

Zheng Shaohua: Touched by the Peking Opera of Modern Times

郑少华： 京剧要走进现代人的内心

文/丁宁

图/宗爱迪

郑少华，知名马派须生、国家一级演员、山东省京剧院院长。2001年，荣获第三届中国京剧节“表演奖”；2004年，荣获第八届山东文化艺术节表演“一等奖”；2009年，在第九届山东文化艺术节，荣获个人表演“一等奖”；2012年，被录入《文化部文化艺术人才中心高级人才库》；2013年，参与策划、创作、参演的《瑞蚨祥》获得文华奖；2014年，被授予文化部优秀专家称号。

比起舞台上老生扮相的一板一眼，现实生活中的郑少华要随意得多，和笔者侃侃而谈，“不能把舞台上的那一套搬进现实生活。”

相反的，郑少华更多地把现实生活和对现实生活的体验搬上舞台。“我们这批人经历过很多，唱过‘样板戏’，也唱过传统戏；扮过‘杨子荣’，也扮过‘杨四郎’。我从很小就开始学戏唱戏，可以说尝遍了其中的酸甜苦辣。”

五味杂陈的生活体验让郑少华积累了更多的生活元素，这些生活中的经历正好可以运用到京剧表演、创作中。40余载的积淀，终于在《瑞蚨祥》这部戏中厚积薄发。2013年，郑少华参与策划、创作和参演的京剧《瑞蚨祥》一举夺得文华大奖。

经历是一笔财富

艺术需要天赋。就拿京剧来说，至少你得有一个好嗓子和好扮相，“这是老天爷给你吃饭的家伙什儿”。再者，就是靠后天的努力和人生经历了。

郑少华觉得自己是幸运的。

“我父亲是个‘老戏迷’，我哥哥毕业于中国戏曲学校，后又在此任教，受他们影响，我很小就对京剧着迷。之

前都是我哥哥给我吊嗓子，12岁的时候，我考入山东省京剧团，开始系统地学习。”

郑少华学的是老生，文武兼习。文武老生对于演员来说是双重的挑战。它意味着，文戏的运用、武戏的突出，两者兼备且要使之能够达到相应的融合，这就要求演员有着很高的素质才能驾驭。而要达到这点，其中的艰辛只有演员自知了。

郑少华初在济南学习，后又到了德州学戏。郑少华每天早上5点起床喊嗓子、练功，一练就到半夜。

郑少华初学的就是“样板戏”。“现在人对‘样板戏’褒贬不一。但是，不同于传统戏高度程式化、虚拟化的特点，‘样板戏’比之传统戏，它更加直观、真实，也更加贴近现实生活。所以说‘样板戏’是对传统戏的借鉴，也是创新和发展。”

恢复传统戏之后，郑少华又开始学习传统戏，并努力使两者之间融会贯通起来。

就这样，郑少华边学边演，边演边学。20世纪七八十年代，无疑是京剧又一个比较好的时代。观众对京剧演出的需求大，演员们演出的机会也多。当时的学员可以把学到的东西立刻拿到舞台上实践。“一个演员快速地成长，离不开

▲郑少华演过传统戏也演过“样板戏”。
Zheng Shaohua has performed in traditional opera and model opera.

高密度的演出。所以，现在我经常鼓励、派遣院里的年轻演员去各地参加演出、比赛。”

郑少华当时住的省京剧团的宿舍，虽说面积不大，却是往来无白丁，谈笑有鸿儒——京剧鸿儒。当时的老艺术家们，像方荣翔、宋玉庆等老先生就住在郑少华的隔壁。这种得天独厚的条件，可以让他经常向这些老艺术家们请教，从他们身上汲取艺术给养。

在郑少华看来，老艺术家无疑是京剧艺术中最宝贵的一笔财富。“一个演员在舞台上塑造的形象，对舞台的驾驭能力，取决于一个演员的底蕴基础，取决于演员内心对生活的体会以及多年来对于艺术的理解。而这些，恰恰是老艺术家们所具备的。所以，老艺术家是宝啊。”

由是，郑少华把很多老艺术家重新请回院里来，只要老艺术家愿意唱，无论何时，京剧团的舞台永远都向他们敞开。唱不动了，就请他们指导年轻演员，给他们讲戏。院里的青年演员找不准自己的专行，郑少华就请老一辈艺术家做他们的“拐杖”，让年轻演员在成长的道路上有自己的风格定位。

回到山东省京剧院后，郑少华从普通演员做起，到剧团团长，再到院长。悠悠40余载的梨园生涯让他的艺术水平也越加精湛。帝王将相，文儒樵夫，众多艺术角色，郑少华信手拈来，却是各具风采。

京剧要在继承中创新

尽管工作很忙，郑少华总也要挤出点时间来看“我是歌手”，有时候听得潸然

泪下。作为一个演员，他也会注意那些参赛选手们是如何把一些耳熟能详的老歌进行再演绎，来打动人的心扉的。

“你看‘我是歌手’里面的歌手，对我们熟知的歌曲进行了重新加工，但依旧让人潸然泪下。这是因为，这些歌词、这些歌手所表达出来的感情能够贴近生活，深入人心。反观很多传统京剧的曲目，无论是在唱腔还是服装、舞台效果上都可以算是美轮美奂，却不得不面临一个尴尬的境地，就是无法走进观众、特别是年轻观众的内心中去。”

“20世纪上半叶京剧之所以如此繁荣，就是因为无数的京剧大师不断从其它戏剧中吸收精华，博采众长，进行了大胆的创新，才让京剧有了广大的地域基础和受众基础。所以说京剧不是阳春白雪，它只是众多艺术门类中的一种。像别的艺术形式一样，它需要在兼收并蓄中不断创新，不断适应时代要求。‘学会讲故事’并不只是现代新媒体的要求，京剧也需要学会讲故事，从而真正走进每一位观众的心扉中去。”

郑少华参与策划、创作并参演的《瑞蚨祥》可谓是京剧创新的一次成功的尝试。作为一部新编京剧，《瑞蚨祥》从唱、念、做、打，布景、音乐配器等方面都有诸多创新。在乐器方面，《瑞蚨祥》对许多姊妹艺术进行了借鉴学习，不仅增加了吕剧的伴奏乐器——坠琴，还第一次让老旦唱唢呐二黄，突显了剧目的“鲁味”，同时还把山东梆子、柳琴戏、吕剧等民间曲调融入唱腔，使得唱腔更加亲切自然。并把现代灯光技术搬上舞台，让舞台效果更加美轮美奂。《瑞蚨祥》也把提琴等西洋乐器融入乐队，以取得交响效果，丰富音乐表现性，令表演更

加的荡气回肠。

在郑少华看来，京剧的创新还在于新的故事，注入新的观念和表现形式。尝试将京剧传统程式化的表演和话剧心理现实主义的技巧相融合，是《瑞蚨祥》的最大创新。“程式化表演，是我们优良的传统，强调外在表演性；心理现实主义，则强调人物内心体验。”郑少华说，《瑞蚨祥》正是通过两者的结合完成了传统和现代之间的嫁接。比如，《瑞蚨祥》中的演员通过眼神的传递、面部表情的细微刻画等更加细腻、准确地来刻画人物，这些都是借鉴话剧中的形式；再比如剧中有一段抢椅子的戏，通过两大主人公抢第一把交椅的行为，突出两人当时的冲突碰撞，不但动作精彩、画面好看，也符合人物的真实心理状态。

也正是因为这些，让《瑞蚨祥》这部戏能真正走进观众的内心中去，唱哭了无数观众。

“虽然是新编京剧，但京剧本体不能丢。京剧要创新，但是必须是建立在继承的基础上。”在《瑞蚨祥》中，京剧固有的程式和规范得到了很好的保留。生旦净末丑演员行当齐全、唱念做打基本功扎实。

“现代京剧所有的尝试和创新都需要在尊重京剧本体的基础上，舞美、灯光、布景都要为剧情服务，符合现代观众的心理节奏和审美。

“国家现在对京剧越来越重视，并采取了一系列措施；我们还有一个庞大的京剧人群体，他们在努力支撑着京剧往前发展。我们可以欣喜地看到越来越多人正在走进京剧剧场，一大批有潜力的年轻京剧演员逐渐成为舞台上的主力。”所以，京剧在今天仍有巨大的生命力。

郑少华说作为京剧人，要在继承的基础上不断创新，让京剧这门艺术走进现代，走入年轻人的群体中，真正打动人心。

(图片除署名外均由被访者提供)

▲众多艺术角色，郑少华信手拈来，却是各具风采。
Zheng Shaohua is good at playing different kind of characters.

As a famous actor playing elderly male characters of the Ma School, Zheng Shaohua has starred in several renowned selections of Peking opera such as “Yang Silang Visits His Mother”, “Women General of the Yang Family” and so forth. To present satisfying performance for the local audience and to make innovation for the modern Peking Opera are always the concerns that Zheng Shaohua cares about most. “There are over 10 Peking Opera troupes in Shandong province, about a seventh of the total in China. Upholding fine traditions, good scripts and qualified talents are needed to help Shandong’s Peking Opera tide over the downturn period.” he said.

Zheng Shaohua interpreted the newly organized Peking Opera as being new adaptations unfolded with new ways of thinking and new forms of expression. The biggest innovation this time was to combine the highly standardized traditional Peking Opera with the dramatic performing technique of stage plays. “The stylized stage performance is the admirable

element of traditional opera with stress on the performance process. The psychological realism of a stage play gives due emphasis to reflecting the inner experiences of the character. “Rui Fu Xiang” is an attempt to integrate traditional and modern forms.” Zheng Shaohua explained.

“Adaptation should always take the contents of the original as the basis. Following the established practices of Peking Opera, the play has a complete cast of characters and a full display of essential techniques. Innovation is applied in stage, lighting and scene designs, centering on and contributing to the storyline. Modification of opera singing has been carried out to fit in with the mental activities of the characters in the play, bringing forth a memorable and admirable experience for the audience,” Zheng Shaohua explained.

“Peking Opera is full of vitality and glamour, forging ahead at a stable but not conservative pace. Innovation can instill a spirit of modernity into Peking Opera and attract larger audiences from the younger age group,” he added.