

国粹之魅

The Charm of Peking Opera

■撰文/庄晓蓉 摄影/王勇森 赵小兵

Text/Zhuang Xiaorong Photographs/Wang Yongsen, Zhao Xiaobing

2008年10月20日至11月8日，由文化部、山东省

政府联合主办的第五届中国京剧艺术节，在济南主会场以及青岛和淄博两个分会场同时举办。艺术节期间，共有37台近年来创作的剧目、4000多名艺术家先后登台，演出75场。不仅国家级和省级京剧院团纷纷亮相，部分边远地区、艺术院校和军队京剧院团也纷纷参演，这是迄今为止规模最大、参演剧目最多、汇聚艺术名家最多的一次京剧艺术盛会。青岛京剧院参演的《驼哥与金兰》获得现代京剧革命历史题材类金奖。这是青岛京剧首次在全国性行业评比中获得大奖。

青岛京剧院参演的《驼哥与金兰》获得现代京剧革命历史题材类金奖

The modern Peking opera *Tuo Ge and Jin Lan* performed by Qingdao Peking Opera Troupe is granted the gold prize in the revolutionary history category of Peking opera

江苏省京剧院参演的现代京剧《飘逸的红纱巾》突出音乐与舞蹈，是第五届中国京剧艺术节的亮点之一。
The modern Peking opera *The Fluttering Red Scarf*, performed by the Peking Opera Troupe of Jiangsu Province gives prominence to music and dancing, thus becoming a highlight at the Fifth China Peking Opera Festival.

1995年，文化部主办了首届中国京剧艺术节。此后，京剧节约3年举办一届，成为国家级重要艺术活动，有力地促进了京剧艺术的继承发展。

历届京剧中，新剧目展演都是重头戏，是京剧节的主体活动。本届京剧节展演的37台戏，是第四届京剧节以后创作的新作品和经过整理改编的传统剧目。其中包括《辛弃疾》、《晋德裕》、《郑和下西洋》、《下鲁城》、《成败萧何》、《护国将军》等18台新编历史剧，《驼哥与金兰》、《铁道游击队》、《飘逸的红纱巾》、《红沙河》、《江姐》等14台现代戏，《孙安动本》、《风雨杏黄旗》、《韩玉

娘》、《宝莲灯》、《谢瑶环》等5台整理改编传统戏。在青岛演出的四部戏都是现代京剧。

与此同时，由中国戏剧家协会、青岛市文化局主办、青岛市京剧票友协会、神州诗书画报社承办的首届中国京剧票友（青岛）文化节也热热闹闹地上演着生旦净末丑……让青岛市的戏迷票友们过足了戏瘾。

青岛的国粹“缘儿”

青岛自建埠以来，就是京剧的“四大码头”之一，京剧界有“红不红，看山东”的说法，胶东的百姓懂戏，又爱戏。上世纪二十年代，京剧开始活跃在青岛的舞台上；上世纪三四十年代，城区

有十几家戏院，其中有六七家专门演京剧，无论是“四大名旦”还是“四大须生”，都曾来青岛演出。1928年，首个票房——和声社在青岛诞生，之后，西商票社、聊社、风雅社、欢声社等票社分别汇聚了一些颇有才华的京剧名票。而且，京剧界前后“四大须生”、“四大名旦”、“四小名旦”等京剧名角来青岛演出都与这些票社有过交往，郑倩文、于振之、李英图、季研农等就是在青岛历史上颇有建树的京剧名票。这也是当时的青岛能够成为国内京剧“大码头”的重要根基。中国戏剧家协会主席尚长荣这样评价青岛与京剧的缘分：上世纪二十年代以来，青岛票社林立，人才

辈出。青岛堪称京剧人才的沃土。尚长荣认为：振兴京剧艺术，必须要有本身的内动力，也要靠社会的外动力。当务之急，是增强这两股力量，并使之协调一致，形成强大的合力。青岛京剧票社存在的这股力量将为京剧艺术传承与发展增色生辉。

如今，京剧在青岛，虽说不能像上世纪二三十年代那样，名票社此起彼伏如雨后春笋涌现般热闹，但民间涌动的京剧热情一直未曾衰减，尤其是改革开放30年以来，青岛京剧得到了更快发展，票友队伍不断壮大，各种业余京剧爱好者自发组成的京剧票友社活动不断，市民在清晨的公园、海边、社区文

化站点等地，都能听到悠扬的西黄之声。

据不完全统计，青岛市区、郊区约有京剧票友3000余名，市区票社达40家。其中主要的票社有：四方文化馆京剧票社、青岛灯塔京剧社、七彩风艺术团京剧团、七彩华龄京剧会馆、青岛群众艺术馆业余京剧队、春雷京剧团、琴英缘京剧票社、青岛群艺京剧票社、市北区老年大学京剧团、青岛铁路业余京剧团等。

从1986年开始，青岛京剧票友大赛多次在青岛举行，青岛市群众艺术馆于2002年举行戏曲票友大赛；青岛市文联先后于2005年和2007年举行了两届京剧名票大赛。这些涌动于民间的票友活动培育出了大量的京剧戏迷和票友。与此同时，青岛众多票友借助在中国各类比赛中摘金夺银而声望大增。

据青岛市艺术研究所所长刘元鸣介绍，青岛京剧名票参加全国京剧票友大赛硕果累累。女花脸孙爱华1991年应邀参加中央电视台全国职工庆“五一”文艺晚会，她演唱的《铡美案》获优秀节目奖，在1991年8月荣获全国京剧票友清唱大赛花脸行二等奖。在2001年的第一届全国京剧戏迷票友电视大赛上，时年75岁的杨书材以一曲《搜孤救孤》，一人兼得金奖与特别奖，老旦刘皓洁和女花脸孙爱华，在决赛中分别以《岳母刺字》中岳母及《探阴山》中包拯捧得银奖。在2007年12月的第三届全国京剧戏迷票友电视大赛中，老旦刘皓洁清唱《李逵探母》获得金奖……

首届京剧票友文化节的举办更为青岛的票友们提供了一个平台，让民间分散的京剧票友集中一处切磋技艺，有利于增加传统文化的表现力和感染力；以节为由头创造一个焦点，吸引更广泛的群体关注京剧。一位老生票友认为京剧

票友文化节在青岛举办根源于青岛与京剧80多年的缘分：“青岛总有那么一拨儿人的血液中根植着对京剧的热爱。周末或者聚会，吼上两嗓子解解乏，哼唱一曲助助兴，吊嗓排戏，拉琴敲鼓演绎人世百态……而这次文化节的诞生从某方面把这些带有草根性的票社集中了起来。因此具有一定的积极意义。”

京剧艺术的现代突破

京剧艺术节期间，四台现代京剧大戏在青岛市人民会堂连演8场，场场爆满，观众达万余人次……这其中，京剧的传统板式、唱腔与现代元素、创新相得益彰，让青岛这座曾是京剧“四大码头”之一的城市再次重温了昔日的梨园之风。

据青岛京剧院院长吴平介绍，京剧是讲“角”的艺术，“看角”也是欣赏京剧的主要看点，此次在青岛演的四场剧目就云集了当今戏坛的众多大腕。

《驼哥与金兰》就邀请到当今中国京剧麒麟派艺术的第一继承人和传承人陈少云加盟饰演驼哥，而饰演金兰的则是师从梅葆玖的张瑛。来青岛演出的其他省市院团也派出了强大的阵容：江苏京剧院《飘逸的红纱巾》由李洁主演，沈阳京剧院的《古寺圣火》由常东主演，而战友京剧团的曲目《红沙河》更是派出了

京剧艺术充满独特魅力
Peking opera art is full of unique charms

150人的队伍，除了张萍等京剧名家外，还邀请了安平、张建峰等联合演出。演出中不时有观众忍不住站起来鼓掌喝彩；演出结束后，观众在现场久久不愿离去……在八场演出中，每一场都可以看到这样的情形，充分展现了青岛的票友们对京剧艺术的了解与热爱。

吴平说，中国京剧艺术节旨在弘扬民族文化、振兴民族精神。“前四届的举办

地是在北京、上海、天津、南京这些大城市，这次选择了济南作为主场、青岛和淄博作为分会场，37台剧目、40余个参演单位、74场演出，创下了历届京剧艺术节的规模纪录，这证明京剧事业在不断发展，并日趋兴旺，京剧节的举办为这些好戏、好演员提供了一个非常好的平台。同时，本届京剧艺术节共有14台现代京剧上演，每一部都在舞台演出和剧本创作上进行了积

极创新，是历届京剧艺术节中现代剧最多、影响最大的，同时，很多青年演员也在这次艺术节上登台亮相并十分出彩，这是本届京剧节的又一大亮点”。吴平认为，现代京剧的大量出现，是适应市场需求的表现，也表明京剧需要贴近生活，用更通俗、更贴切的方式吸引观众，让新观众、年轻观众愿意看、看得懂。“一个时代有一个时代的特点。京剧是国粹，我们第一是要继承，第二是要创新，在创新中发展。如果没有创新，梅兰芳就不会成为梅兰芳；如果没有创新，也就没有京剧的现状。”

谈到青岛京剧院此次演出并获得金奖的《驼哥与金兰》，吴平说这部作品摆脱了现在大部分作品都存在的“高、大、全”与“三突出”模式的困扰，“在创作上既有创新，又不脱离京剧这个母体，既注重平民情节和人物有血有肉的形象，又尽量运用反西皮、四平、二板、慢板等所有板式唱腔，不但让老观众，也让新观众特别是青年观众看得懂。”

国粹从娃娃抓起

为传承民族优秀文化，教育部今年对九年制义务教育阶段音乐课程标准进行了修订，增加了有关京剧的教学内容，并决定在10个省市区各选20所中小学试点京剧课。教育部负责人称，京剧进中小学课堂的初衷和目标，就是要加强素质教育，要加强中华优秀传统文化的教育。

有关人士认为，京剧是中国的国粹，是民族的DNA，应该从娃娃抓起，让更多的人了解京剧，喜欢京剧，让京剧的生存发展有一片肥沃的土地。京剧进校园有着极强的导向意义。近些年来，我们的传统文化在整个社会中并未受到应有的重视。无论是文化，还是教育，强调学习西方者多，而重视弘扬传统者少。将传统文化中的标志性因素——作为国粹的京剧纳入教育体系之中，本身就标志着民族文化的自觉。

From October 20 to November 2, 2008, the Fifth China Peking Opera Art Festival, which was jointly sponsored by the Ministry of Culture and Shandong Provincial Government, was concurrently held in the main site in Jinan and the sub-sites in Qingdao and Zibo. The Peking Opera Festival held this time is the largest organised event held so far. In terms of the Peking opera programs and the number of famous Peking opera actors and actresses participating in the festival, it is second to none of the previous festivals.

At the same time, the First China (Qingdao) Amateur Peking Opera Performers' Cultural Festival, which was jointly sponsored by the Chinese Theatre Association and Qingdao Cultural Bureau, and co-sponsored by Qingdao Amateur

Peking Opera Performers' Association and Shenzhou Poetry and Calligraphy Pictorial, was also held in Qingdao.

Ever since the city was established, Qingdao has been one of the four famous cities of Peking operas in China. People living in Qingdao loved to watch and perform Peking operas. In the 1920s, Peking operas were very popular on the stages in Qingdao. During the 1930s and 1940s, among the 10-odd theatres in Qingdao, six to seven were engaged in the performance of Peking operas. Many famous Peking opera actors and actresses used to perform Peking operas in Qingdao.

Over the past three decades since China implemented the reform and opening-up policies, Peking opera performance has developed rapidly in Qingdao.

The number of amateur Peking opera performers has constantly increased. Many amateur performers volunteer to establish many clubs. In the park, by the seashore, and at the cultural centers in the communities, or wherever, people can watch the Peking opera performances.

The First China (Qingdao) Amateur Peking Opera Performers' Cultural Festival provided a platform for such amateur performers to meet together to discuss the performance skills. Taking advantage of this festival, even more people will be attracted to watch the Peking opera performances.

青岛的街头公园经常可见票友们自娱自乐
The performances of Peking opera by amateur performers
can be seen in the streets and parks in Qingdao

