

华夏周末

文艺副刊

刊头题字：冯其庸

本期导读

第6版 艺文·荟萃

那块遥远的红土网球场

常荣军

穆与穆汤

云德

春天就这么活泼泼地来了

黄亚洲

第7版 悦读·连载

神话降临人间

叶辛

阅读，一件传播美好的事情

苏禾日

景东的“国家行动”

陈应松

再谈书与茶

骆芃芃

第8版 华夏·翰墨

笃行致远

——写在我的随笔水墨展览开幕之际

罗公染

华夏周末

(总第177期)

第5-7版 周六出版

主编：王小宁

编辑：谢颖 杨雪 张丽 郭海瑾

投稿邮箱：

xueshujiayuan@126.com

电话：(010)88146864

88146873

第8版

主编：罗公染

编辑：位朝辉

本版校对：耿斌

本版排版：卢珊

扫码读华夏

京剧艺术的继承与开拓

——梅派传人、台湾京剧表演艺术家魏海敏访谈

本报记者 杨雪

编者按：

今年是梅兰芳诞辰130周年，全国举办了各类纪念活动。台湾著名京剧表演艺术家魏海敏是梅葆玖的开山弟子，1991年拜入梅门，近30年的师生情谊，为两岸文化交流创下许多佳话。近日，魏海敏专门赴北京、天津等地，参加了多场演出纪念活动。本期采访魏海敏，请她讲述数十年来，对京剧艺术的传承、创新和发展。

一九八八年，魏海敏（左）在香港与梅葆玖先生会面。

拜师梅葆玖，传承梅派艺术

魏海敏说，在她的演艺生涯中，有很多重要的事情，而第一重要的事，就是拜梅兰芳之子梅葆玖先生为师。

魏海敏自幼在台湾学戏。1971年，13岁的她第一次挑大梁出演《穆柯寨》女主角穆桂英。1978年，20岁刚出头的魏海敏，从台湾海光剧校毕业，已成为海光京剧队的当家青衣花旦，魏海敏在青年时就是台湾红极一时的演员。用她的话说，自己从小便感受到传统的美好和传统的力量。

回忆起第一次看梅葆玖先生演出，是在香港，1982年。

因缘际会，1982年，魏海敏在香港欣赏到梅葆玖和董芷苓等梅派名家的演出。从小学戏的她，过去对于梅派的认知还不是那么具体，但是当时坐在台下的魏海敏，不断被震撼和震动——当时的她，正身怀六甲。而那几年，已是“台湾最忙全才旦角”的魏海敏，正对前途偶感迷惘，不知该何去何从，甚至曾一度去拍过电影。所幸，在她犹疑的这样一个转折阶段，她看到了梅葆玖先生的演出。她深深地感慨，原来，梅派艺术是这样端庄娴雅、平和中正、圆熟匀称、蕴藉流畅！正是这次演出，让她当即决意要继续追寻梅派艺术，并誓要拜梅葆玖先生为师。

1988年，魏海敏通过票友联络，在香港与梅葆玖再次见面，并提出拜师愿望。“台湾也有京剧吗？”当时两岸并未开放，梅葆玖对京剧在宝岛的传承倍感惊喜。

苦等了9年，终于在1991年，魏海敏达成夙愿，于北京前门饭店，她正式向梅葆玖拜师，并成为梅葆玖第一位弟子，她也是首位前往大陆拜师的台湾京剧演员。

从此，魏海敏开始了“双城生活”，往返于北京和台湾之间，在北京安静地跟着老师学老戏，在台湾马不停蹄地演新戏。

魏海敏跟随梅葆玖学习梅派艺术，她自己要求，要极力像！声音要像，动作要像，眼神要像！紧密追随梅葆玖学戏的10年时间里，正是梅葆玖先生演出生涯非常辉煌的一段时期。“这是我作为大弟子最‘占优势’的地方。那时老师年富力强，演出频繁，他在台上唱戏，我能够看老师演戏，与老师搭戏，近距离地看老师的呼吸、气口，还有唱戏的样子、眼神……”

1994年，梅葆玖复排《太真外传》，魏海敏跟着梅葆玖同台巡回演出。魏海敏说：“这对我来说，是很大的殊荣。我们花了很多时间一起排戏，跟老师的关系也越来越紧密。”到了2000年，随梅葆玖先生学习的10年后，台湾观众再见魏海敏，纷纷惊呼她的进步之大，魏海敏，已俨然变了一个人！“来北京学老戏，于我，就像存钱进银行，北京存，台湾花。北京的学习给了我艺术以新的生命。”魏海敏常常这样形容这段经历给她的艺术生涯所带来的深刻影响。

很快，魏海敏的新戏《金锁记》于2006年首演。学习梅派十几年，魏海敏每年都有一部新戏，《王熙凤大闹宁国府》《埃及艳后》《百年戏楼》《孟小冬》，并且每一出新戏都立住了！

新戏与老戏在魏海敏这里融会贯通，相互促进。“对一个演员来讲，二者缺一不可。”而继承和创新，是每个戏剧演员必须要面临的课题。

开拓国际视野，创新戏曲实践

魏海敏自幼学的是传统戏，却一直思考、实践着戏曲的创新，并有着诸多与国际合作的经历。她将很多国外题材的戏进行改编，搬上了戏曲舞台。谈到如何走上了戏曲创新的道路，魏海敏回忆道，1986年，台湾当代传奇剧场将莎翁的四大悲剧之一《麦克白》大胆改编成中国京剧《欲望城国》搬上舞台，创下了台湾多项舞台纪录，并赢得“台湾40年来最好的舞台剧”的美誉。

“当时这部戏在台湾很轰动，也有争议。有人说台湾京剧有救了，也有人持否定态度。那给我带来的是对一个戏曲演员自我认知的改变。我们从小学戏，演的是传统戏里面‘三从四德’的女性，她们贤良淑德、温婉美好。麦克白夫人不是一个所谓‘好女人’的形象，她有欲望、有心机、心狠毒辣，对于演惯了传统戏的戏曲演员来讲，这部戏的冲击很大。”魏海敏说。

戏剧是什么，戏剧人对社会有什么样的贡献？早期的魏海敏对这些问题的思考不是很深入，她曾觉得困惑甚至自我怀疑。究竟是要颠覆以往的认识，去做一些戏曲的改编，还是要回到传统中来？权衡之下，她认为《麦克白》的改编是正确的选择。

从20世纪90年代开始，魏海敏不断将新戏带出国，参加不同国家的艺术节。1990年，魏海敏带着《欲望城国》到英国演出，最后一场演出谢幕时，剧院在没有预先告知剧团的情况下，从舞台上降下如雪片般的玫瑰花瓣，这足足下了5分钟的花雨，淹没了演员的脚踝，全场观众起立鼓掌，演员感动得泪流满面，相拥而泣。

1993年，希腊悲剧《美狄亚》被改编为舞台剧《楼兰女》，魏海敏主演美狄亚，这是一部创新力度更加之大的作品。《美狄亚》作为古希腊

悲剧代表性作品，剧作着重刻画的是女主人公美狄亚杀子复仇的心理。又一个不同于以往中国传统戏曲塑造的女性形象！同时，表演上，《楼兰女》完全没有了京剧的文武场，没有京剧化妆，并且是以不同于戏曲演出的独幕剧的形式上演，演出后，再次大获成功。

同年，魏海敏第一次在北京举办专场演出，主演了《霸王别姬》《三堂会审》《穆桂英挂帅》三出传统戏。魏海敏说，梅派艺术，是自己戏曲道路上的根基，根基不能动。

美国著名导演罗伯·威尔森的《欧兰朵》有英、德、法三种版本，担纲演出的都是世界一级女演员。2009年，他选择了魏海敏独挑大梁，演绎戏曲版的《欧兰朵》。故事讲述主人公欧兰朵拥有了400年的漫长人生经历，一生经历过两种性别，置身于无数的身份变换之中。魏海敏认为，戏曲的面貌始终是在发生着变化的。如京剧本身就是由徽剧、汉剧合流的过程中形成的。《欧兰朵》演绎了一个人一生的多种可能性，所以魏海敏认为，这样漫长的一生，一定要以丰富的艺术形式来呈现。于是，她做了大胆创新，她自己编曲，用昆曲、京剧、歌曲甚至摇滚的方式来分别展示欧兰朵400年的人生历程。对于这样大胆的做法，魏海敏认为，“换汤不换药”，才是戏曲创新中的症结。

讲好戏曲艺术，促进国际交流

中西文化的借鉴，开阔了魏海敏的眼界和视野。这也让她在近年来思考如何做好京剧艺术在国外的宣传传播工作。

去年9月，魏海敏到美国进行为期两个月的访学活动。梅兰芳先生20世纪30年代的访美演出，曾引起了巨大的反响。魏海敏想借此访学机会，也到美国的大学讲述梅兰芳的艺术，和在这将近100年过程当中，发生了什么样的变化。魏海敏到了19所大学做文

化外交活动。其中包括哈佛大学、卫斯理大学、杜克大学等名校。在哈佛大学，她这样和师生讲道：“凭我的学识，我一辈子也不可能站在哈佛大学的讲台上。但是因为京剧艺术的关系，我有机会站在这里对京剧的缘起、产生、做一个简单的脉络介绍。”魏海敏并做了声情并茂的示范，通过现场示范讲解《贵妃醉酒》《欲望城国》《麦克白》《楼兰女》等作品来诠释京剧艺术。《楼兰女》，没有文武场，没有京剧化妆，但是我是京剧演员，我的戏曲表演是很重要的。观众一下子就了解到京剧艺术是什么样子的。”魏海敏说。

在芝加哥大学，有学生提问，“我们如何将历史久远的时代艺术进行更好地包装，并进行重要的文化输出？”听到这样的提问，魏海敏感到很欣慰。因为今天业界的普通年轻人也意识到了这样的问题。

有人说，于梅派来说，魏海敏是忠实的继承者，于京剧来说，魏海敏是智慧的开拓者。京剧讲究规矩，没有规矩不成方圆。京剧需要发展，没有发展就停滞不前。梅兰芳本身就是京剧艺术的创新实践者，并提出了“移步不换形”的概念。那么，如何在方圆之内砥砺前行，是我们对京剧最理想的期望。无论是对于梅派艺术，还是对梅兰芳、梅葆玖先生，魏海敏都以自己独特的方式，在传承着、纪念着、发展着。

记者手记

魏海敏的“老派”与“新派”

2014年，在纪念梅兰芳诞辰120周年巡回演出时，梅葆玖在台北的舞台上说，“我父亲的遗憾之一是没有到过台湾，我很幸运，不但来过好几次，这里还有我的开门弟子魏海敏。”这次巡回演出中，魏海敏最后一次和恩师同台。

今年，为了参加纪念梅兰芳诞辰130周年和梅葆玖诞辰90周年活动，魏海敏再次专程从台湾来大陆，驻留将近一个月的时间，除了连续演出，她还要到北京大剧院带梅派弟子，为她们说说戏。这几年，魏海敏多次来京举办“在海边”系列活动，这是梅葆玖仙逝后，魏海敏为了怀念恩师特别策划的项目，是对恩师的纪念，也是对梅派艺术的传承。

2009年，魏海敏来北京演出京剧《金锁记》，记者有幸现场观看了这部将张爱玲同名小说《金锁记》进行改编的京剧作品，该剧以全新的叙事形式，给观众带来不同以往的戏剧体验。

魏海敏的作品给戏迷的感觉是非常“新派”，多年来她在戏曲领域做了诸多大胆的探索和极具跨越性的演出。记者在10余年来数次采访她，却感到她的性格和为人颇有些“老派”，她严肃、谨慎、内敛、低调。

采访她的那天，记者来到她下榻的宾馆，已是名角儿的她，就住在北京京剧院对面的一家普通宾馆里。她认真配合记者的提问，每个问题都审慎回答。且未间断地谈了足足四个小时之久。过程中，见她也只是孤身一人，身边并无随从。谈到北京，虽已在两岸间往来30年，但她对北京的地理似乎并不熟悉。她说，每次来都住在北京京剧院附近，就是为了方便学戏、演戏、传戏，其余时间，几无其他活动。

访谈间，可见她独到的艺术见解、广阔的视野和较深的文化修养。

“艺术家到最后比拼的，是文化底蕴、文化视野和文化修为，以及为人处事的态度。”魏海敏对记者说。“梅兰芳先生博学多才、谦虚谨慎、广纳众言、呵护弱小，这是他在那个戏曲演员普遍要‘跑江湖’的旧时代里，能够脱颖而出，一跃成为真正的艺术大家的重要原因。这也是我从梅兰芳先生的身上所受到的启发。”魏海敏补充道。

纪念梅兰芳先生和梅葆玖先生，一方面是继承梅派艺术，而更为重要的，是要尊重、学习、继承他们留下的宝贵的精神财富。

魏海敏在舞台剧《楼兰女》中饰穆桂英

魏海敏饰演京剧《金锁记》中的曹七巧

1991年，魏海敏拜师时，随梅葆玖先生拜谒梅兰芳

2019年，在纪念梅葆玖演出《在海边》之《西厢探母》中，魏海敏饰演铁镜公主