

与昆曲互相成就的表演艺术家——魏春荣

北方昆曲剧院
梅花奖获得者
国家一级演员

魏春荣

“我冥冥之中接触昆曲，从事昆曲，一路走来对于昆曲的认识，就像在酿一坛老酒一样。”

——魏春荣

昆曲600年，被称为“百戏之祖”“百戏之师”，是中国戏曲的“活化石”，昆曲的魅力是什么？中国戏剧梅花奖得主魏春荣与昆曲长情四十余年的动人故事，带我们走进美不胜收的昆曲世界。

唱戏不到园林，怎知春色如许

“昆曲无他，得一美字！”这是作家白先勇对昆曲的赞叹，他说，作为一个中国人，至少要有过一次欣赏昆曲的经历。而提到昆曲，大家就会想到10岁开始学艺，31岁一举夺“梅”的魏春荣。2003年，年仅31岁的魏春荣获得中国戏剧梅花奖。之后更赢得无数赞誉，如今的她正处于一个演员的最佳时期，并成为北方昆曲剧院的当家旦角。在京沪两地上演的“大师版”《牡丹亭》中，她与平均年龄超过70岁的十几位当代昆曲大师联袂演出，盛况空前。虽然在这次演出中，魏春荣扮演的春香只是一个配角，但作为整场演出中最年轻的“大师”，作为北昆泰斗的再传弟子，能够与众多前辈同台，对北昆以及对魏春荣来说都意义重大。

10岁进入北方昆曲剧院的大门，四十几载寒暑，魏春荣始终坚守在昆曲的舞台上，经历了昆曲的衰落与复兴。她演绎的角色既有《牡丹亭》中莺声燕语的杜丽娘、《长生殿》里婀娜多姿的杨玉环，也有《刺虎》中果敢刚毅的费贞娥，有新编历史剧《关汉卿》中妩媚动人的名伶，更有引人注目的大戏《梁祝》中的祝英台。

魏春荣曾赴联合国做昆曲演出，获评“最美东方女人”。沉浸昆曲艺术四十年，魏春荣较之普通人对昆曲之美的认识自然更加深刻。她说，昆曲讲究曲牌，是曲的艺术，也是词的艺术，其文本的文学性，赋予了它高于一般戏曲种类的独特审美特点：昆曲曲调典雅，行腔婉转，妆容华丽，表演细腻，这些共同成就了昆曲之美。

在舞台上，魏春荣眼波流转、顾盼生姿，一望千年。有戏迷曾说，“看魏春荣上妆是一种享受，扑闪的大眼睛，细尖的下巴，一吊眉，风情都出来了”。无论是《长生殿》里深情脉脉的杨贵妃，还是《游园惊梦》里痴心不改的杜丽娘，魏春荣最擅长通过眼神来演绎这种昆曲之美，她的每一个角色都能做到眉目传情，令观众过目不忘。但这样看上去轻松的一颦一笑、万种风情，背后都是几十年的勤学苦练和自我修为。可以说，舞台上的魏春荣演绎着昆剧，为昆曲注入新的活力，而昆曲也在塑造着魏春荣的人生和追求。

学戏情不知所起，一往而深

“情不知所起，一往而深”，这是昆曲《游园惊

梦》中杜丽娘的一句经典唱词，也是魏春荣艺术人生的真实写照。

魏春荣在《月上海棠——魏春荣昆曲艺术》一书中写了她与昆曲的相遇。小时候魏春荣的父母在国外工作，为了减轻奶奶的负担，就给她报了寄宿制的昆曲学员班。1982年，10岁的魏春荣就这样懵懵懂懂地走进了北昆学员班的考场，在此之前她对昆曲一无所知。令魏春荣至今记忆犹新的是，在考场上她立刻吸引了几位主考老师的注意，其中许凤山老师还说，她太像当年的前辈大师韩世昌先生了，尤其是那双眼睛，大而灵动，甚至像韩世昌的眼睛一样还有点外凸。而就是因为这双灵动的大眼睛，让她与昆曲就此结缘。

进入学员班，韩世昌的亲传弟子林萍成为魏春荣的老师，林老师手把手地教会了她《胖姑学舌》《春香闹学》《刺虎》等独具韩派艺术特色的代表剧目。林萍如此评价魏春荣：“魏春荣聪明，悟性强，扮相也俊美，声音也洪亮。她戏路宽，花旦、闺门旦、刺杀旦的戏，她都能演。演什么，像什么。她很会利用自己的一双漂亮的大眼睛，非常传情。表演上她放得开、收得住，具有很强的吸引力和感染力。”

刚开始的学习可以说是痛苦、枯燥的，拿顶、下腰、踢腿、撕膀……这样的练习一练就是三年，后来她才意识到，正是这三年的坚持，才成就了后来扎实的舞台功底。1987年，魏春荣参演87版电视剧《红楼梦》，但这并没有让她“移情别恋”，反而更笃定地留在昆曲舞台。2003年，31岁的魏春荣凭借《水浒记·活捉》《孽海记·思凡》和《铁冠图·刺虎》三出戏荣获中国戏剧表演最高奖项——梅花奖，她说：“梅花奖不是终点，而是一个新的起点，它对我的再成长

起到了助力作用。我感觉自己之后的表演更加收放自如、游刃有余。”

守戏 坚守的一代，为昆曲塑春容

在毕业几年后，和魏春荣同期学习昆曲的同学们纷纷出了国、改了行，留下的人寥寥无几，当时大家都认定以她的条件，也早晚要离开昆曲和舞台。1987年，魏春荣参演87版电视剧《红楼梦》，这本是一个转行的好机会，但这次经历并没有让她“移情别恋”，反而更笃定地留在昆曲舞台，远离影视剧，她说：“我觉得那就是在浪费生命，拍一个镜头要等很长时间，哪里像在舞台上，与观众是现时的交流，每一次演出都有各种不确定性，都是全新的感觉！”

因为对昆曲的钟情，魏春荣自10岁进入北昆的大门，四十几年就再没离开过。虽然那几年昆曲演出市场极不景气，演出整本大戏的机会很少。可是魏春荣仍然认为，她这一代昆曲人是幸运的，那时她不仅可以向很多老一辈艺术家求教，还能看到老一辈艺术家们的亲身表演，用科学的方法学戏。

2001年，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口述和非物质文化遗产代表作”。魏春荣也将她那出代表剧目之一的《活捉》，带进了联合国教科文组织总部的巴黎年会上，赢得满堂喝彩。外国评委不得不叹服道：“昆曲在这次19个非遗项目中荣登榜首那是当之无愧的。”而这次经历也让魏春荣感慨万千道：“这正是昆曲艺术的魅力啊！”终于，她一直坚守的昆曲迎来又一个春天，而她自己的昆曲事业也终于开花结果。

享戏 舞台亦动亦静，出戏入戏总相宜

魏春荣说，演员既要进入人物，也要掌控舞台。她将自己的昆曲艺术生涯总结为三个阶段，从相融到自如，最后才是从容和享受。

第一个阶段对大多数演员来说就是初登舞台、初识昆曲表演的兴奋与紧张，对魏春荣来说则是初生牛犊不怕虎。“我第一次登台就没有恐惧感，很兴奋，就算老师说我这里不好那里不对，我都挺自信，还说‘我哪里不好了？’但是一段时间之后，开始害怕舞台了，怕演不好，知道自己哪里不足，需要去学习了，要丰富自己，这就进入第二个阶段了。”在这个新阶段，魏春荣回到了传统戏中汲取营养，通过不断地积累和实践，将老师教的东西变成自己的，在舞台上重新找回自信，从容应对。

这一过程也不断得到老师、同行和观众的认可，直到有一天，再次遇到突破的瓶颈。“这时我开始排新戏了。新编戏可以激发你自己去创作人物，因为前面没有程式化的演绎，给了演员更多自己揣摩的空间，现在还有导演帮助你、启发你，用传统戏的手段赋予新的人物生命力，这样就会再次提升。反过来，新编戏的排演过程又会对传统戏的人物揣摩产生影响，这样循环往复，直到演什么都能做到掌控自如。”这是魏春荣总结的第三阶段，到了这个阶段就可以享受舞台表演带来的乐趣了。而对于现在的魏春荣来说，现在正是她的第三个阶段——享受舞台的阶段。

随着年龄的增长，魏春荣的舞台形象也更趋向于温婉沉静而充满闺阁气息，像大师版《牡丹亭》中春香这样的花旦角色，她已有20年没有演过了。但是，生活中的魏春荣依然保持着活泼好动的性格，魏春荣说：“戏曲艺术就是这样跳进跳出的，我台上和台下抽离得比较开。”能像这样做到“入得其内，又出其

外”，才是一个优秀的表演艺术家应该具备的素质。

传戏 传承艺术，让昆曲焕发新生

多年来，魏春荣不仅磨砺表演，还致力于昆曲艺术的推广工作，希望昆曲的魅力被更多人认识。她说：“要出圈，要破圈，要和这个世界融合碰撞，现在的生活太多信息了，你不发声永远没有人会知道。在这个行业这么多年，我觉得‘独乐乐’终究不如‘众乐乐’。”

近年，魏春荣也开始把精力更多地参与到昆曲的传承与推广工作中，去各地的沙龙、讲座给年轻人和目标群体讲授昆曲、示范表演，很多人因为她的讲座看到了人生中的第一场昆曲。

一方面，她尽心竭力用自己丰富的舞台经验耐心教导每一位年轻演员，为昆曲发展注入新鲜血液，引导好学的年轻演员们进入更深层次的艺术讨论，进一步领悟昆曲的魅力。另一方面，她积极寻找昆曲与流行文化的契合点，让昆曲海纳百川，实现创新性发展，并借助互联网和大数据手段对昆曲进行传播，让更多年轻人了解昆曲、爱上昆曲。在网络游戏《王者荣耀》中，魏春荣用专业的昆曲唱腔为角色进行了配音，这让昆曲《牡丹亭·游园惊梦》以一种接地气、具有视听诱惑力的方式，闯入2亿游戏玩家的视野，许多玩家高呼“眼前一亮”。

作为一个互联网时代的昆曲人，魏春荣的思想传统而不守旧，开放而不媚俗。魏春荣说，尽管现在昆曲迎来了一个相对较好的时期，但是凡事有高峰就会有低谷，怎样才能让这个高峰的时间尽量长久一些，让它的起伏平稳一些，而不只是一个高潮而已，这是现在的昆曲人需要去思考的问题。

从一个普通的小姑娘，到一代名家，魏春荣说在这个过程中，自己被滋养、被塑造：“昆曲积聚了六百多年来中国文化的精髓，体现了中国人对于美和道德的理解。昆曲舞台的魅力一直吸引着我，也成就着我，塑造了我的人生和追求。”

■ 文字整理: 曲栏 付雨培

背景链接

昆曲——百戏之祖

昆曲历史悠久，是传统文化的结晶，也是戏曲表演的典范。昆曲艺术形式精致，内涵深厚。由于昆曲独特的文化价值，2001年入选联合国教科文组织首批“人类口头和非物质遗产代表作”。

昆曲又称昆腔、昆山腔、昆剧，是元末明初南戏发展到昆山一带，与当地的音乐、歌舞、语言结合而生成的一个新的声腔剧种。明代初年形成了“昆山腔”，嘉靖年间经过魏良辅等人的革新后基本成型。万历年间，昆曲从江浙一带逐渐流播到全国各地。明代天启初年到清代康熙末年的一百多年是昆曲蓬勃兴盛的时期。清代乾隆年以后，昆曲逐渐衰落。新中国诞生以来，昆曲艺术出现了转机，国家先后建立了7个有独立建制

的专业昆曲院团。

昆剧，是中国古老的戏曲声腔、剧种。在历史的演变过程中，昆剧曾经有“昆山腔”（简称“昆腔”）“昆调”“昆曲”“南曲”“南音”“雅部”等各种不同的名称。一般而言，着重表达戏曲声腔时用昆山腔，表达乐曲尤其是脱离舞台的清唱时用昆曲，而指表演艺术的戏曲剧种则称做昆剧。

昆曲唱腔华丽婉转、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸，加上完美的舞台置景，可以说在戏曲表演的各个方面都达到了最高境界。正因如此，许多地方剧种，如晋剧、蒲剧、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧、闽剧等，都受到过昆剧艺术多方面哺育和滋养，因此昆曲也被誉为百戏之师、百戏之祖。

▼ 2021年第五届中国戏曲文化周期间，魏春荣走进北京园博园，在昆曲传习营活动上，将艺术普及教育带进园林。