

中国京剧优秀人物丛书

元生阿莲 © 著

戏彩华歌

王奕戈

原声在线

中国城市出版社
CHINA CITY PRESS

中国京剧优秀人物丛书

戏彩华歌

王奕戈

元生阿莲◎著

中国城市出版社
·北京·

书
章

图书在版编目 (CIP) 数据

戏彩华歌：王奕戈 / 元生，阿莲著. —北京：
中国城市出版社，2010.11
(中国京剧优秀人物丛书)
ISBN 978-7-5074-2351-8

I. ①戏… II. ①元… ②阿… III. ①王奕戈—生平
事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第177543号

责任编辑	李青 (15810132500 500007LQ@sina.com)
选题策划	李青
文学统筹	沙风焕
摄影	海燕
装帧设计	V·智创意
责任技术编辑	张建军
出版发行	中国城市出版社
地址	北京市海淀区太平路甲40号 (邮编 100039)
网址	www.citypress.cn
发行部电话	(010) 63424857 63289949
发行部传真	(010) 63421417 63400635
发行部信箱	zgcsfx@sina.com
编辑部电话	(010) 52732085 52732055 63421488 (Fax)
投稿信箱	city_editor@sina.com
总编室电话	(010) 52732057
总编室信箱	citypress@sina.com
经销	新华书店
印刷	北京世纪雨田印刷有限公司
字数	154千字 印张13.75
开本	787×1092 (毫米) 1/16
版次	2011年1月第1版
印次	2011年1月第1次印刷
定价	60.00元

ZONGXU

京剧作为中华民族最为优秀的传统艺术形式之一，源远流长、博大精深，其演艺优美大气，其流派纷呈多姿，其名家荟萃云集，其剧目丰富繁多，深受广大人民群众喜爱，在国内外均享有极高的声誉。

在当今延续传统艺术经脉、弘扬民族优秀文化、构建当代人文精神的大背景、大格局下，京剧得到了来自政府、民间的大力扶持，再度获得长足发展。在全国各地，京剧大多拥有完善的专业剧团和演出场所，创作繁荣，演事兴盛；京剧进入中小学课堂，孩子们对古老优美的京剧发生了兴趣，产生了认知；各路媒体的大力传播与推介，使国粹走进千家万户，传遍四面八方……社会的大力支持，加上京剧艺术工作者的执著追求、不懈努力，当代京剧水准不断提升，演艺名家不断涌现，京剧观众不断增长，京剧事业不断发展，已成为当代社会文化建设、文明进程中的一种不可或缺的重要成分、一支历久弥新的精神力量。

由中国城市出版社与北京原声在线文化传播有限公司共同策划、编写出版的《中国京剧优秀人物丛书》，就是在如此大背景下、大格局中，又一次弘扬京剧艺术的盛举。丛书紧紧围绕中国戏曲“以角为主”、“以演为主”的首要美学特征，以人为本，以艺为本，选择当代京剧各个行当的一批演艺名家，向读者呈现出他们各自的艺术生涯、成长经历、艺术造诣及其成果。其中，既有老一辈表演艺术家，也有正当盛年的台柱精英，又有极具潜质的优秀中青年演员。丛书以这种尊重传统的理念、力求创新的做法，将传记文学与京剧艺术有机结合起来，将生动的故事

与华丽的演艺有机结合起来，将舞台表演与文化鉴赏有机结合起来，将演员个人的艺术成就与当代京剧的整体面貌和取得成果有机结合起来，从而形成亮点、写出特点、提出观点，为人们感性与理性并重地了解京剧、感悟京剧、热爱京剧，提供了一份精美的读本，同时又为当代京剧艺术成果作了一定的总结，为未来京剧发展作了一定的思考，可谓其力深沉、其意深远。

愿这套融文艺性、史料性与可读性为一体的丛书，成为广大京剧爱好者喜爱、收藏的文本。更愿越来越多的人齐心协力，为当代和未来京剧艺术的繁荣发展作出积极的贡献。

是为序。

中国戏剧家协会主席

尚小东

2010年12月31日

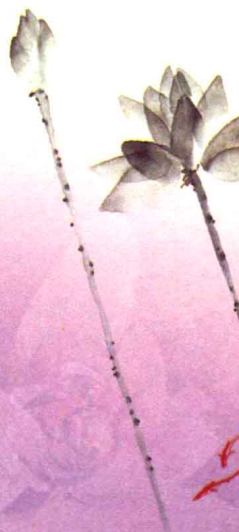

书如其人，戏胜其书

张派青衣、北京京剧院梅兰芳京剧团的青年演员王奕戈算是我的忘年之交。忽一日，拿来一部书稿——《戏彩华歌》，请我作序。本人虽酷爱戏剧，雅好皮黄，但一非梨园泰斗，二非戏曲研究的专家，充其量就是一国粹的“粉丝”，嘱我作序，恐所托非人，因此第一感觉有些惶恐。但翻开书稿，却如一股清泉涌出，又恰似夏日中从海边吹来的清风，令我手不释卷，先睹为快。通读一遍，一个天性率真、质如美玉，对京剧艺术执著追求的“王奕戈”跃然纸上，使我看到了与平时不一样的“王奕戈”，又使我对平时的“王奕戈”有了不一样的认识，对照起来，真是“书如其人，戏胜其书”。

王奕戈来自胶东半岛的莱州，旧称“掖县”、“光州”，历史文化底蕴丰厚，自然山川风光秀美，是个“藏金埋玉之地”。一方水土一方人，恰似故乡秀美而倔犟的山川，王奕戈在京剧艺术追求的道路上，也是峰回路转，曲折坎坷，但坚忍不拔，孜孜追求，终入坦途。她从小有一副金嗓子，喜欢唱歌、唱戏，但是，父母觉得搞文艺毕竟不是牢靠事，替她选择了职业——读护校，做一名医务

序言

工作者。奕戈服从了父母的安排，进入了烟台卫生学校学习。可是艺术的魅力实在太大了，最终王奕戈听从了艺术的召唤，听从了内心自我的召唤，说服了开明的父母，考入了烟台艺术专科学校，专攻青衣。从此以后，医院少了一名救死扶伤的白衣天使，红氍毹上多了一位长袖轻舒的女娇娥。凭借自身优良的艺术素质，凭借对戏曲艺术孜孜不倦的追求，倔犟的王奕戈在戏曲艺术道路上一路走来，2002年考入中国戏曲学院表演系，2006年获学士学位进入北京京剧院梅兰芳京剧团，2010年作为张派流派继承人，参加中宣部举办的首届“京剧流派班”（在读）。在蔡英莲、杨秋玲、孔庆珠等老师的亲授下，学习并主演了《玉堂春》、《望江亭》、《状元媒》、《赵氏孤儿》等经典剧目，1999年获全国张派演员选拔赛“铜奖”，2001年获全国“哈药六杯”青年京剧演员电视大赛“荧屏奖”，2004年获全国首届演艺新人大赛北京赛区“金奖”和全国赛区“金奖”。2005年获全国张派“新人奖”，2009年获中国剧协“红梅苔草金奖”。

看到她一路走来，跌跌撞撞，历尽艰辛和曲折，却取得了不是一般青年演员所能取得的骄人成绩，她的不懈努力，她的执著精神，着实令我心生钦佩。尽管如此，王奕戈并没有感到飘飘然；虽年纪轻轻，王奕戈却有自己独特的认知世界的方式，这来源于她的成长历程，来源于她的独特个性。她性格单纯，一门心思只用在京剧艺术上，她曾说，在北京多年，就认识学校、剧院、图书馆、书店等地儿，其他的娱乐、消费的热点地区，别人也许津津乐道，她却一斗雾水，根本没有时间也想不到去涉猎、体验一番；她非常率真，说话直来直去，办事干脆利索，没有那种小女子的娇娇之气，却很有责任感，对父母、家人，对工作、艺术，对朋友、同事都非常投入，勇于承担责任，极具亲和力和吸引力，赢得了很多的朋友；她心胸开阔，在演出活动中，她从不计较与艺术无关的事情，心中的信念就是“戏比天大”，开戏前，总是默默祈祷，祝愿大家都表现好，把戏演好。正是这种良好的心态，赋予了她良好的舞台现场感，在演出中总能把把自己最精妙的艺术奉献给观众。

王奕戈有自己的偶像，那就是著名的京剧大师张君秋先生。这个人生标尺树立得好，也许天分和机缘所限，追求一生，也达不到心中的高峰，但是取乎上，得乎中，只要像大师那样，献身艺术，磨砺品格，广泛涉猎，遍访名师，勤奋刻苦，沉潜钻研，一颗冉冉升起的京剧艺术新星自可期待有日。衷心地祝愿王奕戈！

是为序。

刘长根

于北京友谊宾馆

2010年8月

【开场】

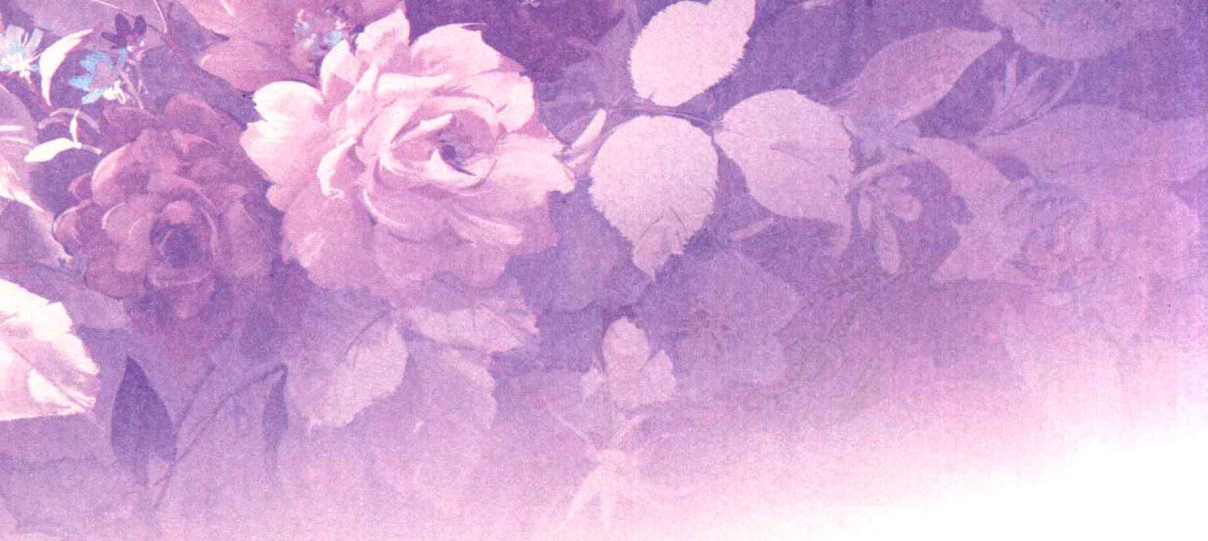
关于琉璃

在京剧中，女性人物统称为“旦”。

按照人物的年龄、性格，“旦”又可细分为许多行当。如饰演大家闺秀和有身份的女性称为“正旦”，俗称“青衣”，这是因为正旦所扮演的角色穿青色的长衫而得名。京剧《窦娥冤》中的女主角窦娥，就是典型的青衣角色。青衣的表演庄重娴静，秀雅柔婉，以唱功为主。青衣的唱腔旋律优美，细腻婉转，绵绵佳音，久久萦绕于耳畔，给人留下深刻的印象。

京剧艺术虽然被冠以“国粹”、“人类文化遗产”等名号，但追溯其源头，它是时代和时尚的产物。随着时代的发展与进步，京剧也融进了现代成分，例如，通俗歌曲与京韵混搭，再如把京剧唱念、话剧道白、美声、民族、通俗……这几种风格迥异的表现手法，在一首作品里融合起来，虽然各种唱法有很大的差异，但仍能做到和谐统一，水乳交融。

“我喜欢有挑战的工作！”自信满怀说出这句话的人，正是这位时尚美丽的京剧青衣——王奕戈。

“琉璃”被誉为中国五大名器之首（琉璃、金银、玉翠、陶瓷、青铜），佛家七宝之一。

“琉璃”的原料是各种颜色的人造水晶(含24%的二氧化硅)，采用古代青铜脱蜡铸造法，高温脱蜡而成的水晶作品。其色彩流云漓彩、美轮美奂；其品质晶莹剔透、光彩夺目。这个过程，需经过数十道手工精心操作，方能完成。

中国琉璃是中国古代文化与现代艺术的完美结合，其流光溢彩、变幻瑰丽，是东方人精致、细腻、含蓄的体现，是思想情感与艺术的融合，富有生命和灵动，聚财聚福，是种神奇的物件，有很深的文化意境。

古法琉璃的制作工艺相当复杂，火里烧、水里蘸，相当费时，而且主要依靠手工制作。可以说是一半靠技艺，一半凭运气。仅出炉一项，成品率就只有70%。更关键的是，古法琉璃不可回收，也就是说一旦出现一点点问题，数十天、几十道工序，多少人的努力，就立刻付诸东流。琉璃不仅仅是一种材质，更是一种文化产品。而琉璃制作出的产品，只经工艺加工便是独一无二的产品。

琉璃，相传是公元前493年范蠡督造“王者之剑”时发现的。范蠡以为这种物质是天地阴阳造化所能达成的极致，于是将其随剑一起敬献给越王。越王感念其铸剑之功，原物赐还，还将这种神奇的物质命名为“蠡”。之后，范蠡遍访能工巧匠，将“蠡”打造成一件精美的首饰，作为定情之物，送给了西施。相传这就是世界上最早的“琉璃”。同年战事起，越大败。西施被迫前往吴国和亲，离别时将“蠡”送还，传说中，西施的眼泪还滴在这“蠡”上，天地日月为之所动，至今还可以看见西施的眼泪在其中流动，后人称之为“流蠡”。今天的“琉璃”就是这个名字的谐音，并由此演变而来的。

古老的制作，美丽的传说，梦幻的色彩，特殊的品相，这就是神奇的中国琉璃。“有色同寒冰，无物隔纤尘”，唐朝元稹《咏琉璃》中的描写，传达出琉璃

灿烂夺目的诱人风采，及所蕴涵的民族文化与结构特征的博大精深。

如果把琉璃来喻人，那么，这个人一定是珍贵的、精致的；艺术的、坚韧的；灵动的、曲折的；执著的、智慧的、且是柔美而多情的……她的艺术与品行，都与熔炉里高温熔制的光彩晶莹的琉璃相似。

她是一个出身乡野的清丽女子，她是一个痴心追求艺术的年轻演员，她是一朵红氍毹上怒放的铿锵玫瑰，她是北京街头的时尚女郎。她将概率低到百分之几的成功无限放大，成就她人生和艺术的转折；追求纯净真我和高质人生，一种琉璃一样的人生：失败是艺术化失败，如今的成功，更是戏剧化的成功。

她的眼神妩媚而清澈，眸子里闪动着千种琉璃的光芒。她的嗓音明亮华丽，有着被称为“中国花腔女高音”的京剧张派的华美和持久。她的经历起伏跌宕，对艺术和知识的渴望，让她永远“在路上”。她的表演和她的诗文，她丰富的内心世界，也像琉璃一样色彩灵动，有一种千寻百转后的意境之美。

世间没有两件完全一样的琉璃，世间没有一个艺术家，有完全相同的人生和艺术经历。所谓“天工自成”，说的是琉璃艺术品的唯一性；所谓的“笨鸟先行”、“大器晚成”，是指一个人在实现志向的路上，比别人经历了更多的磨难、付出了更多的心血和汗水。

人各有志，于是，人各有命。

雍容贵妃韵味悠长神形兼备

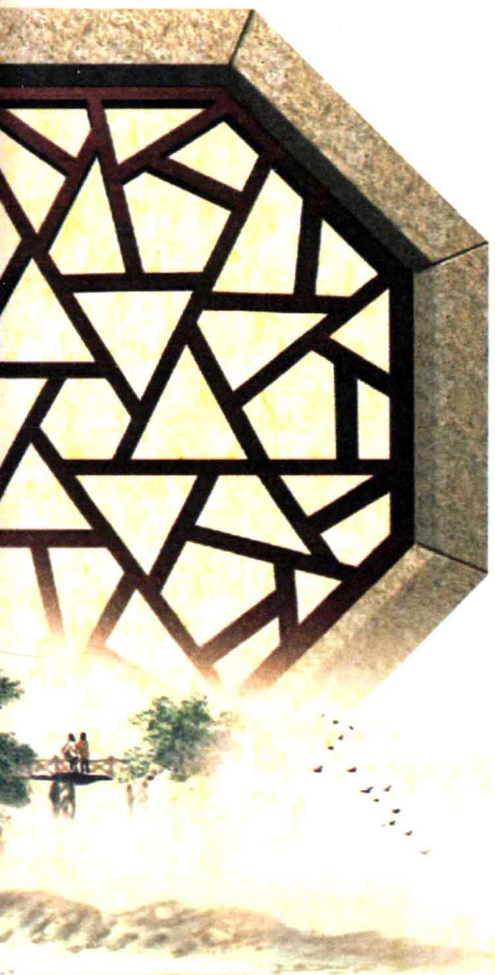

开
场

目录

原
声
在
线

开场 关于琉璃 /1

第【壹】章 千千阙歌飘于求索路上 /1

第【贰】章 小铁梅炕头当舞台 /19

第【叁】章 我为你感召而来 /57

第【肆】章 九年烟台悲喜交集 /81

第【伍】章 我要去北京上大学 /115

第【陆】章 戏曲学院，我成长的摇篮 /135

第【柒】章 北京，我在您的怀抱中盛大壮美 /167

感谢 /206

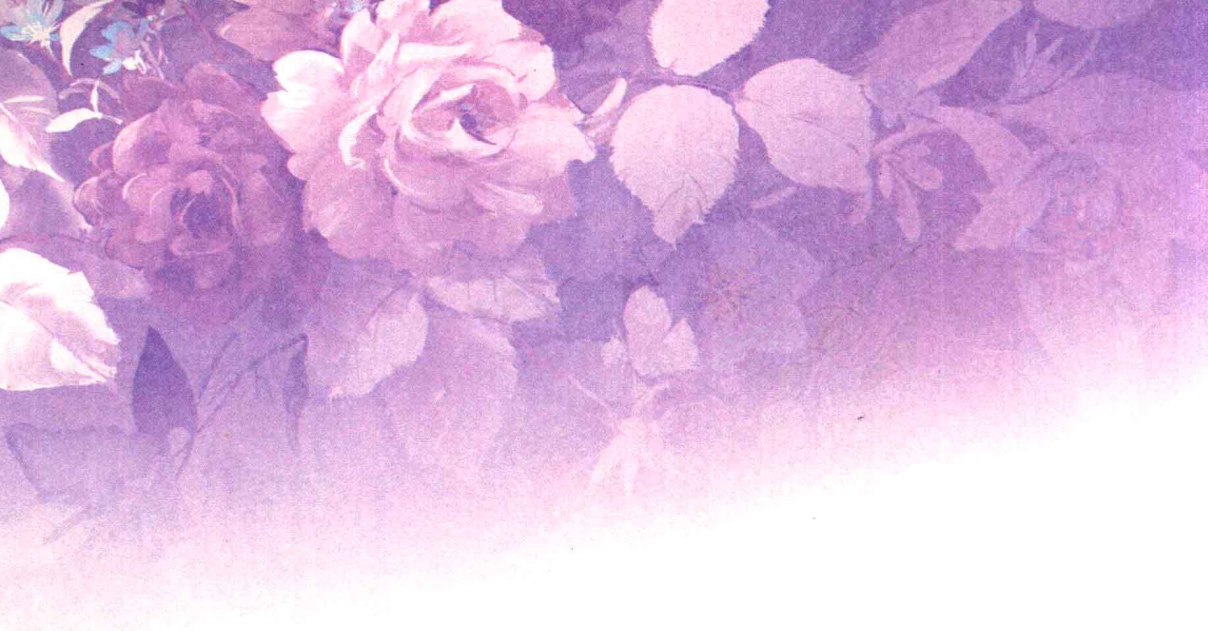
第【壹】章

千千阙歌飘于求索路上

2009年10月3日20点，中秋当夜。江西美丽的小城宜春。

“宜春月·中华情”——中央电视台2009年中秋晚会在这里盛大举行。这次中秋晚会，有100多名一线明星现场表演，气氛热烈隆重。其中，著名歌手屠洪刚和著名京剧演员王奕戈演唱的《对酒当歌》，尤其引人注目，京剧旋律与流行歌曲巧妙结合在一起的《对酒当歌》，一时间引起极大的反响，成为2009年全球直播秋晚的“三大亮点”之一。

一轮高达16米的“明月”下，屠洪刚一身黑衣，以他惯有的刚性豪迈，酷劲十足的韵味，唱出根据曹操《对酒当歌》衍生出来的流行作品，那种以“豪放派”潇洒不羁的形式，抒发“慨当以慷”、“今宵有酒今宵醉”的中秋情怀，引起许多人的共鸣。

上 阙

每一个艺术家身上都有一顆勇敢的种子。没有它，就不能设想有才能。

——歌德

2009年10月3日20点，中秋当夜。江西美丽的小城宜春。

“宜春月·中华情”——中央电视台2009年中秋晚会在這裡盛大举行。本次中秋晚会，有100多名一线明星现场表演，气氛热烈隆重。其中，著名歌手屠洪刚和著名京剧演员王奕戈演唱的《对酒当歌》，尤其引人注目，京剧旋律与流行歌曲巧妙结合在一起的《对酒当歌》，一时间引起极大的反响，成为2009年全球直播秋晚的“三大亮点”之一。

一轮高达16米的“明月”下，屠洪刚一身黑衣，以他惯有的刚性豪迈，酷劲十足的韵味，唱出根据曹操《对酒当歌》衍生出来的流行作品，那种以“豪放派”潇洒不羁的形式，抒发“慨当以慷”、“今宵有酒今宵醉”的中秋情怀，引起许多人的共鸣。

对酒当歌，
斟一杯酒问君是谁。
人生几何浓浓淡淡尽在杯，
谁能品得这般滋味。

此刻，以“天上人间，美轮美奂”为设计主题，宛若瑶池仙境的舞台上，一位古装女子，在明晰欢快的京韵鼓点中，莲步轻盈，月宫仙女一般，飘过亭台楼阁，飘过仙鹤、睡莲、芦苇、花船，在屠洪刚浑厚刚劲歌声的映衬中，浓郁曼妙的京剧唱腔，穿云伴月而来：

葡萄美酒夜光杯，
我酿忘情水。
酒不醉人人自醉，
邀来明月与梦同归。

这女子华丽明亮的嗓音，俊美灵动的装扮，耀眼闪亮的京剧古装服饰，再加上她“欸乃”一声的长长滑音，在流行、京韵混搭风格的旋律中，空灵飘荡，扶摇腾空。刚与柔、静与动、雄浑高亢与阴柔婉转、古老传统与现代流行，在中秋之夜盛大的晚会中融合、碰撞，产生了沁人心脾的耀眼火花，观众们情随歌飞，欢呼鼓掌，为这个佳作兴奋着，为两人的完美演绎激动着，京韵流行混搭乐风潮盛大掀起。

这位美丽的戏曲女子，就是北京京剧院梅兰芳京剧团著名京剧演员——王奕戈。

在参加全球直播的中秋晚会时，王奕戈一直处在激动之

中，当回忆这次成功的演出，她在自己的新浪博客“王奕戈之博”中满怀深情的写道：

怀着激动的心情，我来到了江西宜春。在举国欢庆，中华人民共和国诞辰60周年的日子，我带着对祖国深深地爱恋，来到自己的使命之地——江西宜春。

在这个世界华人共享明月的舞台上，我能够用自己的声音，传递对他们的问候和祝福，这是一个多么神圣的时刻啊！

此时我就坐在美丽的宜春小城，在宜春的德和酒店下榻。感受着宜春的热情和淳朴，感受着宜春曼妙的身姿和宽广的胸怀！

“中华情”晚会组的工作人员，已经在宜春日夜奋战半个多月，看着他们疲惫的身影，我感觉由衷的敬佩和心疼，为了给全球华人奉献这台精心制作的“宜春月·中华情”，他们是最无私的奉献者。脑力、体力早已透支，超越智慧超越才华，他们敢于打破敢于创新，为了伟大祖国60华诞后的第一个中秋节献礼，为祖国献礼！他们是最令人钦佩的人！没日没夜的工作，丢掉自己心爱的家庭，可爱的孩子，悠闲的生活，为的是给世界华人，献上一份完美至臻的视听大餐！

美丽的宜春，像她的名字一样，到处充满着如春的气息，到处是绿的海洋，花的世界，人们喜气盈盈，像过年一样隆重。这座美丽的小城，像海藻簇拥下的明珠，像绿荫掩映下的

少女，脉脉含羞，幸福和舒畅，充满着人们的笑脸和明眸，好一座美丽的宜春，好一座美丽的春城，她是生态之春，是人心之春！美丽的宜春让我忘记烦恼，静静地沉浸在她的悠然之中，她是纯净的天使，张开洁白的双翼抛

国家大剧院巨制《赤壁》演出中与著名导演张继刚合影