

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

1月20日,由著名京剧表演艺术家于魁智、李胜素领衔的《红色百年京剧演唱会》在山东省会大剧院唱响,《红灯记》《杜鹃山》《沙家浜》《智取威虎山》等经典京剧作品选段上演,带领观众一起回首峥嵘岁月。

访谈中,虽是于魁智和李胜素一起畅聊京剧,因对京剧艺术极度热爱,于魁智聊起京剧“刹不住车”,几乎把谈话变成了他一人的“单口相声”。于魁智说,自己50年没有离开京剧艺术,40年没有离开国家京剧院的舞台,这是他最引以为傲的事情,他作为京剧演员,一直把传承和弘扬京剧艺术作为自己的责任和担当,吃饭睡觉之外所有工作,都是为了传播京剧,让更多年轻人爱上这门艺术。

当晚的演出在热烈的掌声中落下帷幕,于魁智、李胜素对山东的观众赞不绝口。李胜素说,山东的观众懂戏、好戏又好客。于魁智说,他从年轻时就来济南演出,深感济南有京剧艺术的群众基础,所以山东出了方荣翔这样的大艺术家,当下的京剧院团也多。

引以为傲的50年

于魁智、李胜素这对“黄金搭档”受到当下很多年轻观众的喜爱,他们当晚演唱的《红灯记》《杜鹃山》选段和交响京剧《神州礼赞》等,都让观众大声叫好。

京剧迷都知道,于魁智、李胜素两人合作多年,共同精彩演绎了多部作品,他们演唱的《四郎探母》《凤还巢》《大唐贵妃》《帝女花》《白毛女》《沙家浜》等独具属于他们的艺术气质,在京剧舞台上,他们为观众献上了无数场珠联璧合的完美表演。李胜素多年来以优美的演唱、俊俏的扮相、大艺术家的风范,吸引海内外无数戏迷;于魁智的嗓音高亢圆润、苍劲厚实又优美灵秀,他收放自如的演唱风格更是折服了一代代观众。

不久前,文化和旅游部批准于魁智延迟退休,引发京剧迷的关注。于魁智延迟退休后,将继续发挥作为杰出艺术家在艺术传承、剧目创作和青年人才培养等方面的作用。而2022年恰好是于魁智从艺50年。11岁时,受当音乐教师的母亲启发,于魁智被沈阳京剧院学员班选入开始学习京剧。从那时起,年幼的于魁智开始每天5点起床压腿、吊嗓子的艰苦训练,后来他考取京剧最高学府中国戏曲学院,得到了前辈、教授的亲传,再加上自己忘我的练功、求教、学习,而一举成名。于魁智出演的《武家坡》《赤壁》《草船借箭》《华容道》《定军山》《空城计》《珠帘寨》《文昭关》《白毛女》《红灯记》等大批经典京剧剧目,被观众奉为佳作,他诠释的诸葛亮、关羽等人物角色被观众认为“最绝”。

谈及过往岁月,于魁智最引以为傲的事情是自己50年没有离开京剧艺术,40年没有离开国家京剧院的舞台。50年艺术生涯,于魁智最想说的一句话是“艺无止境”。“无论是培养年轻一代京剧演员,还是培养京剧观众,我都会去身体力行‘艺无止境’这句话,要不断地去学习、挖掘、整理京剧艺术,并把前辈艺术家传承给我的东西,很好地传承下去。京剧演员,就跟400米接力赛一样,一代一代地传承,让京剧艺术薪火相传。”

一生做好一件事已很难

此次演出是于魁智、李胜素携国家京剧院一团青年演员一起带来的经典红色京剧选段演

从艺五十年,最想说「艺无止境」

50年艺术生涯,于魁智最想说的一句话是“艺无止境”。“无论是培养年轻一代京剧演员,还是培养京剧观众,我都会去身体力行‘艺无止境’这句话,要不断地去学习、挖掘、整理京剧艺术,并把前辈艺术家传承给我的东西,很好地传承下去。京剧演员,就跟400米接力赛一样,一代一代地传承,让京剧艺术薪火相传。”

谈及京剧艺术在当下传承这个大话题,于魁智认为培养年轻观众很重要。“最重要的是,通过演员对京剧艺术、观众审美需求的理解以及多年的舞台经验,不断地想办法培养更多的新一代观众。”

唱会,演出所挑选的唱段都经过了精心筹划与细心准备,囊括了《红灯记》的“痛说革命家史”、《沙家浜》的“智斗”、“智取威虎山”的“誓把那反动派一扫光”等观众耳熟能详的经典剧目。

国家京剧院这次在济南演出,九成演员是年轻人,有“80后”“90后”,也有“00后”,于魁智自称是他们的师兄和学长。谈及对年轻人的建议,他说,既然选择了这个职业,就要为此付出。“京剧是一门综合性的艺术,大家都从十一二岁开始学习,如果没有幼年的扎实基本功,将来很难成为一个好演员,有半路出家的,也有一夜爆红的,但那是极少数。京剧演员光有嗓子,没有扮相不行,有嗓子、有扮相,没有基本功更不行,胖了不行,瘦了也不行。这个职业非常辛苦,一定要耐得住寂寞,耐得住辛苦,一个人在一生中做好一件事情就已经很难了。”

于魁智还提到,早年间在茶楼听京剧,观众端着茶壶、嗑着瓜子,就是听一个演员演唱,而现在的观众审美素养在提高,且走进剧场的绝大多数都是年轻人,他们的知识结构、艺术修养都很高,他们要听、要看,还要与舞台上的表演同呼吸,作品要能打动他们才行,这就要求演员不仅要唱好、做好技巧,还要把人物刻画好,要求演员用内心表演,用真情实感去打动观众。“只要年轻演员肯付出、下功夫,就一定能在京剧舞台上发光。我希望年轻的京剧演员坚定自己的选择和信念,就会达到理想的目标。”

谈及年轻演员的培养,于魁智说,对青年人才的选拔培养,最需要院团管理者给他们创造舞台实践机会,如果演员没有舞台实践,在排练场里面每天练几百遍也没有用,演员要见观众,见一次观众比练习一百遍都有

收获。“三四十岁的演员中,有很多很好的苗子,需要给他们创造机会。”

京剧传承“多条腿走路”

李胜素会在个人短视频账号上分享自己演出前后、京剧台前幕后的一些有趣内容,比如演员候场、化妆、练功等,吸引了大量的观众。年轻的粉丝热情地称呼她“素素”,这种艺术家与年轻观众直接沟通的方式,让不少人开始“入坑”京剧艺术。谈及京剧艺术在当下通过电影、电视剧、综艺以及社交平台、视频平台的网络化传播,于魁智说,京剧艺术的传播和推广,不仅仅是在舞台上,一定要通过其他各种途径进行。

对于京剧艺术的多样化传播,于魁智是从戏歌聊起的。他说,很多人说于魁智是“戏歌老生”“晚会老生”,但这几十年他自己就是顶着这样的压力,一路干下来了。“我有一个信念,那就是‘观众是不是喜欢戏歌’。”于魁智说,《说唱脸谱》《前门情思大碗茶》流行的时候,大街小巷里唱卡拉OK的人,扛着录音机的大长头发、戴墨镜的青年都喜欢,大家都觉得这种歌曲很新颖,它不是京剧,但融入了京剧元素,大家在听这些作品的时候,京剧的旋律、京剧的艺术形象就走进了观众心里,慢慢地越来越多的人开始喜欢京剧。

多年来,于魁智和李胜素两人多次登上晚会,除了演唱京剧选段,也演唱《中国字》《欢喜过大年》《薪火相传梨园美》等戏歌,传播京剧。2015年的春晚,于魁智甚至反串演唱流行歌曲《奔跑》。于魁智称,春晚唱流行歌曲其实是一种姿态,希望带动喜爱京剧的观众和喜爱流行音乐的年轻人,对京剧多些了解,给大家带来欢乐和新意。

“曾经有一年春晚,我就有一句词,是‘一马离了西凉界’,没有下句,只有这个上句。按京剧传统来说,一个演员这样唱是要挨骂的。也有的人不理解我们,但我的想法是,在拥有亿万观众的春晚舞台上、在大年夜的文化盛宴上,京剧能占据几分钟的一席之地,我觉得必须把握住。要在这样一个综艺的舞台上,体现我们京剧艺术的存在,通过这样的表演去展现当代京剧人的精神面貌,这才是最重要的。这是对京剧的传承、推广发展有积极意义的事情。”于魁智认为,要想京剧很好地去传承发展,就得“多条腿走路”,而具体到自己身上,在传承推广京剧上他也是“多条腿走路”,唱《大探二》《失空斩》等传统戏,新编历史剧也唱了很多,同时也很重视在晚会上的演出。

于魁智说,这些年来,他不被舆论所左右,只要是跟京剧传播相关的、正面传播京剧的事情,他都会去做。

这是京剧的好时代

在一些网络平台,很多年轻人都聚在一起欣赏京剧,谈论京剧舞台艺术的服化道之精美,讨论经典剧目中演员对人物的刻画特色等。谈到当下越来越多年轻人开始喜欢京剧,喜欢传统文化,于魁智说,这是因为京剧传统经典戏绝大部分作品都在颂扬中华传统美德,歌颂忠孝仁爱,仁义礼智信;新编历史京剧绝大多数作品都在歌颂我们的民族英雄,歌颂民族气节;京剧现代戏讴歌的是时代楷模、时代先锋,京剧艺术都是正面、主流作品。

谈及京剧艺术在当下传承这个大话题,于魁智谈及的依旧是“培养年轻观众”。于魁智说,“最重要的是,通过演员对京剧艺术、观众审美需求的理解以及多年的舞台经验,不断地想方设法培养更多的新一代观众。京剧艺术如何跟上时代步伐,如何让更多年轻人爱上京剧,都是京剧演员需要做的事情。”

于魁智和李胜素多年来一直把京剧艺术送进校园、送进社区,送到海内外喜爱京剧的观众面前。谈及京剧走出国门,李胜素说,因为一开始出国演出,带的都是大戏,比如《白蛇传》《野猪林》《打金砖》《凤还巢》等,怕观众看不懂,后来发现只要翻译做得好,所有在国内有笑点、有掌声的地方,国外观众也全都有反应,艺术无国界,京剧艺术也是如此。于魁智补充说,京剧艺术走出国门,关键是看有没有用心去做,剧情介绍、唱词念白等做好翻译,还要宣传好,比如邀请当地著名艺术家来剧场对观众进行京剧艺术导赏等,各项工作做好,一场演出下来就会掌声不断,国外观众才能更好地了解我们的民族文化。

于魁智说,京剧艺术其实赶上了它的一个好时代,这是一个网络时代,不能拿一场剧场演出观众上座率的高低、观众的多少,来衡量京剧艺术的兴与衰,或衡量这门艺术是不是在低谷期,你不知道多少人家锁定央视戏曲频道,多少人拿手机看京剧,其实对于接触京剧来说,观众的选择余地更大了。“几年来国家对传统艺术的扶持和推广出了很多政策,在京剧艺术上投入了很多人力、物力、财力,无论在线上还是线下,观众都能看到很多京剧表演。”

扫码下载齐鲁壹点

找记者 上壹点

编辑:徐静 美编:陈明丽