

中国京剧优秀人物丛书

元生 刘荷 著

梅派男旦

胡文阁

原声在线

中国城市出版社
CHINA CITY PRESS

中国京剧优秀人物丛书

梅派男旦

胡文阁

元生刘荷◎著

中国城市出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

梅派男旦：胡文阁 / 元生，刘荷著. —北京：中国城市出版社，2010.11

(中国京剧优秀人物丛书)

ISBN 978-7-5074-2343-3

I. ①梅… II. ①元… ②刘… III. ①胡文阁—生平事迹
IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第163579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	143千字 印张13
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。

愿这套融艺术性、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

尚小云

2010年12月31日

2007年，在加拿大国家森林公园师徒合影

序言

我的学生胡文阁进入梨园行以来，特别是迈进梅家的门槛儿，逐渐成为了人们关注的焦点。人们有一些这样或那样的担心，因为他是半路出家，而且，在他开始学习京剧时已经过了最佳年龄。

大家知道，学好京剧是很难的，而要学好梅派艺术就更难了。梅派艺术是一种独特的京剧艺术形式，由我父亲梅兰芳创造。是一种平淡里见丽质，委婉中见“骨力”，集唱、念、做、表等多种表演形式于一身的艺术。这种“骨力”就是男旦演员所要具备的那种气质、力度及艺术修养。

但是许多人还不知道，胡文阁从小就开始学唱秦腔了，有很扎实的戏剧功底，再加上他天资聪颖好学，又肯于用功，所以，他的进步非常之快。

胡文阁的先天条件也不错，他是真想学戏，也确实是非常地下工夫。所以，我就收他为徒弟，成为我们梅派的第三代传人。

先天条件固然重要，但要远离喧嚣与名利，而且是长期静守淡泊，潜心学戏，几年如一日，这在物欲横流的今天是不容易做到

的。但是，胡文阁做到了。大家知道，胡文阁以前曾经唱歌辉煌过，一场演唱会下来，收入是很高的。可是，他自断了唱歌挣大钱的路，立志要学戏。难能可贵的是，自打他学了京剧，进了梨园行，就踏踏实实地一丝不苟地学戏，不管春夏秋冬，始终是孜孜不倦，不畏辛劳。

许多老师都夸他悟性好，肯于吃苦。三十几岁才开始学戏，经过几年的不懈努力，今天他终于学成正果，没有让大家失望。他的男旦表演，不仅大气端庄，而且唱腔也非常地有梅派的韵味，得到了大家的认可与赞赏。

梨园界有很多老旧的传统和习俗，与现时代的发展格格不入。之所以梅派艺术能够走到今天，除了梅派本身的努力，更是离不开国家和热心的朋友支持和捧场，这是我要感谢的。

但是我以为，关于发展和传承的问题，应该是敞开胸怀的，不必介意传承之人是否姓梅，不能那样狭隘和自私。振兴京剧不仅仅是梅派的事情，而且是广大人民群众和国家的一种责任。京剧是集几百年舞台艺术之精华，要好好发扬和传承，应该是海纳百川，对谁都应敞开大门，只要你有那种艺术天赋，只要你对京剧是真正地热爱，我们就应该接纳。

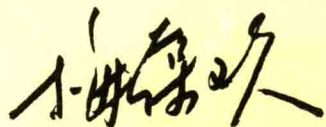
京剧艺术是博大精深的，是一代一代的艺术家们付出一辈子的心血逐步发展完善的，京剧也是集大成的一种崇高艺术。学好京剧的同时，也陶冶了情操和思想。

梅派，最注重做人。先是你的做人，而后才是你的技艺。不论是人品和艺德都要用高标准来要求自己。不要计较个人得失，也不要刻意追求荣华富贵和虚荣的东西，要把心思用在学戏上。只有多学戏，多演戏，做到坚持不渝才能成为一名好演员。

希望我的这位徒弟能像一朵美丽的梅花常开不谢，为热爱京剧的朋友们多唱戏，唱好戏。在赢得广大观众们的掌声后仍要坚持虚心学习，不断充实自己，让梅派艺术长盛不衰。

再好的艺术家，再好的角儿也需要大家的支持和捧场，最后，我也希望大家对他倾注关爱，让他更加茁壮地成长，为梅派艺术的传承与发展，为中国京剧艺术的振兴，绽放出更加美丽的光彩。

谢谢大家！

A handwritten signature in black ink, appearing to read '小惠' (Xiao Hui), written in a cursive style.

开篇

时间停留在2008年的新年，人民大会堂，将要上演一出精彩的京剧《大唐贵妃》。

人们期待着舞台上大幕拉开，一睹两个贵妃的芳容。锣鼓点儿紧了，京胡拉响了最强音，随着大幕徐徐开启，璀璨的灯光把舞台照射的通红耀眼，两个风华绝代的唐代贵妃就要出场，吸引着人们渴盼的目光……

北京，人民大会堂，是中国人民也是世界人民瞩目的地方。不仅是中国的政治与文化中心，也是艺术家演出的殿堂。巍峨的建筑，灿烂的灯火，每逢重大节日这里便是霓虹绚丽的海洋。

人民大会堂，是一个神圣的舞台，也是为艺术家提供表演的最高级别的舞台，是一种等级和荣耀的象征。这种辉煌璀璨的光环，会照亮在这里演唱过的艺术家今后的道路，会在每一位艺术家心中留下不可磨灭的记忆，会成为他们生命中最值得骄傲的历史。

时间停留在2008年的新年，所有中国人都沉浸在迎接奥运会的喜庆日子里。北京更是到处洋溢着和谐、友好、文明、礼貌的氛围，从人们的脸上能看到灿烂的笑容，能看到那欣喜的眼神。

此时，人民大会堂，将要上演一出精彩的京剧《大唐贵妃》。

中国的京剧艺术，随着古老的国度走了几百年，走到今天，已经是更加的完美，不仅是唱腔，而且舞蹈和服装，以及在舞台上的设计都有了大胆创新。缤纷的舞台让人看了是那么心旷神怡，那种京韵的旋律听了使人荡气回肠，节奏畅快的锣鼓，韵味悠长优美的胡琴曲调动人心魄。最让人过瘾的莫过于那委婉的唱腔，余音绕梁般在心中回荡，柔美的旋律荡漾在脑海之中，让人久久不能忘怀。

京剧似乎有种魔力，它以那种特有的艺术魅力紧紧地抓住了观众的心。京剧中的旋律不论是在剧场里还是其他场合，只要一经播放出来，人们就会跟着哼唱，随着摇头，一板一眼地用心打着节拍，享受着其独有的韵味。人们为那份美丽而倾倒，为那娇柔细腻或婉转亮丽的嗓音而倾倒。

节日的北京是欢乐的海洋。晚上，天安门广场更是一片璀璨明亮的地方。灯

光把故宫的琉璃瓦照射的更加流光溢彩，金碧辉煌，那通体被灯光照亮的宫墙，像一块硕大的红玛瑙镶嵌在故宫的四周，而那巍峨的故宫角楼更像一块古玉被雕琢的玲珑剔透，在灯光的照射下，她仿佛是一位古典雍容华贵的贵妇人，轻抖衣衫，亭亭玉立在高高的城墙上。她静静伫立在绚丽的灯光之中，在倾听那响起来的恢弘优美的音乐。

这是在人民大会堂舞台上响起的交响乐，古老的京剧走到了今天，有了很大的变化。因为加入了现代交响乐的时尚元素，古老的京剧好像焕发了青春，就像是一位鹤发童颜的老人，几许欢畅，几许悠扬，把人间最美妙的京剧艺术展现在富丽堂皇的舞台上。无论是唱腔、服饰，还是音乐，逐渐靠近了现代人们的审美观，增加了欣赏京剧的群体。

京剧，对于现代的人们已不再遥远，人们对这种美轮美奂的艺术也不再感到陌生。这是因为传统和现代时尚完美的结合，才有了现在京剧繁荣的新景象。人们期待着，能早一点看到舞台上动人心魄的表演。当京城各大报纸，众多电视媒体上出现了梅兰芳剧团演出的报道时，人们都奔走相告。

2008年音乐会，人民大会堂京剧交响乐《大唐贵妃》中，胡文阁与梅葆玖同演两个贵妃

梅派掌门人梅葆玖先生携唯一男旦弟子胡文阁同台演出《大唐贵妃》，台上会同时出现两个贵妃，那将是一场怎样的演出啊！那会是一种怎样的美景啊！梅葆玖先生饰演的贵妃无疑继承了他父亲梅兰芳创造的传统精华。每一句柔美的唱腔，每一种漂亮的兰花指，每一件让人眼前一亮的服饰和凤冠，都是当年梅兰芳的经典；而梅派唯一的男旦传人胡文阁是一个什么样的人呢，他能否胜任这样的演出？他的扮相是否漂亮？他的唱腔听起来是否悦耳？那梅派的一招一式不仅非常讲究，而且难度也是相当得大。人民大会堂可不是一般的场所，能在这里演出的绝非是小字辈儿可以企及的，除非有着特别的才能。莫非和梅葆玖同台演出的这位梅派男旦传人有着特殊的本领？能让梅派大师梅葆玖先生认可和让梨园界看好，本身就是一件引人注目的事情，而今晚的演出就说明了这一点。

也许是梅葆玖先生有意要这样做，在隆重的场合让弟子和他同台，是他提携和看好这名弟子，还是有意要让观众们认可他和赏识他。因为在广大票友和观众心目中，梅派里的一举一动都牵扯着戏迷们的心。这些年来，梅葆玖先生先后收了好几个女弟子，却没有收过一位令他满意的男弟子。谁来继承梅派男旦艺术？这让他心中充满忧虑和焦急。

作为梅派男旦演员的挑选，极为困难，不仅长相要漂亮，还要有一个与生俱来的好嗓子。最为关键的是，要有长期的恒心，要耐得住寂寞，保持平常心态，而且非常喜欢梅派艺术。拥有了这些条件，才能胜任梅派男旦演员的资格，缺了哪一条都不行。这就无形中给梅派选择男旦弟子确立了非常苛刻的条件和较高的门槛儿。

一般条件的，不是梅先生看了不满意，或是梨园行里不认可，就是那些痴迷的票友们喝倒彩，直到把你哄下台去。梅葆玖老先生毕竟已是七十多岁的老人，眼下没有让他看中的人，他也是倍感焦急。然而，令他欣喜的是一位西安的小伙子进入了他的视野，并且走进了梅家。直到几年以后，这位默默无闻的年轻人挑起了梅派男旦行当的大梁，梅老先

生才终于舒了一口气。这位弟子的出众才艺及表演，不仅他满意，就连梅派众多的痴迷票友们也给予了极高的评价。梅派艺术终于后继有人了，这是让大家最为高兴的事情。也正是老小接口交替之时，梅老先生把十分满意的弟子推到了人们的眼前。这是老人家为梅派传承做的最后一把努力，其用心良苦。

新年伊始，新春音乐会海报一宣传出来，不仅让大家感到欣喜和惊讶，还要铆足了劲儿攒足了精神，都要去看去听。众多的新闻媒体派出了强大的记者阵容，就连央视也摆出了隆重的转播阵势。本来两个貌美的贵妃同台演出就是一大新闻，而人们更期待的是一睹梅派第三代传人的芳容和演技，以及他是否有着梅派韵味的嗓音和那倾国倾城的美丽扮相。

猩红色的大幕还没有拉开，遮盖得严严实实的舞台里就响起了京味儿十足的京剧音乐。虽然有着交响乐的烘托，但那独特的京胡奏出的那种旋律，还是给了观众过瘾的感觉。京剧的韵味，好像有着一种巨大的魔力，充满诱惑力地吸引着观众们的心。锣鼓点儿和京胡，是剧场开演的前奏，一声声紧密的锣鼓，一阵阵悠扬委婉的京胡丝弦拉响，把人们的心撩拨得越发痒痒。

优美的旋律在人民大会堂里像春风那样荡漾，抚慰在人们的心头，像久违了的朋友那样感到亲切。全世界只有中国才有真正纯味儿的京剧，而梨园中梅派艺术跃上了中国戏剧艺术的最高巅峰。这是梅兰芳的伟大，他把古老京剧艺术精华留给了后人，不仅在中国家喻户晓，他还把中国的京剧艺术传到了欧洲及美国，让京剧艺术这枝绚丽多彩的梅花开在了世界的舞台上。只有当年的梅兰芳艺术大师才能做到这样的极致。

这就给了后人一种巨大的压力，怎样传承和发展？怎样与现代时尚接轨？怎样再次走出国门？这些都是刻不容缓的当务之急。梅葆玖老先生已是七十多岁的老人了，至今仍不辞劳苦地活跃在舞台上，为的就是能把梅派艺术更好更完整地传授给后人。这是他的一块心病，是老人家挥之不去的惆怅。梅派经过了两代人的努力和发展，能够走到今天实属不易。那么，到了第三代传承人的身上，胡文阁肯定会是一个焦点，不仅在梅家，在梨园界，在众多票友中间，就是在喜欢京剧艺术特别是喜欢梅派艺术的广大群众的心里，也是默默惦念的一件事情。而且，专业文化机构，乃至国家有关方面也都在关注着这件事情。

京剧梅派艺术一定要传承下去，否则对不起国人，对不起经典的国粹艺术，

更对不起梅兰芳这位美的传播使者。无形中全部的焦点都集中在了梅派第三代传人的身上，不仅梅葆玖老人感到有不小的压力，而且胡文阁更是心有余悸，他怕经不住这么大的压力。在他的身上不仅有师傅的重托，更重要的是还要面对成千上万观众的挑剔的眼光，以及强大的宣传媒体。如果自己演砸了，毁了自己是小事，最重要的是愧对梅派上下，愧对梅派第三代传人的称号。哪怕舞台上有一丁点的瑕疵，那就是一生的遗憾。

所以，他不能失败，也不能有任何的纰漏。这就要求他必须全神贯注，必须保持最好的状态，精神上不能有一丝一毫的松懈；还有他那与生俱来的好嗓子，也不能出现一点点的沙哑。当一名京剧演员就已经很辛苦，而一位男旦演员更有别人不知道的艰辛。吃饭不能吃得太饱，否则就容易发胖，影响舞台上的形象，做一些较难的动作就会感到吃力。还有嗓子，男旦演员的嗓子是他的生命。平常除了不能多吃粮食以外，烟酒都不能沾边，也不能感冒，只有这样唱出来的京腔京韵才会好听，听起来才脆亮柔美。其实为了这一刻，胡文阁在排练时特别地刻苦，别人练习几遍，而他必须反反复复练习几十遍才肯歇息，有时候竟然练得虚脱了才肯罢休。他对自己严酷极了，再好的美食也尽量躲得远远的，生怕抵不住那诱惑的魔力。要想在台上保持长期的精彩表演，就得能忍受常人不能忍受的一切痛苦和艰辛。

大幕还没有拉开，锣鼓紧一阵慢一阵，那大气恢弘的交响乐以排山倒海般的气势在幕后响起；当交响乐渐渐平息下来时，那优美婉转的京胡拉出了耐人寻味的旋律。人们也渐渐地安静下来，目不转睛地盼着大幕快点拉开。那么这位梅派最后的男旦究竟会有着怎样的表演和美丽的扮相呢？舞台下的观众几乎有点按捺不住兴奋的心情了。不喜欢京剧的人们也许不会理解，痴迷的票友对京剧的酷爱程度，那真是到了茶饭不香的程度，不亲自听听，不亲眼看看或是唱唱总过不了那个瘾。京剧真的会深入到戏迷的骨子里，烙印在脑海中，达到不陶醉其中就难解心中的那种情结的境界。

人们期待着舞台上大幕拉开，一睹两个贵妃的芳容。锣鼓点儿紧了，京胡拉响了最强音，随着大幕徐徐开启，璀璨的灯光把舞台照射的通明耀眼，两个风华绝代的唐代贵妃就要出场，吸引着人们渴盼的目光……

目录

原声
在线

【开篇】 /1

- 第【壹】章 古城西安之韵 /1
- 第【贰】章 秦腔京剧之痒 /19
- 第【叁】章 江湖柔情之美 /31
- 第【肆】章 紫荆花开之艳 /47
- 第【伍】章 弃歌从戏之痛 /65
- 第【陆】章 淡泊学戏之吟 /77
- 第【柒】章 梅派光环之晕 /107
- 第【捌】章 连升三级之喜 /127
- 第【玖】章 媒体关注之频 /145
- 第【拾】章 任重道远之重 /165
- 第【拾壹】章 元首观戏之荣 /177