

梅葆玖

让戏曲文化
永葆青春

吕 蕾 钟 华 陈 志 明 木 易

作为京剧艺术大师梅兰芳最小的儿子，他10岁开始学艺，13岁正式登台出演《玉堂春》、《四郎探母》等剧，18岁开始与父亲同台演出；作为梅派艺术的领军人物，他致力于梅派艺术的传承与发展，积极倡导将梅派艺术推向世界，对当今京剧界有着举足轻重的影响……他就是我国著名京剧表演艺术家、全国政协委员、北京京剧院梅兰芳京剧团团长梅葆玖。

“党的十八大要我们建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化，党中央的声音代表了中华民族的意志。如何像梅兰芳那样承前启后、继往开来，如何使前辈们创造的宝贵艺术财富在新的时代发扬光大，已成为迫在眉睫的事情。”

在接受本报采访时，梅葆玖这样说。

1 用新手段发展戏曲文化

梅葆玖介绍说，全国至今为止还在流行的戏曲种类仅剩273个。作为其中最典型的剧种，京剧应该怎样将以往的优势保存下来并为其他剧种提供借鉴和经验，让戏曲文化永葆青春，让当代年轻人更好地了解我国传统文化？对此，梅葆玖认为，“大到我们的文化事业部门，小到中小学、家庭、社区，都应该全方位来推广、普及传统文化。”同时，“有了新技术、新媒体的介入，传统文化会更好地推陈出新、与时俱进。”

作为全国政协委员，在前不久结束的两会上，梅葆玖提出提案，呼吁相关部门划拨资金拍摄戏曲电影。他说，戏曲电影将传统戏曲艺术与现代电影科技相融合，不仅能拓宽和丰富传统艺术的表现力，并且融传统与现代、汇古典与时尚于一炉，必将受到年轻一代的青睐。梅葆玖对此充满信心。这一提案得到了相关部门的重视。

3 轻松享受戏曲之乐

梅葆玖和父亲在一起

在梅兰芳的9个儿子中，只有梅葆玖一人继承了梅派京剧。对于当时学习戏曲的情景，他提到自己10岁开始学艺，生日当天，第一次踏上红地毯，兴奋之情，自不待言。“卢燕妈妈教了我十几天《三娘教子》的薛倚哥，娃娃生。父亲就说了一句：‘试试吧。’”梅葆玖说，“我的薛倚哥，一点也不慌，台下黑黑的，大家十分捧场，娃娃调一句一个彩。”

1949年12月，梅葆玖与父亲梅兰芳实现了第一次同台，共同出演昆曲《游园惊梦》。对于那次演出，梅葆玖有着深刻的记忆。“第一次和父亲一起唱，成为了全家的大事，学校已经放寒假，许多同学却都要来看戏。”时隔多年，他说起往事，还是兴奋不已。

“我们京剧非常讲究念白，我从小在念白上下的功夫不比唱来得少。父亲在《游园惊梦》的念白，是把京剧中念白的基本功力加到昆曲里去了。……这几句念白不但念得好听，而且传神，简直把杜丽娘伤春的感情完全表达出来了。所以每次念到这个地方，台下总是鸦雀无声，连他在叫板之间轻轻地叹一口气，观众都能听得清楚。”说到动情处，梅葆玖不能自己。

不断的练习与研磨让梅葆玖的表演越来越纯熟，同时也练就了临阵不乱的超强反应能力。1953年，他去朝鲜慰问演出后回国，在表演《天女散花》时，舞台上还搭了另外的高台。对于设计结构的突然

转变，他一下子没有习惯，外加自身又是近视眼，导致一脚踩空，从台上掉了下来。在全场惊得鸦雀无声时，梅葆玖却十分淡定，起身走到舞台中间，向台下深深鞠了一躬，然后转身爬上去，若无其事的继续表演。台下先是一愣，随即爆发出热烈的掌声，大伙儿都为他迅速的反应能力而叫好。

如今已到耄耋之年的梅葆玖一直保持着良好的身体和精神状况。在日常饮食上，他说自己从来就没有什么特别的顾忌，除了吃玉米油有点过敏外，其他都可以。喜欢的就多吃一点，不喜欢的就少吃，保证营养的同时，别吃太油腻即可。中西餐他都喜欢，出国到不同地区，就喜欢尝尝当地的特色。

梅葆玖常年保持着一种积极乐观的心态。他说，“没有什么事是过不去的。一个人活在世上，什么事您别真着急，真着急就该得病了，‘文化大革命’我都没着急过，那时遭批判，他们说我就听着，说我不对我就改造，该吃吃，该喝喝。”“人际和谐最重要，以宽宏度为人生活走向。”

很多人认为，梅兰芳已经将梅派艺术发展到顶峰，作为儿子的梅葆玖自然会有一种名门之后的无形压力。然而梅葆玖却完全没有这么想，在他看来，他只是个干活的人、一名演员，而非人们口中的大师。能把父亲的艺术传承下去，轻松享受戏曲之乐，就足够了。

梅葆玖演出《贵妃醉酒》

2 「双甲之约」世界巡演

去年是梅兰芳诞辰120周年，为了纪念这个特殊的日子，由北京京剧院打造、梅葆玖领衔的“双甲之约——纪念梅兰芳诞辰120周年梅派经典剧目展演”从故乡江苏泰州出发，沿着梅兰芳当年世界巡演的路线，到日本、美国、俄罗斯等地演出。尤其是俄罗斯的演出，让梅葆玖感受到一种文化传承的联系，他感叹道：“虽然离父亲访俄已有80年之久，又经历了苏联解体体的动荡，但剧场的秩序、鼓掌的层次，让我感受到了，这和80年前我父亲的那次具有学术性的演出，有一种传承的联系。”他还表示了一个小小的

遗憾，“可惜我老了，没能演出当年梅兰芳极受欢迎的《虹霓关》。”

“双甲之约”的演出给梅葆玖留下了深刻印象。在他看来，梅兰芳是戏剧研究专家傅谨所说的“中国文化传统血脉延续的标志性人物”，“中国文化成功地向世界传播的标志性人物”。

“我父亲生前就有一个愿望，出版一个刊物，就叫《梅讯》，为他在全国100余位弟子以及热爱梅派艺术的研究者、爱好者、执教者创造一个交流学习园地，旨在继承传统、推进发展。”为了完成父亲的心愿，梅葆玖与中国梅兰芳文化艺术研究会副会长吴迎亲自担任学术顾问，中国戏曲学院梅兰芳研究中心出版了不定期刊物《梅讯》。

同时，梅葆玖期待已久的《梅兰芳全集》也有望在今年下半年出版发行。对于该书的出版，梅葆玖激动地说“不仅为梅兰芳研究提供了第一手的基础文献，同时也了结了自己一个多年的心愿。”他本人不仅担任该书的学术顾问，还专门为该书认真地写了一篇序言。

当地时间2014年8月20日，“双甲之约”美国巡演在纽约首演，梅葆玖在演出结束后向观众致谢。李 洋摄

赵启光

赵启光教授是著名旅美华裔人文学者，也是中美文化交流、公共外交的重要推手。他把道家文化传扬英语世界，厥功至伟。2015年3月13日，赵启光到迈阿密海滩游泳时遭遇“回卷流”，被卷入海底，不幸遇难。

人文使者
赵启光

刘 康

1 改革开放后，作为人文类首批留学生，赵启光负笈美国，获比较文学博士学位，随即在美国大学任教。他像爱在水中游泳一样热爱传道解惑的教师职业，热爱他的学生。赵启光的人生格言是老子的“无为而无不为”，以此为题写的书有中英文版本在中美两国出版。他亦在中美之间来回穿梭。他是少见的能用英语深刻诠释老子哲学的学者。他设计并亲自带领美国学生赴华体验中国文化的项目，每期长度3个月，坚持了20余年。赵启光还受邀在许多中国大学讲解他的美国体验，说明中国和美国应该友好的理由。他还多次为孔子学院教师讲课，传播他成功的教学经验。中国国家汉办主任许琳发唁电说：“难忘他2005年亲临世界汉语大会，身着龙图腾T恤，面对各国高朋振臂呼吁重视中国语言文化推广”，高度评价了他对中国文化走出去的贡献。他很荣幸地成为中国许多电视台的嘉宾，把他美国大学课堂里妙趣横生的老子新解、道家新论传播给中国大众。他提出并参与策划了由凤凰卫视主创和BBC联手制作《马可波罗——从历史走到现代》电视片，在多国播出，获得了巨大成功。近年来他又投身到凤凰卫视的时事评论节目中，对当前波谲云诡的国际局势做出人文学者的独特解读。

2 80年代末期，很多留学生选择留在美国。我和启光几乎同时在美国中西部只有本科四年的文理学院找到教授中国语言和中国文化的教职。一开始，如何引导美国学生理解中国文化和社会，我们都一头雾水。当时美国对中国的了解仅限于朝鲜战场上潮水般奋不顾身的志愿军战士和神秘莫测的李小龙功夫。愿意学中文的学生不是出于对红色中国的政治兴趣，就是出于对东方古代神秘灵异的好奇。我们各自的中文班由只有寥寥数个学生起步，后来发展到不得不限制名额。好在美国独特的文理学院以培养精神贵族、熏陶人文气质为宗旨，其教授班底也都出身名校，不排斥诸多冷门，得以让我们同学生一道摸索了解中国之道。我后来辗转去了多所大学。而启光就在位于明尼苏达州中部的小镇北田的卡尔顿学院一气教了近30年书，成长为这所美国极富盛名的文理学院的明星教授。这正是中国天翻地覆的年月。中国的GDP成为世界第二，中国形象也从贫穷落后、善战的志愿军战士、李小龙功夫迅猛变幻。中国已然全球瞩目的世界级大国，世界为中国经济发展的奇迹惊叹不已。

赵启光和我的专业是在美国大学里讲授和研究中国文化。从人文角度来思考、研究中国的形象、传播、诠释中国的变化是我们的使命。我们从世界视角来认识理解当代中国，而能在中国转型的关键时刻，更加深入地参与中国的学术研究和学术外的一些事情（如媒体交流和公共外交活动等），乃是我们莫大的运气。从世界眼光看中国，这是启光与我等人文学者研究的出发点和终点。正逢时运，现在中国和世界都需要有全新的眼光相互认识。

赵启光实践了人文学者的古今、中美、个体生命与大国关系各种场域的穿越。他选择了用世界眼光穿越几千年中国文化，以漫画、教大极拳、电视脱口秀、散文与杂文、电视片的形式，阐释道家的宇宙观、生命观、人与自然观，他认定道家哲学是极具分量的中国文化特质。他并未加入道家与儒家孰高孰下、孰能代表中华文化等等的争论。他恬淡，赞美老子的“上善如水，水善利万物而不争”；他大气，推崇“现实新道家”，广采儒家佛家学说，以他深厚的英美文化的功底，来解说中国文化与世界文化的深厚关联。

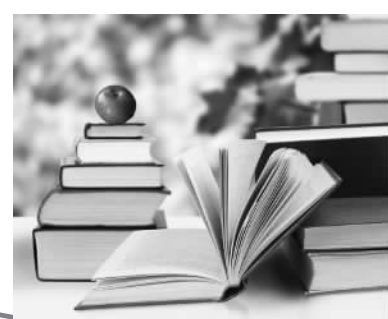
3 赵启光近年来常常在电视上评论世事，指点江山。有的与他同台辩论的人多少有一种雄赳赳的气概，动辄搬出中国奇迹，GDP老二，中国利益来说事。许多声名显赫的国际关系学家把“利益”奉为最高准则，鼓吹“利益共同体”。也有嘉宾大谈美国围堵中国的阴谋，而忽略中美关系存在新机遇的可能性。启光与之辩论，依然云淡风轻，以其几十年切身体会、深邃感悟，多讲全球化时代的共享、共赢、互惠。从人文角度，阐述大国对人类和平、正义、自由、幸福的责任。他热爱中国，同样热爱美国，是因为他的挚爱来自他的内心，来自他对人文理想、人文价值、人文关怀的终极信念，这是他超越国界、民族、文化而放眼人类大同的基石。

赵启光是低调的人文使者，其在大力提倡软实力和公共外交的今天，或许仍然被人视为过于温和低调。在情绪激动的电视辩论会上他常常是少数派。但赵启光所坚持的人文关怀、价值基础，却是中国作为世界领导型大国不可或缺的中国的大国形象不能建立在纯粹利益基础上，而是要建立在价值基础上，这个价值基础是全人类能共同接受的价值观。

求”的创作，热情传扬“人民心声”的作品，必为人民所铭记。作品的影响力，作家的生命力，都取决于这种基于双向需求的文学与时代的关联，作品与人民的关系。

——评论家白桦说。

艺术品市场中真与假的问题，不仅涉及到值多少钱的问题，还有一个更重要的涉及到文化价值传承的问题。艺术品收藏市场中真伪的问题和鉴定的问题已经成为一个社会各方面关注的课题。目前，我们已经基本建立了中国古代艺术品书画鉴定的理论基础、学术体系。在这个基础上结合当代科学技术的发展，我们可以把艺术品鉴定工作的科学性进一步提高。有了这样三个方面相互结合、相互支撑，艺术品鉴定工作

当下的文学写作中，各种姿态应有尽有，各式写法不一而足，这些共同构成了当下文学创作繁盛的生态与多样的情景。但从作品的实际影响看，从读者的阅读取向看，那种拥抱时代、切近现实、心系人民的写作，显然更为广大读者所欢迎和喜爱，也显然更有广泛的影响力与长久的生命力。这就表明，深刻反映“时代要

代要

乃至整个艺术品市场的诚信就会有一个较大的改观。

——中国文化传媒集团监事会主席 虞祖海指出。

中国电影的每一个发展节点都离不开戏曲的参与，而戏曲得以广泛地记录、传播，也离不开电影这个先进艺术形式的助推。如今，京剧和电影的百年姻缘又奏响了华彩乐章。京剧与电影的结合是对新时期戏曲传播的新尝试和新挑战，我们要在遵循传统模式的基础上提高京剧文学性，保持京剧本体的生命力。

——京剧表演艺术

家尚长荣说。

(曹馨月辑)