

昆曲是一生挚爱

——记全国政协委员谷好好

本报记者 郭海瑾

谷好好

全国政协委员，上海戏剧家协会主席，上海昆剧团团长。

“不到园林，怎知春色如许？原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院……”

随着一曲昆剧《牡丹亭》响起，由上海昆剧团与上海京剧院联手打造的“京昆群英会”联合演出季，在今年“十一”国庆假期为观众带来了一场文化盛宴。

谷好好，正是上海昆剧团的掌门人。她说，戏曲界历来有“京昆不分家”的传统，“京昆群英会”联合演出季已延续多年，目的在于展示京昆艺术风采，让观众感受京昆魅力，使中华优秀传统文化得以传承和弘扬。

一说起戏曲，谷好好语速飞快、神采飞扬。细聊起昆曲，她更是说：“昆曲是我一生挚爱的事业，我愿意为此奋斗一生、奉献一生。”

拜师学艺，结缘一生事业

谷好好出生于浙江温州。13岁考入上海戏曲学校昆曲班，便与昆曲结下了一生的缘分。

13岁的谷好好聪明伶俐，形象漂亮富有灵气，被著名昆剧艺术家大师俞振飞慧眼识珠看中，先学闺旦，后拜上海戏校昆大班著名刀马旦王芝泉为师，转行刀马旦。

这段转行经历，让谷好好对昆曲艺术有了更深入的认识——作为戏曲演员，必须有深厚的文化修养、高尚的人格魅力和文质兼美的作品。

于是，谷好好刻苦学习勤奋练功，学习戏曲理论知识，兼攻其他行当，还在老一辈艺术家的熏陶和熏陶下，学习做人唱戏的道理。在舞台上，谷好好塑造过刀马旦、武旦、老旦、花旦、闺门旦、青衣、小生、娃娃生、雉尾生等很多几近失传的剧目中的角色。能唱、能念、能打、能文、能武，成为了她的风格和特色。正因如此，日后她成为了舞台上英姿飒爽的“百变刀马旦”。

2001年5月20日，作为青年演员的谷好好第一次在上海天蟾逸夫舞台举办个人专场演出。一连带来了《扈家庄》《水斗》《守门杀监》等多个拿手好戏，“唱念做打翻”门门精通，给戏迷留下了深刻的印象。

也是在这一天，中国昆曲艺术入选联合国教科文组织第一批人类口头和非物质文化遗产代表作名录的消息传到上海。

得知消息后，谷好好感觉，这像是冥冥之中的一种缘分，注定自己将这份事业坚守一生，奋斗一生。

2007年，谷好好凭借《一片桃花红》和《扈家庄》获得中国戏剧奖·梅花表演奖；后又凭借昆剧《五子登科——谷好好专场》获得上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖。

2013年，谷好好成为上海昆剧团团长。自此，她思考更多的是，如何带领剧团走下去。“是昆曲给予我一切，是上海昆剧团培养了我，我应该担起责任来。”

深耕传统，创昆曲之新境

谷好好清楚地认识到，要立足剧院传统，明确剧院定位，要出人、出戏、出效益。“作为戏曲院团，首先要做好的就是传承，坚守600多年来凝聚和延续下来的经典元素、优秀基因。同时要与时俱进，孕育新思想、探索新技术，守正创新，丰富并拓展戏曲文化的内涵和外延，探索戏曲发展之路。”谷好好认为，只有深耕传统，了解戏曲艺术本体，才能不断创新。

她是这么说的，也是这么做的。之后，她便带领剧团一步一个脚印走在守正创新的道路上。

最典型的例子，是2022年上海昆剧团以全新视野对传统经典进行重新思考和创作，呈现了全国目前唯一的全本55出《牡丹亭》。

“巡演所到之处，一票难求，掀起热潮。还被赞为‘守住了汤显祖原著深沉的历史品位与美学风范，在实现经典的当代回归与创造性转化、创新性发展上，起到了示范作用’。”谷好好难掩欣喜之情。

深耕传统，才能创昆曲之新境。昆曲之新境，离不开观众。在谷好好的认知里，舞台艺术，只有足够多的观众，才能真正活起来。舞台艺术的生命力就是表

谷好好（右五）为宝山实验学校的学生普及昆曲。（图片由受访者提供）

演给观众欣赏，一个没有观众的剧种是没有希望的。

观众为何而来？观众如何而来？上海昆剧团的做法，是“激活传统、致敬经典”，在传统上创新，用经典吸引观众。

比如，全本《牡丹亭》采用了360度转台，最大程度控制迁景时间，使得三个晚上呈现55折戏成为可能，也兼顾了现代观众快节奏的欣赏习惯，让观众感到惊喜。

在谷好好的眼中，培养观众就是培养市场。上世纪90年代，戏曲艺术经历了门庭冷落的低潮。在最艰难的时候，上海昆剧团启动了“戏曲进校园”等一系列普及演出。直到今天，剧团每年演出场次有一半以上都是在各个学校完成，从幼儿园到大中小学，足迹踏遍上海市，也包括全国各地，甚至到了新疆地区。

如今，看到昆曲越来越被年轻人所接受、喜欢甚至是追捧，谷好好很是感慨，“戏曲进校园”等一系列普及演出，在孩子们心目中撒下了传统文化的种子；多年来，有些青少年跟着剧团一起成长，他们的朝气更加激发了戏曲艺术的活力。

交流互鉴，让昆曲唱响世界各地

采访谷好好的时候，她正在为即将奔赴法国献演“中法文化年”而做准备。准备的剧目，便是《牡丹亭》。

“要让昆曲唱响世界各地”，是谷好好的愿望，也是她近年来一直在做的事情。

“每到一地方，我们都分外骄傲‘我们是来自中国的传统戏曲艺术’。”随着谷好好带领上海昆剧团走过世界各地的舞台越来越多，她越来越深刻感受到文化自信的迫切性。她感慨：只有昂首挺胸，大胆展现中国文化的精髓，世界才会对中国有更加客观地深入了解。

一颦一笑皆是情，一顾一盼皆有意。2016年，是明代戏剧家汤显祖逝世400周年。这一年，谷好好带领上海昆剧团创排汤显祖之作——四本大戏《临川四梦》，随后开启全球巡演。

“艺术作品是最佳的沟通方式。”谷好好至今仍记得《临川四梦》首次在欧洲巡演的场景。那是在德国柏林艺术节剧院，剧场大厅座无虚席，就连二楼的最后一排位置也坐满了观众。演出结束，观众久久不愿离去，争相一睹演员的风采。这个场景，让谷好好激动不已。

“走出去”的探索与实践，也让谷好好在委员履职中不断呼吁：坚持探索从文化资源宝库中展示展示中华文明的精神标识、具有时代价值的元素融入戏曲的创作及传播中，传播当代中国价值观念，讲好中国故事，传递中国声音。

为此，谷好好酝酿了一个大胆的计划：让600年的“昆曲”与600年的“故宫”开展合作。她计划在深耕故宫馆藏戏曲精华的基础上，结合时代特征，以时令节气为之呼应，将节日传统文化内涵和故宫典藏老本中的故事充分融合，适时每年按季推出，用昆曲艺术多维度呈现文物蕴含的人文精神、历史文化，呈现中华优秀传统文化精粹在舞台上的当代表达。

探索不停，践行不止。

今年5月8日，谷好好又率领上海白玉兰戏剧表演奖获奖代表艺术团，赴奥地利维也纳联合国总部所在地维也纳国际中心，举办了一场别开生面的“玉兰花开·魅力上海”专场演出。京、昆、越、沪等多个剧种精华，将2024联合国中文日推向了高潮。演出过后，谷好好还专门做了一场《不到园

林，怎知春色如许》的昆曲艺术讲座。

让谷好好记忆深刻的是，海外观众目不转睛、津津有味地欣赏着中国戏曲文化，甚至按捺不住兴奋冲上台要和她合影留念。那一刻，谷好好内心是满满的自豪感、幸福感，荡漾在心头，久久挥之不去。

“戏曲是世界读懂中国的最好媒介。我们在全世界努力播撒戏曲种子，不断探索交流互鉴、美美与共的文明之路，不断增强中华优秀传统文化的传播力和影响力。”谷好好说。

2016年，英国皇家莎士比亚剧院访问上海昆剧团，欣赏了《游园惊梦》，而且饶有兴趣向谷好好学习了抖水袖的奥秘。2020年，第二届中国国际进口博览会中法双边活动上，上海昆剧团把法国荒诞派戏剧大师尤内斯库的代表作《椅子》以昆曲形式呈现在舞台上，令在场法国观众赞不绝口。

这一路走来，虽然每一步都很艰辛，但谷好好却振奋不已：一是为她挚爱的昆曲艺术传承，二是为中国戏曲文化走向世界。她深知，文化自信并非无根之木，无源之水。中国戏曲，可以让每个中国人的脊梁挺立得更加坚强。

不到园林，怎知春色如许？谷好好希望，未来有更多的戏曲艺术走向世界，推动“国粹”成为“国潮”，推动中华文化“破圈”出海。

中国昆曲悠悠600年，诉不尽的沧桑桑田，道不完的人间真情，润物细无声的美学呈现，让中国的形象更加立体丰满起来。

而对于即将开启的“中法文化年”，谷好好信心满满，充满期待。

积极履职，彰显委员担当

2023年，谷好好成为第十四届全国政协委员。这是她第一次成为全国政协委员，之前还担任过中共十九大代表。她的每次履职都围绕昆曲的传承与发展而展开。

她积极为戏曲演员特别是武戏演员发声，建议健全武戏演员的综合保障体系，减少他们在舞台上的后顾之忧。还呼吁，要多措并举，让青年文艺工作者更强起来。随着科技的发展，她希望加快推动“戏曲+”融合发展，让科技为文化的繁荣助力……

当问到这一年多以来有哪些感受时，谷好好笑了：“越来越忙了。”她顿了一下，接着说：“因为要做的事情太多了。”

于是，这个被同行称为“拼命三娘”的上海昆剧团掌门人，马不停蹄地奔跑在戏曲传承发展的大路上——

积极推动全本《牡丹亭》开展全国多个省市的巡演，传承经典，用艺术为人民服务，坚定文化自信；推动8K全景声实景昆剧电影《邯郸记》上映，传播经典，扩大中国传统戏曲在国际市场的影响力；与上海市多家国有院团紧密联系，大胆“走出去”，开展演出、交流、讲座等活动，展现上海梨园新气象；力推上海戏曲艺术中心与香港西九戏曲中心续签战略合作协议，在创作、演出、人才培养等领域展开深入对话交流。

……

一年多以来，谷好好始终牢记自己作为政协委员的使命担当，立足本职工作，不断推动昆曲乃至戏曲的传承发展。再追问履职一年多的感受时，她很坚定地

说：“作为政协委员，要站在戏曲全局的视野来考虑问题，不能只关注某一个剧种的发展，而是要发挥自己专业优势，为戏曲的传承发展鼓与呼，凝聚更多力量，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，促进社会主义文化的繁荣。”

谷好好希望：未来继续秉持初心，不断探索艺术现代表达方式，努力推出更多的精品力作，回报观众，服务人民，为中国戏曲的繁荣发展、为建设社会主义文化强国贡献智慧和力量。

肖迪

辽宁省政协常委，沈阳师范大学教授，国家一级演员，梅兰芳艺术研究所所长、梅派艺术第三代传人、京剧梅派艺术大师梅葆玖先生入室亲传弟子，辽宁实验京剧团团长。

“眼下，我们正在筹备在10月22日梅兰芳先生诞辰130周年的纪念日，举办‘青春对话 梅香永续’百名大学生及国际留学生梅派艺术研讨及展演活动。11月中旬，还计划在沈阳举办‘盛京梅韵’青少年戏剧展演活动。”近期，除教学工作外，肖迪的日程被安排得满满当当。

作为京剧大师梅葆玖先生在辽宁乃至东北地区的唯一入室弟子和梅派艺术第三代传人，肖迪始终把传承中华优秀传统文化、以创新形式讲好中国故事作为自己义不容辞的使命。

师徒履职共推戏曲进校园

梅葆玖先生生前对中华优秀传统文化进校园十分关心，在连续6届全国政协委员的履职生涯中，他有不少提案与之相关。肖迪告诉记者，师父的提案对她颇有启发。

传统戏曲里有很多故事都是教怎么做人的，什么可以做、什么不可以做。梅葆玖在全国政协会议上持续推动着戏曲进校园。他曾说过，让学生学点京剧，唱点京剧，并不是要把学生培养成京剧大师，而是要做好传统文化的传承。

“我也曾连续三年在省政协会议上提交提案，建议京剧进校园。”肖迪在《关于在中小学设立京剧课程的提案》中建议，辽宁省相关部门可以以京剧为载体，结合本地历史编纂辽宁省京剧教材，在试点学校开设京剧课程。

是建言者，更是践行者。这些年来，肖迪积极开展各种类型的戏曲进校园活动，安排各个行当的京剧老师深入合作单位小学，定期给孩子们上京剧专业课。她在辽宁发起建立了国内首个梅兰芳京剧艺术传承基地，一有机会，她就会带着基地的小演员们参加各类演出。

肖迪还将“京剧文化”带进了幼儿园，让幼儿园的小朋友们“披挂上阵”，通过举办“京剧娃娃”摄影展，共同定格国粹之美。

今年5月，肖迪应邀到清华大学，以《新时代梅兰芳艺术的传承与创新》为题为大学生们作讲座。讲座后，一位土木工程专业的大学发出感叹：“没想到京剧还能这么时尚、有魅力。”

用“京剧+”讲好中国故事

4月6日，北京中山公园音乐堂，交响乐队的《霸王别姬》如期上演。肖迪扮演的虞姬与“钢琴霸王”再一次以“声”相对。

用梅派的唱腔跟纯的交响乐结合，用钢琴来化身霸王来跟虞姬在现场演对手戏。听起来就有些不可思议。但这出创意之作，已经在法、美、德、意、加等十多个国家和地区成功演出了几十场。

中国的京剧与西方的交响乐有着巨大的差异，将两种高雅的艺术形式聚合一体，让外国观众也能够感受京剧、理解京剧，这个创意似乎有些疯狂，之前也鲜有尝试。

“难度肯定是巨大的，但再难也值得一试。”肖迪回忆起2015年开始与指挥家、作曲家谭盾创作这个作品的艰辛历程，“最大的难点和突破在于融合，因为戏曲艺术是有板有眼的，这与交响乐的旋律节拍不是一回事。我需要把交响乐融入京剧的节奏里。试了又试、练了又练，但每次演出时都会有需要临场发挥的地方。交响乐中没有一个是传统京剧的伴奏，为此，我的唱腔、身段、剑舞都必须作出相应的调整。”

创新无疑是梅派艺术的精神内核之一。1915年，梅兰芳排演的第一部古装新戏《嫦娥奔月》开创了京剧舞台上古典神话歌舞剧的先河。2014年，在梅葆玖的指导下，肖迪复排了《嫦娥奔月》，在北京国家大剧院精彩呈现。“伴奏、乐舞、灯光、舞美都采用了当时最新的表现形式，甚至首次在京剧舞台上采用了激光灯布景。”肖迪说，“当时还是有些顾虑的，但师父鼓励我说百年后的《嫦娥奔月》就应该有新的样子，至于如何评价这出戏，要交给时间、交给观众。”

除此之外，肖迪还尝试拍摄过京剧数字电影，现在，她又在尝试将AI技术应用到京剧表演之中。她发起的“京剧+大语文”项目，用15集电视专题片讲述15个京剧故事，已经进入收官阶段。“‘京剧+’现代表现形式会发生‘化学反应’，给传统艺术带来无限可能。不管做出何种尝试，我们都是希望能够把中国故事、把梅派艺术故事讲好，讲给更多人听。”肖迪如是说。

肖迪：探路「京剧+」

本报记者 王金晶

字电影，现在，她又在尝试将AI技术应用到京剧表演之中。她发起的“京剧+大语文”项目，用15集电视专题片讲述15个京剧故事，已经进入收官阶段。“‘京剧+’现代表现形式会发生‘化学反应’，给传统艺术带来无限可能。不管做出何种尝试，我们都是希望能够把中国故事、把梅派艺术故事讲好，讲给更多人听。”肖迪如是说。

为专业人才“把场”助力艺术发展

9月10日，教师节，肖迪一如既往走上沈阳师范大学的讲台。课上，她声情并茂地演唱了一段《梨花颂》，这是梅葆玖的代表作《大唐贵妃》的主题曲。“今年是梅兰芳先生诞辰130周年，也是我的恩师梅葆玖先生诞辰90周年，我希望用这首梅派经典曲目表达对恩师的敬意，也祝愿老师心中最惦念的同学们学业有成、前程似锦。”肖迪说完，同学们报以热烈的掌声。

2009年，肖迪作为省政府特邀优秀人才从大连京剧院引进到沈阳师范大学，担任辽宁实验京剧团团长。为了更好地在辽宁发展和传承梅派艺术，由梅葆玖先生提议并亲自授权，在沈阳成立了中国首个梅兰芳艺术研究所。“研究所的职责在于传承剧目、传承梅派精神，还要搞科研、出作品、培养专业人才。”肖迪说，“说白了，就是要为京剧艺术传承和发展‘把好场’。”

所谓“把场”，意指戏曲界名家前辈有意栽培晚辈后生，在晚辈学人演出某剧目的时候，在舞台侧幕关照指点，以确保演出顺利成功的做法。2009年，肖迪受邀赴北京长安大戏院演出梅派经典剧目《穆桂英挂帅》大戏。“响排、彩排、演出，连续三天的排练演出活动，师父全程指导，并在两天的演出中亲自为我把场。”

有了这次被“把场”的体验，肖迪也更加坚定了要为学生们“把好场”的信念，无时无刻不在助力为京剧传承和发展创造条件。

有一次，在参加省政协文化文史委员会调研时，肖迪在阜新市的一处调研点发现了一个非遗小剧场，“很具有实验性，群众参与度也很高。”肖迪很受启发，回到学校后，她就争取学校支持，在沈阳师范大学内创建了一个小剧场，“这个小剧场并不单纯是演出，还有一些体验性的功能、服务社会的一些功能，至今还发挥着作用。”

10多年来，肖迪作为辽宁省政协委员提出了多个关于加强文化建设、推动文化艺术教育发展的建议。与此同时，基于京剧专业的研究成果也在不断丰富，《梅兰芳纪念集》《梨花开时春雨》《梅园芳华正恰人》等一批著作陆续出版，她培养的戏剧专业人才也已遍地开花。

谈及未来，肖迪说：“我将时刻牢记自己的使命和责任，在政协的广阔舞台上，充分发挥自己的专业优势，不断提高自己的艺术水平和综合素质，为传承和弘扬梅派艺术、推动文化事业的发展做出更大的贡献。我坚信，在各界人士的共同努力下，我们一定能够让优秀传统文化在新时代绽放出更加绚烂的光彩。”

肖迪（居中）在交响乐《霸王别姬》中扮演虞姬。（图片由受访者提供）

Z 记者手记

昆曲人心中的一个梦

本报记者 郭海瑾

这次与谷好好委员的约访，始于“十一”国庆假期期间她发来的一个演出链接——上海昆剧团与上海京剧院联手打造的“京昆群英会”联合演出季，上海天蟾逸夫舞台再演《牡丹亭》，一下子就吸引了我。

身虽未至，心向往之。谷好好说，演出那两天，上海一直阴雨连绵，但观众的热情却丝毫不减，可见《牡丹亭》的魅力、昆曲的魅力。

2022年，上海昆剧团倾全团之力，探本溯

源，钩沉史料，沉心细磨，创排了全本55出昆剧《牡丹亭》，呈现原著精髓，复原昆曲雅韵，这在今天依然让戏曲界人津津乐道，赞叹不已。

“我一直想说，全本《牡丹亭》是所有昆曲人心中的一个梦。因为文化自信自强，我们才敢将这绮丽之梦变为现实。”谷好好依然难掩激动之情。

如今，全本《牡丹亭》已在国内外多次巡演，受到观众的广泛赞誉和热烈追捧。“《牡丹亭》之于上海昆剧团，不仅仅是一台戏，还是几代上昆

人数十载不懈奋斗的结果，更是中华戏曲创新发展的见证。”谷好好说，上海昆剧团不仅传承了昆曲经典，更在新时代背景下赋予了它新的生命力，让古老的戏曲艺术焕发出了新的光彩。

谷好好希望：未来继续秉持初心，不断探索艺术现代表达方式，努力推出更多的精品力作，回报观众，服务人民，为中国戏曲的繁荣发展、为建设社会主义文化强国

贡献智慧和力量。