

名家传戏永葆风华

雷文 / 彭维

隆冬时节，“名家传戏”当代京剧名家收徒传艺工程成果汇报演出在北京梅兰芳大剧院热热闹闹地上演了。来自全国各地的近四十名学生，连续汇报演出了七场，每场五个折子戏。系列演出选择的剧目都是京剧骨子老戏的精华，凝聚着当代顶级京剧名家的传承心力。

“名家传戏”是文化部实施的一项

繁荣戏剧艺术的重要举措，旨在通过口传心授的师徒教学，传授京剧经典传统剧目，传承京剧名家艺术，建立京剧艺术传承创新机制，从而推进京剧表演人才的培养。前年，“名家传戏”首先在全国十一个国家重点京剧院团中推广，遴选出三十六名教师，根据不同行当，老艺术家们分别采用“一带一”或“一带二”的形式，向近六十名学生传授了七十多出经典折子戏。

此次举行的七场成果汇报演出是该项目2015年至今教学成果的一次集中展示，全国十余家院团参加汇报演出，每位老师大多选择一名学生代表参加，参演剧目以片段方式进行，汇报剧目流派纷繁，演员行当齐全，剧目文武兼备，张弛有致。

“名家传戏”项目支持教学折子戏，而院团在实施过程中则未受限，折

子戏的搬演只是起点，各大院团在项目基础上，都以折子戏为切入点，竞相排演了全本大戏。此次汇演承办方之一的国家京剧院，杜近芳、叶少兰、李光、刘秀荣、李维康、张春华、李世济、刘长瑜等老艺术家2015年入选“名家传戏”项目，而先生们教授的大戏则包括了《白蛇传》、《野猪林》、《穆桂英大战洪洲》、《宝莲灯》等。任凤坡、刘习中、刘琪、朱秉谦、张曼玲、郑岩等老艺术家2016年入选项目，教授的大戏包括《兴汉图》、《碧玉簪》、《奇冤报》，在汇报演出前，这些全本大戏基本都已复排演出。

连续七场的“名家传戏”当代京剧名家收徒传艺工程成果汇演中，美丽忧伤而又不乏戏曲喜剧色彩的《断桥》和情感饱满、火爆炽热的《盗草》，都赢得了观众的热烈肯定。参演单位借助

“名家传戏”项目，将取材于神话传说、在中国流传甚广的全本《白蛇传》再度进行精心雕琢与打磨，演绎出一段令人悲伤的凄美爱情故事。这部戏是中国戏曲演出剧种最多、流传最广的剧目之一，不同演员的不同演出版本也有很多。国家京剧院虽都以田汉先生的剧本为蓝本，而杜近芳和刘秀荣演来却各有千秋，并肩而行。

《白蛇传》文场精致，武场火爆，唱腔优美，做工细腻，是一出好听好看、备受欢迎的大戏。这出戏对主演要求很高，也是青衣功夫全面的标志性剧目。而实际上，由年轻后辈学习演出的《白蛇传》也是两版俱佳、齐头并进。杜近芳、叶盛兰版本在国家京剧院由付佳、张兵承续衣钵，而刘秀荣、张春孝版本则经李胜素、郭凡嘉、朱虹等人而传演不断。在此次“名家传戏”项目中，刘秀荣、张春孝亲赴青岛京剧团、宁夏京剧团，对两个院团的复排进行全程辅导，将全本《白蛇传》悉心地传授给了外地学员。

此次“名家传戏”汇报演出中，《白蛇传》文选《断桥》、武选《盗草》，由国家京剧院和北京京剧院分别演出，争妍斗艳，各展风姿。本着“名

家传戏”项目口传心授的教学原则，两个演出院团分别邀请了杜近芳、叶少兰和李红艳进行指导，学生们经历了“习”与“练”，经过了严格的“磕模子”，获得指导老师身体力行的示范与指导，最终取得了一字一腔皆严谨、一招一式皆规范的教学成绩。

《白蛇传》场场皆有可观之处，《游湖》、《断桥》、《盗草》等段落更是千锤百炼，精巧异常。国家京剧院

在每年的艺术生产规划中，除新创剧目外，大多数都是剧院的优秀保留剧目复排。杜近芳的“三部曲”已经在逐年实施复排，2015年的《白蛇传》、2016年的《柳荫记》和2017年的《谢瑶环》。经过近两年的磨练，此次在“名家传戏”汇演中摘选出的《断桥》一折更见醇厚，付佳的扮相酷肖老师杜近芳，而又更具高挑身量，天然一段风韵。张兵与付佳配戏较多，连续几年的

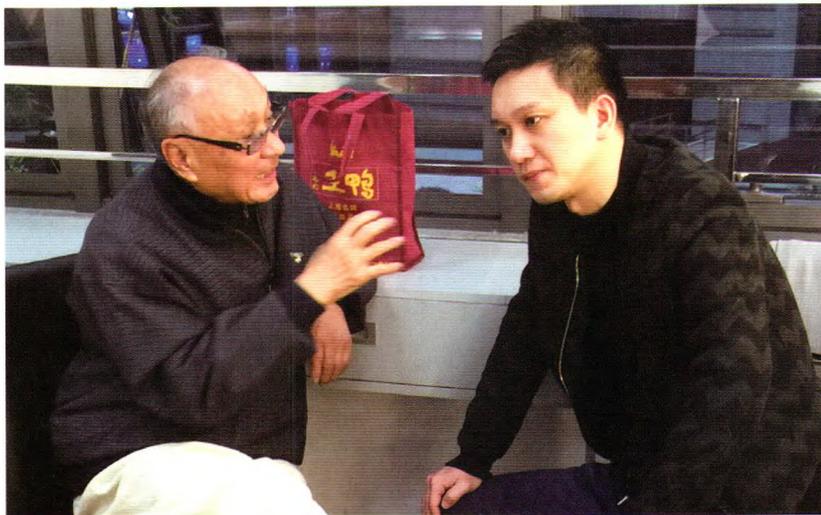

磨合，二人如今已配合默契，张兵把许仙的惊惧哀婉、愧悔莫及、诚挚真心表现得更加成熟。白素贞、许仙与小青的种种调度与造型也更加流畅自如。在杜近芳、叶少兰年复一年教授指导下，学员们日复一日领悟实践，年轻新秀绽露新绿，蓊郁葱茏之日可待。

“名家传戏”汇演所选剧目都是历前辈先贤千锤百炼而成的滋味醇厚的骨子老戏。在七个晚上的演出中，三十五台折子戏，台台精彩绝伦。巩丽娟演出《卖水》一折的当晚，梅兰芳大剧院一楼沙发座的上场门最边角位置，坐着巩丽娟的指导老师刘长瑜，她端坐凝神，认真审看着学生的汇报演出。《卖水》可谓刘长瑜早年的成名作之一，她演出几十年，又教习几十年，一词一句、一动一静、情感节奏都早已深入骨髓，幽微细节处无不入心入血。《卖水》的汇报演出结束后，刘长瑜悄然退席，进入后台。汇报演出的学生尚未卸装，顾不得红粉俊扮的小脸上密密层层的细汗，早已默契地等候在上场门的帘幕后迎接先生。“你今天的表演一点也没偷懒，这个戏很吃功，能圆满演下来就很辛苦，整体是很不错的。”老师给了学生充分肯定。

同时，刘长瑜更多的是一一指出了演出中存在的问题，年青的琴师以及

同门的师姐妹们，都围绕在一边观看聆听，每一次演出就是一次生动的教学。刘长瑜十分注重教学方法，从学习一开始，到每一次汇报演出的指导，“口传心授”的过程何其漫长，又何止于汇报演出一晚。成果汇报演出的最后一场，还有刘长瑜另一位弟子张译心的《秋江》，虽然先生的日程早已安排得很紧、身心俱疲，但本着必须对每一个学生负责的态度，长瑜先生照样在演出当晚莅临现场观剧指导。

折子戏展演中，三国、水戏戏照例是必不可少的，此次汇报展演中林冲一

个人物形象，就有两出《夜奔》和一出《草料场》各展风姿。《夜奔》先由江苏省京剧院的吴亮亮演出，后由北京京剧院的詹磊演出，前者经苏德贵先生教习，后者经杨少春先生传授，两名优秀的武生将一折唱做繁重的折子戏演绎得淋漓尽致。国家京剧院的《野猪林》，传承的是李少春、袁世海、杜近芳先生的版本，李光先生在自己的艺术鼎盛期也常常演出。田磊作为国家京剧院新引进的重点培养人才，一进院就首先参加复排了《大闹天宫》和《野猪林》。2015年，李光先生因“名家传戏”项

目赴青岛京剧院授课，田磊随行学习。2016年，《野猪林》成为国家京剧院年度重点复排剧目之一，李光先生作为复排的导演，重新为田磊下挂，使得田磊演出的《野猪林》在梅兰芳大剧院复排演出大获成功。田磊条件全面，戏路较宽，他跟随李光先生学戏也较多。

在“名家传艺”汇报演出的收官一场，有李世济先生亲授的《祭塔》一折戏，如今先生已逝，此戏算是程韵遗响。《祭塔》原属戏曲入科学员的启蒙戏，在京剧传统剧目中有着极其重要的地位。当年程砚秋先生在谈创腔体会时就曾提到，青衣演员应该烂熟的三出

戏，包括西皮到底的《彩楼配》，二黄到底的《二进宫》和反二黄到底的《祭塔》。李世济本人对这出戏感情极深，她在指导复排《武则天轶事》时就曾提出，“在近一、二年中，有三部戏我是一定要排的，第一个就是《武则天轶事》，现在已经在排；第二个是《玉簪误》，这个作品是在《碧玉簪》的基础上改编而成的，我老伴唐在斫在音乐上花了很大的心血；再有一部就是《祭塔》，这个戏的动作设计吸收了昆曲元素，唱腔也很有特色。”

程派的《祭塔》区别于一般演法，系增编而成，唱词委婉凄清，唱腔尤

其扣人心弦、感人至深，是一折青衣唱工戏，也是李世济盛年时常常演出的剧目之一，李世济对此戏可谓十分钟爱。

《祭塔》几乎全是唱腔，并没有多少身段变化，因此演出此戏对表演者的唱功要求甚高。在继承传统的同时，唐在斫还对此戏的音乐唱腔进行了相应修改，在乐队伴奏方面，唐在斫也做了非常细致入微的分化，整段唱腔所有过门和垫头的处理各不相同，颇具特点。

《祭塔》作为一出经典老戏，自有它独特的艺术魅力，此次汇报演出的表演者杨磊是李世济的入室弟子。为了唱好这段[反二黄慢板]中的八个大腔三十六句唱词，杨磊跟着李世济先生一板一眼地学，在老师的精心指导下，细抠音乐节奏变化，加上乐队整齐有力的烘托，汇报演出受到观众的热烈欢迎。当年王蒙在观看李世济演出《祭塔》后曾经潸然泪下，他认为此戏虽为悲剧，但呈现给观众的却是一种美、一种足以令天下为人子者顿然彻悟的美，让人感悟到“父母是把自己当成一切、当成天”的深挚感情。如今，这出由李世济担任老师时给徒弟杨磊选定的传授剧目，当李世济先生身患重病时依旧坚持在病榻前完成了授课，在此次汇报演出中获得了良好的演出效果，告慰了先生的在天之灵。

