

ZOUXIANGSHIJIEDEZHONGGUOWENYIJIA

许松林 主编

文艺国门

——走向世界的中国文艺家

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

JU XIANG SHI JIE DE ZHONG GUO WEN YI JIA

许松林 主编

文艺国门

——走向世界的中国文艺家

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

戏剧篇

- 尚长荣的意义——兼及新时期京剧艺术的继承与创新 / 4
- 裴艳玲的艺术道路 / 10
- 濮存昕印象 / 14
- “王朝柱创作现象” 启示 / 19
- 茅威涛：中国戏剧的精致名片 / 22
- 李东桥：秦腔之光 / 28
- 小女子 大气魄——说说柳萍 / 36
- 谢涛表演艺术漫评 / 42
- 张秋歌：响当当的硬汉 / 48

电影篇

- 永远鸣响的驼铃——记电影表演艺术家于洋 / 56
- 充满魅力的奚美娟 / 62
- 张会军——电影界辛勤耕耘的园丁 / 68
- 宋佳：花儿怒放 如此芬芳 / 74
- 梁静——心有猛虎 细嗅蔷薇 / 82

音乐篇

- 卞祖善：从艺半世纪 音乐未了情 / 88
- 何训田的音乐世界 / 96
- 邓建栋：心泉在音乐中奔流 / 102
- 李玉刚：“千娇百媚” 男儿郎的逐梦人生 / 108
- 汪峰：怒放的生命，在天空下长长呼唤 / 114

郎朗：改变世界的中国钢琴家 / 122

安与骑兵：用歌声呼唤真情与质朴 / 130

美术篇

韩美林：艺术的起点在哪里 / 138

我看何家英工笔画艺术 / 146

范扬得意一挥的画 / 152

当代逸品——感受霍春阳的艺术 / 158

何水法：休言泼彩是新路 水法通时八法通 / 164

喻继高：清新的艺术境界 / 168

崔自默：艺术之精神 科学之思想 / 174

陈玉先：墨舞中华 / 180

曲艺篇

姜昆：我忧虑，因为热爱 / 190

刘兰芳：演员的根，在老百姓那里 / 198

老骥伏枥——单田芳 / 204

袁阔成：书坛巨匠 / 210

冯巩：用我的艺术回报社会，奉献人民 / 216

郭达的意义 / 220

巩汉林：从相声演员到喜剧艺术家 / 224

舞蹈篇

赵汝蘅：芭蕾艺术的守望者 / 232

舞诗者——张继刚 / 238

杨丽萍：灵魂的舞者 / 246

陈维亚：台前幕后三十年 / 252

冯英：足尖上舞动生命之韵 / 258

刘敏：不同的舞台 同样的精彩 / 262

黄豆豆：用心起舞 / 268

民间文艺篇

剪纸人生 30 年——乔晓光与中国剪纸 / 276

吴元新：蓝白人生 / 284

张钊：在探索中创新发展 / 290

摄影篇

王文澜——当代中国的视觉诗 / 300

李舸：摄影是发自内心的 / 306

自由地奔跑——黑明访谈 / 312

燃烧的血——柳军访谈 / 320

王福春：火车上的中国人 / 328

于德水：用相机记述这片厚重的土地 / 336

黄一鸣：黑白世界 / 344

颜志雄：影像的自我修渡 / 350

徐京星：用有观点的影像记录历史 / 358

贾婷：记录真实传达关爱 / 364

书法篇

沈鹏：传奇文人 汉字巨擘 / 372

文以载道，以书焕采——访书法家欧阳中石先生 / 378

墨海诗浪激千里——管窥书法大家李铎先生的诗词艺术 / 384

杰出的当代艺术家王学仲 / 390

张源先生书法之境界与主张 / 398

王冬龄之书法道 / 404

张旭光：撰写中国精神 / 412

曾正国：非宁静无以致远 / 418

李刚田的书法艺术 / 424

杂技篇

- “杂技外交家”夏菊花 / 432
- 边发吉：为中国杂技和舞台艺术贡献绵薄之力 / 438
- 尹钰宏：国家的宝贝 / 444
- 程海宝：从金奖演员到杂技教育家 / 450
- 宁根福：用爱托举出艺术辉煌 / 456
- 刘全利的快乐人生 / 462
- 阿迪力·吾休尔：“高空王” / 468
- 孙力力：杂技“星妈” / 474
- 邓宝金：精彩的杂技人生画卷 / 480
- 何天宠：杂技，我一生的事业 / 486
- 齐春生：创作拥有自己版权的艺术产品 / 492
- 金业勤：没有新中国就没有我的一切 / 498
- 李西宁：让战旗杂技的旗帜高高飘扬 / 504

电视篇

- 毕福剑：依然是那个当兵的老毕 / 512
- 朱军：曾经的兵哥哥 / 518
- 杨澜：成功者，自有道理 / 524

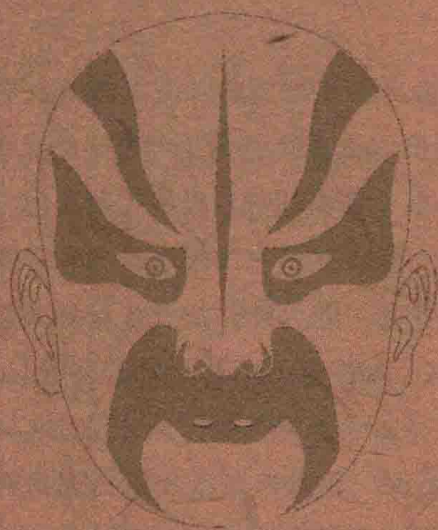
文学篇

- 莫言：探索人性的小说家 / 530
- 叶舟：在地为马，在天如鹰 / 536
- 东君：写作就像是在山中漫步 / 542
- 张楚：写作是一种自我的修行 / 548
- 叶弥：会走路的梦 / 556
- 鲁敏：探取“暗疾”之景 / 562
- 宁肯：被西藏成就的作家 / 566

后 记 / 571

戏剧篇

尚长荣

1940年生，原名尚叔欣。祖籍河北南宫，生于北京。“四大名旦”之一尚小云之子。5岁开始登台演出。10岁正式拜师学京剧花脸，师从侯喜瑞、陈富瑞、苏连汉诸位名净。缘于师调及严父督导，打下了扎实的艺术基础。尚长荣艺术视野开阔，不囿于门户之见。因此在表演艺术上博采前辈名家之众长。学《草桥关》、《铡美案》、《御果园》、《锁五龙》、《芦花荡》、《丁甲山》等戏，边学边演出。1956年开始主演《姚刚》、《敬德装疯》、《黑旋风李逵》、《将相和》等戏。1959年随父尚小云调到陕西省京剧团当演员。同年参加陕西省国庆10周年献礼演出，扮演《山河泪》中的熊廷弼，获表演奖。其后，又拜侯喜瑞为师，得其真传《盗御马》、《取洛阳》等戏。90年代初，应邀到上海主演新编历史剧《曹操与杨修》，扮演曹操，唱做俱佳，后该剧走红，尚长荣因此享誉大江南北并正式调往上海京剧院。之后，他又排演了《牛皋招亲》、《莽张飞》、《姚期》等戏。

尚长荣的意义

——兼及新时期京剧艺术的继承与创新

◎ 廖 奔

新时期，社会开始了观念转型，京剧艺术也面临着一轮新的历史抉择。当其时，时代审美主潮发生了深刻变化，脸谱式表现受到嘲讽，真实地塑造出性格化的人物形象、准确地揭示出生活的客观实在性，成为时代新的审美渴求。时代对以庄重凝炼见长而利用传统程式表现生活的京剧，提出了新的要求。尚长荣适时出现了，他和他的曹操形象朝我们走来，新颖的艺术气息与舞台风格扑面而来，撑开了京剧艺术的一片新天地。

其时，尚长荣正在酝酿他艺术生命中的重大突破。经过长久的家传艺术熏陶，又登堂入室、兼容并蓄地接收了诸多京剧名派的艺术传承，在舞台上经受了实践探索、摸爬滚打的长期历练，在其艺术生涯中塑造出一系列成功的传统舞台形象——尉迟恭、李逵、廉颇、窦尔墩、马武、张飞、项羽、鲁智深等，他已经具备了传统功底深厚、舞台经验老到、艺术领悟力强、创造精神旺盛的全部前提条件，需要并正在完成从继承传统到舞台创新的伟大转折，即把熟练掌握技艺转化为对人物性格活灵活现的塑造，把从传统学习揣摩和塑造人物转化为凭空依傍地创造全新人物形象。这一年，尚长荣 47 岁，这一年，他来到了他艺术的羽化点。

尚长荣在寻找艺术生命迸发的恰当载体时，发现了剧本《曹操与杨修》，一个伟大的历史契合就此形成。选择曹操，有着十分典型的象征意义。古典戏曲里的白脸曹操及因解放后翻案而出现在舞台上的红脸曹操，一从道德评判，一从历史评判出发，

《曹操与杨修》饰演曹操

皆忽视或者毋宁说是有意忽略了人物性格的真实心理依据，摒除了其内心世界的复杂性，抽干了其人性的丰富性，偏离了对其形象进行审美观照的美学基点。尚长荣要通过自己的艺术创造，在京剧舞台上塑造一个不同于前人的曹操，深刻揭示出其真实心理状态与性格的复杂性，不但要还原一个血肉丰满的历史人物的鲜活形象，而且要将其体现本质的人物特征精确细腻地呈现在舞台上，塑造出“这一个”的独特气质，其难度是大大超过以往的。

这样一个在传统舞台上没有出现过的独特人物，很难用某一种花脸行当来框定其性格特征，也很难按照某一花脸流派的表演特色来塑造其形象。尚长荣按照自己的理解，紧紧抓住曹操的人性在伟大与卑微之间摇摆所体现出的复杂心理冲突，突破旧有京剧花脸行当的传统界限，把架子花脸的做、念、舞与铜锤花脸的唱糅合在一起，使人物外在的做派、气度、形象与内在的气质、胸怀、内涵得到共时性的揭示与互为映衬的表现，在形象展现人物外部特征的同时合理诠释其心路历程，一个丰满饱满的人物形象就跃然而出了。尚长荣的曹操脸谱经过精心设计而内蕴不同以往，将“冷白”改为“暖白”，造成“白里透红”的感觉效果，眉心抹出一笔冲天艳红而增添其飞扬之气，于是一种处于胸宽志壮、心小量窄、忠奸正邪之间的人格定位形成，新时期京剧舞台上一个新的典型形象就此诞生。

尚长荣饰演的人物角色

但是，选择曹操只是尚长荣用京剧的传统手法饰演性格人物的一个突破口，曹操形象只是尚长荣选择的一个恰当对象，例如他还扮演了改编自莎士比亚戏剧《李尔王》的京剧《歧王梦》里的歧王，把以展示性格见长的西方戏剧里一个由于遭遇特殊环境而性格发生极大转变的典型人物，在京剧舞台上一样演得鲜活生动而富有血肉。尚长荣的实践证明，通常人们所理解的程式化、行当化、脸谱化的京剧，照样可以在舞台上展现出人的多面的性格，他使我们破除了旧有认识，懂得了京剧不是与个性化无缘，它只是需要用特定的方式和形式——通过程式、行当和脸谱去表现和展示性格。尚长荣在艺术上不懈追求，继续不断地深化净角艺术，于是继有了《贞观盛事》、《廉吏于成龙》的系列创作，将创新势头一直持续到耳顺之年。在这一系列作品中，尚长荣充分发挥出他唱、念、做、表各个方面的舞台优势，一切从人物出发，一切服从于人物，继续突破行当和程式局面，不断设计出新的舞台身段、动作和唱腔，注重多侧面地展示人物，例如把魏征的怀抱家国、刚正不阿与一根筋、认死理结合一体，

《廉吏于成龙》饰于成龙

把于成龙的坚持正义、不屈不挠与诙谐风趣、平易朴实熔为一炉，细腻生动地刻画出一个又一个有个性、有抱负的古代官吏的传神形象。

深厚功力与创新精神的结合，使尚长荣在新时期菊坛保持了长久的领军执纛地位，也将京剧净角艺术的发展推到了一个新的高度。20世纪京剧的净角艺术，虽先后经历了金少山、郝寿臣、侯喜瑞、裘盛戎、袁世海的丰富与填充，概括力与表现力都获得很大提高，然而新时期以后仍然伴随着京剧整体弱化的趋势走向了衰微。在这种环境背景下，尚长荣的系列创作形成了其净角派别的独有气象，实在是时代造化与其个人造就的共同孕成。

尚长荣的表演艺术已达精微地步。他在唱念时能够根据塑造性格和表达情绪的需要，随心所欲、游刃有余地掌控声带，一声一嗽、一腔一调皆出效果，时而游丝婉转，时而爆若裂帛，于旋律的高低收放、疾缓徐徐间，创造出浑莽融润、刚柔相济的风格。他的做工身段既注重功架的洗练、凝重，又注重与人物气质、心理的契合，完

全从人物出发而不从模式出发，举手投足间，处处体现出传统神韵，也处处展示出人物的特定情致。他的舞台创造能够活用传统程式与技巧，结合具体对象进行灵活准确的即时创造与发挥，形成自己独有的表现手段与艺术语汇。他刻画人物时体验与表现、内心与形体形成完美融合，得心应手、出神入化，做到“离形得神”，进入“无法之法”。浑厚苍劲的唱腔，喷吐有力的白口，矫健洒脱的身段，貌合神似的形象，共同构成了他的舞台个性——富于审美激情，有着强大的艺术穿透力。凭借着本人的天赋和雄厚的艺术功底，他更对传统有着独到的领悟，对戏理有着独到的见解，对事业与人生有着独到的理解，博采众家尤其是花脸各派名家之长，更兼容各派艺术精华，尤为可贵的是他永远谦逊好学，为人低调，敬业守业，“做平常人，演不平常戏”的精神。这一切成就了尚长荣，也成就了新时期的京剧花脸艺术。

时代要求与其承担者，结合为时代艺术的代表作——这就是尚长荣的意义。

裴艳玲

1947年出生于河北省肃宁县一个京剧艺人之家。自幼随父学艺，5岁登台，9岁挑梁演出，先后被河北省灵寿县京剧团、山东省乐陵县京剧团、河北省束鹿县京剧团聘为主演，在河北、山东一带颇负盛名。1959年底，调河北省河北梆子青年跃进剧团，改唱河北梆子至今。

现任第九届全国政协委员，中国文联副主席，中国戏剧家协会副主席等职。代表剧目：《宝莲灯》、《哪吒》、《闹天宫》、《钟馗》等。

裴艳玲的艺术道路

◎ 浪 波

1960年，她刚刚13岁，就在新编的大型神话剧《宝莲灯》中成功地扮演了“沉香”这一角色，以英气勃发而又稚气未脱的扮相，对人物内心世界的体会及表现，过硬的基本功，高难度的舞蹈、武打动作，轰动京、津及大江南北。毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人曾多次观看她的演出并给以亲切的鼓励和指导。40年来，裴艳玲以她的刻苦、韧性和聪慧，走过一条艰难曲折的艺术之路，成为河北梆子这一古老剧种的优秀表演艺术家。

在艺海生涯中，她拜过许多严师、名师，如李崇帅、崔盛斌、郭景春、李少春、茹富兰、侯永奎、厉慧良等著名的表演艺术家。得其真传，技艺大进。她善于把握流派特长，不拘一格，为我所用。如果说在她早期演的老生戏《群英会》、《借东风》、《甘露寺》、《徐策跑城》、《唐王赐剑》、《伐东吴》，武生戏《四杰村》、《柴桑关》、《十八罗汉》、《八大锤》；猴戏《水帘洞》、《弼马温》、《闹天宫》等50多出戏中，她还是“学谁像谁”，处于模仿阶段的话，那么自《宝莲灯》开始，她就走上了融会贯通、探索创新之路。

“文革”十年，耽误了她宝贵的艺术年华。在这期间，她仅演过《红色娘子军》、《杜鹃山》、《红灯照》、《洪湖赤卫队》等几个戏中的女性角色。1980—1985年，她排演了新编历史剧《反杞城》、改编剧目《南北和》、新编神话剧《哪吒闹海》及全部《钟馗》，恢复了昆曲《林冲夜奔》等。在这一系列剧目中，她从改进演唱方法，改造传统表演程式入手，探索适应当代审美情趣的表演手法，以达到表现剧中人物内心世界的目的。

1985年8月，裴艳玲主演的《钟馗》上演了。排演《钟馗》有两个“突破”：一是河北梆子过去无此剧；二是女演员从不演“判官”戏。同年10月，裴艳玲率团进京献艺，《钟馗》、《夜奔》连演月余，轰动京华。《中国戏剧》为她举办专场演出，获当年中国戏剧梅花奖榜首。11月，文化部举办全国戏曲观摩演出，《夜奔》又获大会特设的主演特等奖。曹禺、黄宗江先生称她是“国宝”，吴祖光、刘厚生先生对她扮演的林冲誉之为“空前”。1986年1月在上海首场演出后，解放日报以《裴艳玲你一夜之间征服上海》为题，高度评价了她的表演。如果说裴艳玲自幼年从艺到演出《宝莲灯》是她艺术的成长期的话，那么，到八十年代中期演出《夜奔》、《钟馗》，则是她艺术的成熟期。

1986年以后，她率团先后出访了日本、新加坡、希腊、法国、意大利等国，并7次赴香港演出，香港新闻界称之为“裴艳玲旋风”。她还多次应邀赴丹麦、瑞典、法国、德国、新加坡讲学、展演。所到之处，均引起强烈反响。欧洲的专家、学者称她是“世界第一流女演员”，她的表演是“能给人类带来光明和希望的艺术”。1993、1994两年，裴艳玲连续两次应邀赴台湾演出，获得巨大成功。台湾戏剧界赞她“把中国传统戏曲之美，发挥到前所未有的境界”，“她演的是传统戏，却有强烈的现代意识”。

1985年后，她多次获奖，并被授予全国“五一劳动者奖章”、“全国优秀文艺工