

弃芜存菁 点石成金

——李瑞环同志评剧作品赏析

赵德明 孟中华

《韩玉娘》剧照 王冠丽饰韩玉娘

一向关注民族文化遗产的李瑞环同志，已先后为京剧、评剧创作改编了多部传统保留剧目。其中，他为天津市评剧白派剧团编写的《珍珠衫》、《韩玉娘》、《孔雀东南飞》、《马昭仪》，加工整理的《秦香莲》等剧目，不仅丰富了评剧舞台，也对评剧艺术的发展起到了重要促进作用。

李瑞环同志的评剧作品，完全按照戏曲艺术规律，践行他一贯的艺术创作理念，本着对传统戏取其精华、弃其糟粕的原则，删繁就简，突出主线，对词句细致推敲，并充分考虑评剧的剧种特点，照顾评剧特定观众群的审美习惯。每一出新改编的剧目都花费了他大量的心血，字斟句酌、悉心推敲、精益求精，充分体现了他以推动中华民族文化传承与发展为己任的强烈责任心与使命感。

源于古典小说《今古奇观》的《珍珠衫》，是评剧的一出看家戏，主要叙述了商人罗德之妻王三巧，因在丈夫外出经商期间发生婚外情而被休，改嫁一县官后又与前夫意外重聚的故事。原本不仅冗长繁复，且思想性不佳，因而在舞台上渐渐消失。

作者对原剧做了大胆处理，在尽量保留原剧情彩唱段的前提下，将原来的20余场戏压缩为10场，将王三巧改造为一个受骗失身、痛悔自责、受人同情的人物。戏中破坏罗德家庭的陈商病死异乡，其妻平氏改嫁罗德，归还罗德家传之宝珍珠衫。平氏听完罗德叙述休妻真相，作者为平氏增加了“看起来为人还要多多行善”的一大段唱段。这样的改编，将立意从旧本的“循环报应”提升为规范行为道德的人生感悟，具有警世意义。此剧的改编达到了点石成金的效果，被誉为传统戏改编的典范。该剧自2011年

推出，已在各地上演90余场，受到专家学者和广大观众一致好评。

《韩玉娘》改编自京剧《生死恨》。原剧产生于上世纪30年代中期，由梅兰芳首演。当时是配合抗日战争“为时而著”的一部作品。虽然主题立意都有积极意义，但匆促间难免遗下疏漏，几十年来已少有演出。

作者的改编本，在保留原剧精华的前提下，重新编织构造，厘清了故事脉络，将原本14场戏浓缩为6场，集中笔墨表现了宋室平民韩玉娘与程鹏举因战乱被掳金邦为奴后，于苦难中意外结合，却因一场误会，导致夫妻离别，浓墨重彩地塑造了既有爱国情怀又重情守义的韩玉娘的艺术形象。原本中韩玉娘的几段经典唱段都保留下来，为演员施展才艺创造了条件。改编本还为不同行当角色增加了唱段，突出了评剧的特点，使演员有了更大的发挥余地。业界公认重新改编的《韩玉娘》是在原剧基础上脱胎换骨的一出好戏。扮演韩玉娘的评剧表演艺术家、白派第四代传人王冠丽，在这出戏中以纯熟的功力和对人物的深刻理解，把韩玉娘的悲惨遭遇和人物内心的痛楚，刻画得淋漓尽致、感人至深。

源自汉乐府长诗的《孔雀东南飞》热情赞颂了男女主人公忠贞不渝的爱情，揭露了封建制度、家庭伦理对人性的扼杀与摧残。评剧旧本《孔雀东南飞》受历史局限，内容简单、人物类型化，尤其是主人公刘兰芝与焦仲卿为爱情和焦母恣意虐待儿媳的依据不足，使该剧的思想深度与艺术感染力受到一定制约，难有较大突破。

作者编写的新版《孔雀东南飞》，没有另起炉灶，而是遵循原有故事框架，深入开掘人物内

心活动，多侧面、多角度地丰富艺术形象，细腻地展现人物思想感情变化的层次，在人物的鲜活与生动上做了文章，体现了作者在继承中发展创新的一贯艺术理念与美学追求。

旧本中的刘兰芝，是一个在恶婆婆淫威震慑下逆来顺受的典型，对待家庭暴力除了怕就是忍，至于为什么要忍，并没有明确交代，因而显得人物苍白无力。改编本中，刘兰芝回娘家探望母病，与母亲交流中，通过唱词叙述“婆婆守节半生受了许多煎熬，儿只想为人媳尽心尽孝，对老人多尊重忍让为高”，体现了她对婆婆的善意与谅解，从一开始就为刘兰芝定下了贤淑、明理、豁达的性格基调。对丈夫焦仲卿的态度，除了肯定其人品老实忠厚外，还特别赞扬他是一名廉吏，自己甘愿做贤内助。这不仅提升了人物的思想境界，奠定了她对丈夫挚爱的感情基础，也增加了人物行为的可信性与为爱殉情的必然性。

此外，作者巧妙地将现代意识融入角色之中，多侧面地展现出人物的性格特征，使刘兰芝的形象更加厚实、丰满。刘兰芝被休后，被兄长刘洪逼迫改嫁陷入孤独境地时，作者为她设计了长达20余句的核心唱段，集中抒发了刘兰芝愤懑与绝望的情绪，可谓字字血、声声泪，感人肺腑，不仅为演员提供了艺术发挥的空间，也完成了刘兰芝悲剧艺术形象的塑造，给观众留下了深刻印象。

《马昭仪》是一出反映宫廷斗争的袍带戏，原名《楚宫恨》，主要讲述了春秋时期，秦楚联姻，楚平王荒淫无道，父纳子妃，败坏人伦，秦邦侍女马昭仪被胁迫代公主孟嬴嫁给楚国太子建，从而引起一场宫闱纷争。该剧经过几代艺术家的实践，形成了流派特色，但由于剧本存在先天缺陷，内容不够集中，某些重点情节粗疏，以致缺乏合理性，影响了人物形象的鲜明和性格的完整。

作者在改编时，从大处着眼，小处入手，着力于人物塑造，集中笔墨润饰重点场次，为人物提供充分可信的行为依据。剧中主人公马昭仪是一个古代平民女子的悲剧形象，她既是楚平王父纳子妃、移星换斗事件的参与者，又是深受其害的无辜者，她无力支配个人的命运。作者通过精心编排的几个重要节点，完成了一个识大体、顾大局、忍辱负重的古代侍女形象的塑造。该剧上演之后获得一致赞誉，为评剧舞台增添了一出难得的好戏。

《秦香莲》作为评剧白派的一出代表性剧目，流传久远，影响广泛，其故事家喻户晓，但就

文本而言，虽然主要人物、情节、场次和唱段已定型，但明显存在着结构松散、场次繁复，人物语言表达不精确、不够合理的瑕疵。

作者对此剧思考已久，并运用他的智慧和如椽之笔，于细微之处做了精心雕刻。如原剧中驸马陈世美在开封被包拯囚禁后，先是皇姑上场质询，碰壁之后回宫搬来国太兴师问罪，两番上场造成情节拖沓，作者改为皇姑闻讯先来，国太随后赶到，两场戏并为一场，加快了节奏，使剧情更为集中紧凑。

经过推敲与润饰，台词与人物的身份和情感更为贴切。如包拯受理秦香莲状告陈世美的案子后升堂时的定场诗，原词是“未去朝天子，先断这冤屈”，作者将下句改为了“先来理民情”，既说明包拯重视民情胜于重视朝廷的亲民理念，又表现出官司未结案前，不能按冤情定性，从而表明包拯执法严明、实事求是的态度。当国太以势压人坐在开封府不走，威逼包拯放了驸马。原本包拯唱：“一见国太把脸变，怎与香莲报仇冤？”作者在这两句后面加了“皇家的事情真难办，此事叫我怎周全”一句，突出了他面对棘手官司内心的感慨与无奈。当秦香莲拒

《孔雀东南飞》剧照 王冠丽饰刘兰芝

绝包拯的赠银，饱含怨恨唱道“相爷的银两我不要，屈死我也不喊冤”时，包拯深受触动，在原词“香莲下堂把我怨，她道我官官相护有牵连”后面加了“香莲的冤屈深似海，陈世美罪恶大如山。这道理，人情，国法，民心……也罢！拼出这乌纱我不戴，天大的祸事由我担！”有力地表现了包拯坚持真理、甘冒风险的决心，使包拯的形象更加生动、更加真实感人。

戏中秦香莲见皇姑时的唱段腔调优美，在戏迷中广为流传，然而秦香莲的唱词却有些牵强附会，寓意欠妥。如“她好比一轮明月圆又亮，我好比乌云遮月缺半边”，其中“缺半边”乃自然现象，不失朦胧缥缈之美，却与“圆又亮”形不成反差，作者便将下句改成“我好比水底明珠难见天”。又如“她好比三春牡丹鲜又艳，我好比雪里的梅花耐霜寒”，“鲜又艳”与“耐霜寒”同样难有强弱之分，作者将下句改为“我好比严冬的梅花受霜寒”。这些看来一字半句的改动，却寓意明确，让人回味无穷。作者对艺术创作一丝不苟，刻意求工的审慎态度和严谨缜密的文风，为评剧舞台带来崭新景象，是评剧界学习的典范。

《珍珠衫》剧照 王冠丽饰王三巧 2012年荣获第八届评剧艺术节特别荣誉奖

艺术·观察

在京剧“青研班”这面旗帜下

实习生 孔 楠

3月10日上午，中国戏曲学院人头攒动，热闹非凡，京剧界一大盛事在此拉开帷幕。在庄严的国歌声中，由中宣部、文化部和北京市人民政府主办，中国戏曲学院承办的第六届中国京剧优秀青年演员研究生班（简称“青研班”）正式开学。95岁的王金璐，本届“青研班”导师代表李世济、刘长瑜、李维康、孙毓敏等京剧表演艺术家和各级领导出席了开学典礼。来自国家京剧院、北京京剧院、上海京剧院、天津京剧院等16个院团的50名青年演员经过严格考核进入该班，其中绝大多数是“80后”，更不乏奚晓璇、穆雨、李博、王玺龙等青年领军人物。

京剧是角儿的艺术，200多年的发展历史证明，优秀艺术家的不断涌现是京剧艺术繁荣的重要因素。正因如此，1996年，长期以来关心京剧艺术发展的中宣部原部长丁关根提出建立“青研班”，为已经成为院团中坚力量的青年演员提供师从名师、强化训练的机会。自首届“青研班”开办以来，共招收学员179名，截至目前已有74人获得中国戏剧梅花奖，占学员总数的41.3%。一路走来，“青研班”充分发挥对青年演员的成长助推作用，在弘扬民族文化、传承京剧国粹艺术的道路上稳步前行。

承前启后 学院承办责任重大

“德艺双馨，继往开来，这是‘青研班’的教育方针，更是培养高端人才全方位发展的目标。”中国戏曲学院党委书记张凡在第六届“青研班”开学典礼上说，“在新的历史起点上‘青研班’将以表演能力、创作能力、研究能力‘三提高’为目的，努力构建和完善培养戏曲高端人才所必需的思想道德、文化素养、舞台技艺和艺术研究与创作4个相互贯通的课程体系，继续探索和创新戏曲高端人才培养机制。”

17年来，中国戏曲学院作为“青研

班”的承办方，一直在探索当代艺术教育新机制。目前，“青研班”已形成集中学习、回团实践的“分段制”教学模式。“青研班”的学员多为各院团的青年骨干力量，身负重要演出任务，难以完成全脱产学习。在前期探索的基础上，“青研班”召开教学座谈会，充分听取专家意见，形成分段制教学模式：学员每年上、下半年必须在中国戏曲学院集中学习一个半月，学习内容包括政治理论与文化课、专业理论与历史课、剧目研习课、专题讲座等课程，其他时间回到所属院团进行实践演出。在三年制学习中，每位学员可以学到12出左右的新剧目，还能进一步提升文化艺术素养。

除了分段教学，“青研班”还形成了从“青京赛”到“青研班”的人才选拔模式。“青研班”学员并非白纸一张，他们不仅专业基础扎实，其中多数人更荣获过中央电视台青年京剧演员电视大赛（简称“青京赛”）的金、银奖。这些小有名气的优秀青年演员在“青研班”的培养模式下，将更努力地朝“21世纪京剧名角”的道路前进。

“‘青研班’不仅是学习，更多的是传承。”张凡表示，“青研班”在培养高端人才的同时，还培养一批重新爱上戏剧文化的忠实观众。“‘青研班’在一定意义上起到了引导现代观众自觉寻找民族文化印记、增强民族文化自信、推动民族文化复兴的作用。”

人才培养 院团提供实践舞台

“‘青研班’把京剧人才培养提升到新高度，我们也在努力为青年京剧演员提供更多实践的机会，让他们把学到的知识、技艺转化为掌控舞台的能力。”北京京剧院院长李恩杰在开学仪式上说。

“青研班”是培养戏曲高端人才的学历教育，这里不仅是学术研究的平台，更是在严格的三年学制下，完

成研究生教育的学术舞台。从历届“青研班”走出去的学员，大多已经或正在成长为全国各大戏曲院团的领军人才和中坚力量。“进入‘青研班’学习，已经成为当今青年演员的梦想。”李恩杰说。

在“青研班”17年的努力下，现阶段的京剧表演人才已经形成了三大实践梯队。据中国戏曲学院教授郑重华介绍，前4届“青研班”培养的学员多为“60后”“70后”，他们还能在舞台上活跃10至20年。第五届“青研班”40名学员以“80后”为主，他们能在舞台上活跃30年左右。加之“青京赛”选拔出来的“90后”优秀演员，已基本构成现阶段京剧表演人才的3个梯队。”这不仅是我界的荣耀，更为各院团开展艺术实践、弘扬优秀传统文化提供了长效支持。

中国剧协党组成员、副秘书长崔伟接受采访时表示，“青研班”是一个系统工程，学员在读书期间不仅能在舞台和院团得到更多的实践机会，也拥有了更多的宣传机会，例如央视《空中剧院》等，都能对演员进行宣传推广，带来很大帮助。“在‘青研班’，名师可以点拨学员，使他们得到艺术上的升华，课堂可以增加其艺术修养，实践可以给他们提供更多的机会。”

“有中国戏曲学院这样的高等学府承担培养任务，有各级领导对京剧演员培养的鼎力支持，我们感到院团的发展大有希望并心存感激。”李恩杰说，“学员们要在‘青研班’这个大熔炉里练知识、练技术，进一步夯实业务基础，树立正确的艺术理念，承担起传承传统文化的责任。”

青年圆梦 全面提升素质水平

开学仪式上，很多人谈及丁关根倡导成立“青研班”的期望：希望它能够在发展中真正承担起传承的重任。要实现这一宏伟目标，不仅需要老一代艺术

家“传”的努力，更取决于青年演员们“承”的付出。“青研班”究竟能为青年演员带来怎样的成长？这是艺术界最为关注的问题。

“京剧行业最缺乏的是坚持从业的信心。而‘青研班’恰恰最有利于青年演员信心的确立，能够引导青年演员将京剧作为自己的事业目标。”崔伟说。

京剧表演艺术家于魁智是第二届“青研班”的学员，回忆起自己3年的学习时光，感慨万千：“京剧原本是靠口传心授的艺术，以前我们只是按照师傅教的学，很多戏是一句一句‘喂’出来的，虽然那时也要分析人物，但由于自己知识储备不足、理解能力有限，所以对人物挖掘得不够。上了研究生班以后才知道怎么塑造人物、理解人物以及分析剧本，对戏的理解也更加深刻了。”同在第二届“青研班”学习的李胜素则表示：“最大的收获就是有了理论的支撑，这对于我们中青年演员来说会有很大的提高。”

前辈们的受益匪浅，也让新一届的学员们对未来的学习生活充满了期待。已经颇有名气的“青研班”学员，她表示，虽然因故错过“青京赛”选拔，但她仍凭借之前的优异表现被特批到本届“青研班”学习。对于这次来之不易的学习机会，赵芳媛表示异常珍惜：“作为从天津文化大码头走出来的青衣，我希望在这次学习中不光学‘艺’，更要学‘德’，从理论到实践都提升自己的修养。”

在采访中，记者遇到一名特殊的学员——来自天津京剧院的青衣赵芳媛。虽然因故错过“青京赛”选拔，但她仍凭借之前的优异表现被特批到本届“青研班”学习。对于这次来之不易的学习机会，赵芳媛表示异常珍惜：“作为从天津文化大码头走出来的青衣，我希望在这次学习中不光学‘艺’，更要学‘德’，从理论到实践都提升自己的修养。”

艺术·资讯

国家京剧院投排《护国夫人》

本报讯（记者刘森）3月11日，国家京剧院在京宣布，2014新创剧目《护国夫人》正式建组并投排。该剧由高牧坤编剧并导演，董圆圆、张建国领衔主演，将于今年5月首演。

该剧以宋代巾帼英雄梁红玉为题材，梅兰芳、尚小云等诸多大师都曾从不同的角度塑造过这位女将形象，此次由董圆圆饰演的梁红玉将有新的面貌。董圆圆说：“虽然都被誉为巾帼英雄，但梁红玉与我之前舞台上常演的穆桂英还是有很大区别的，无论从人物的身份还是性格，都需要仔细揣摩，如何展现出梁红玉这位女将的风采，对我是一次考验。”

高牧坤称，该剧将集中展示国家京剧院文武戏群体演员的整体水平，也是对剧院“一棵菜”优良传统的继

87岁蓝天野重排《吴王金戈越王剑》

本报讯（记者刘森）北京人艺2014年首部重排大戏《吴王金戈越王剑》将于4月23日起在北京首都剧场上演。87岁高龄的蓝天野再回导演席，与青年导演刘小蓉携手，重排这部31年前首演的话剧。

据北京人艺院长张和平介绍，《吴王金戈越王剑》首演于1983年，由作家白桦执笔，蓝天野出任导演，吕齐、郑榕、狄辛、修宗迪等一批当时北京人艺的当力量主演。同年，在结束首都剧场的演出后还赴黑龙江哈尔滨和大庆油田演出。

蓝天野早在60岁时就离开了舞

“世界因你而美丽”评选活动启动

本报讯（记者李静）由凤凰卫视等10余家知名华文媒体联合主办的“世界因你而美丽——影响世界华人盛典2013—2014”评选活动近日启动。

“世界因你而美丽——影响世界华人盛典”自2007年启动，每年3月，来自世界各地的华人代表齐聚北京，讲述追梦故事，回望奋斗历程，分享成长感悟。7年来，共有80多位华人及华人团体登上“影响世界华人盛典”的舞台，其中既有杨振宁、袁隆平、钱学

承。国家京剧院三团团长、当今奚派领军人物张建国在剧中饰演“绿叶”角色朱胜非。他说：“我是一名演员的同时，也是剧院三团的团长，我有责任和义务为我的合作者、为团里的优秀青年演员搭建平台，并尽可能地帮助他们。”文武兼擅的演员田磊，将在剧中饰演梁红玉之夫韩世忠。

咏颂巾帼英雄，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，是《护国夫人》所要表达的思想主题。对此，国家京剧院院长张凯华表示，国家京剧院剧目创作将紧紧围绕主流文化价值，担负起“对中华传统美德的弘扬应当建立在中华优秀传统文化”这一文化使命，使剧目创作既符合京剧本体和艺术表现规律，又有对当今核心价值理念的整体观照。

台，他戏言，是由于2011年赴了领导的“鸿门宴”，自己才决定复出。由于已近30年不做导演，加上对剧院的新情况、对年轻演员有些生疏，蓝天野此番出山感到压力颇大，“现在心里很乱，借一句《茶馆》的台词：从来没这么乱过。”尽管如此，他对《吴王金戈越王剑》还是充满信心，“白桦的文笔太好了，而且演绎吴越春秋的历史，大多数作品都讲卧薪尝胆，只有这部戏切入点非常独特，可以以史为鉴。”

在演员阵容上，这次只有鲍大志是31年前老版的演员，其余主演包括濮存昕、卢芳、邹健、黄薇等。

森等科学翘楚，也有李安、莫言等文学艺术大家，以及中国维和警察等在各个领域成绩斐然的个人和团体。

今年的奖项分为公共事务、科学研究、体育竞技、文化艺术四大类别。候选人是由百名资深媒体人推选出的该年度在不同领域成就卓著的10余位杰出华人。该活动颁奖典礼将于3月29日在北京大学百周年纪念讲堂举行。届时，凤凰卫视将通过卫星和网络向全球直播。