胡滨,二团的张浩洋、毕小洋、张译心、李晓威,三团的徐畅、谭小令、谭帅全面开花的景象。“红灯是我们的传家宝”,《红灯记》的传承是一种现象,它在新时代的传承中对演员如

何拓展戏路、对现代戏创作模式的探索以及对现代戏的革新进步等各个层面的问题都有着具体而微的指导意义。

国家京剧院复排《红灯记》时,老一辈艺术家们都会坐阵抠戏,力图保持演出的最高艺术水准。《红灯记》既是国家京剧院的、也是整个京剧界的,既是上世纪六七十年代的样板,也是当今的关注焦点。国家京剧院的同仁每每听到台词“红灯是我们的传家宝”时,都会心有灵犀地相视一笑。这台剧目是剧院原创的现代戏经典,大家对这个剧目有着别样的深情,《红灯记》的演出既是创业史也是守业史。在去年国家京剧院举办《红灯记》创排五十年纪念演出活动时,钱浩梁为饰演李玉和的优秀青年演员张浩洋把关,刘长瑜则从耿巧

云、吕慧敏开始,到张译心、陈静等已培养出数名“李铁梅”,艺术的传承与积累凝聚了艺术家的心血,也凝聚了青年人的梦想与付出。剧中三代人、台上三代演员高举“红灯”依旧闪闪亮。

近年来,国家京剧院打破常规,借创排、复排剧目之机,瞅准条件好的青年苗子加以重点培养,让青年演员通过不同剧目、不同角色,多学多演,挑大梁、唱大戏。剧院有计划、有步骤地为青年演员制定了复排剧目规划,每年每团重点复排剧目达三台左右,让优秀青年演员普遍得到了排演剧目的机会。国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演的数台大戏均在此列。

国家京剧院以剧目排演为平台,在邀请老艺术家为青年人说戏、把关之

外，还进一步选拔有才华的青年人才，经老艺术家的考察认可后，组织个别或集体拜师，让青年人才有机会与杜近芳、张春华、李世济、刘秀荣、刘长瑜、王晶华、张春孝、张曼玲、尚长荣、孙毓敏、叶少兰、李长春等老一辈艺术家结为师徒，入室深造。今年一月，八十二岁的杜近芳正式收三团的付佳和二团的刘琪为徒；二月，九十一岁的张春华收二团的靳智棋和三团的刘佳、王皓为徒。同时，剧院也发动处于一定年龄阶段、基本已形成自己流派特

点的领军艺术家接收有潜质、值得培养的年轻人作为徒，为剧院和京剧事业的未来培养后备力量。

为了让青年演员少走弯路，获得正规指导，国家京剧院在创排、复排剧目时，会邀请老艺术家为青年人把关，复排剧目还要请原排人马现场说戏。以复排现代戏为例，剧院陆续推出了青春版《红灯记》、《杜鹃山》、《平原作战》等一批作品，无一例外地特邀了原排钱浩梁、刘长瑜、王晶华、孙福珍、孙洪勋、张连祥、杨春霞、高牧坤、李

光、李维康等艺术家亲临指导。经过老艺术家们的悉心传授与精心点拨，国家京剧院一、二、三团不同演出阵容的《红灯记》、《杜鹃山》、《平原作战》已演出上百场，生动再现了革命英雄形象，获得新老观众的肯定和喜爱。

大量的舞台实践和专场演出，对于成熟演员而言，既是艺术成就的阶段性总结，又是相对完整的艺术风格的展示，更是拾级而上的历练。国家京剧院在这方面做出了大胆突破，在为张建国、袁慧琴等成熟演员举办个人专场演出之后，延续思路，为青年演员也举办各种专场演出，搭建发展平台，“致春天”、“五一”演出季、“金秋演出季”、“新春演出季”等大型常规演出季，《红灯记》、《春草闯堂》、《杨门女将》创演五十周年等优秀剧目纪念演出循环进行，为各行当、各流派的演员提供了大量演出机会，让青年演员有了可以大展风姿、争相竞妍的舞台。

要繁荣文艺创作、推动文艺创新，剧院就要围绕作品和培养后继人才。以剧目为核心展开的创排、复排工程和人才培养工程，使国家京剧院的艺术风格、精神品格得以凝结和彰显，国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演生动地说明了这点。

