

2006年7月，符传杰拜梁家樑(右)为师。

近十年前，面对行当断层、青黄不接的尴尬局面，海南琼剧人向传统要传承，如今——

“拜师收徒”旺了琼剧薪火

■ 本报记者 陈蔚林 见习记者 尤梦瑜

溯源

“拜师收徒”曾盛行琼剧界

绽放艺坛的琼剧奇葩大多有一段艰难的跟师学艺岁月

“‘拜师收徒’？我1958年人行直到退休，都没有见过正儿八经的拜师仪式，也是2006年自己收徒的时候，才真正走了这些程序的。”如同琼剧表演艺术家李桂琴所说，提到“拜师收徒”传统，琼剧界人士大多既熟悉又陌生。

熟悉的是，谁都认为“拜师收徒”是我国民族文艺、传统技艺承前启后的必由之路，琼剧当然也不例外；陌生的是，谁都说不准琼剧“拜师收徒”传统始于何时，发展脉络如何，完整的程序又有哪些。

琼剧史专家周庆辉指出，清朝咸丰年间，粤剧艺人李文茂率领他的“红船”粤剧班子响应太平天国起义。起事失败后，清政府取缔粤剧组织、捕杀粤剧艺人，迫使粤剧艺人纷纷辗转来琼，有的在军戏班里客串演出，有的设馆授徒，其中，又以名伶“十五仔”最受欢迎。

“人们都说，‘十五仔’多才多艺、戏路宽广，既擅长武生，又能反串旦角，既精通打击乐，又能吹奏短管等乐器，慕名拜倒在他门下求学的琼剧艺人数不胜数。”周庆辉说，这波粤剧艺人的到来，不仅带动了传统琼剧转型升级的步伐，也让“拜师收徒”在琼岛各处形成风气。

翻开省政协文史资料委员会编撰的《琼剧亲历见闻录》，记者从多篇文章里觅得当时琼剧界盛行“拜师收徒”的一些踪迹——

1924年出生的琼剧表演艺术家陈华追随“琼剧宗师”韩文华，自称“老师有空，我就有的放矢地学，老师演出，我就站在幕布边看，学他的唱法、表情、动作……反正一招一式不折不扣地学。日积月累，真的有点像他，故而观众送给我一个绰号——小文华。”

1921年出生的琼剧表演艺术家吴桂喜也曾回忆跟师学艺的艰苦岁月，“练功中最艰苦的就是学‘假小脚’了。穿小脚鞋练习时，老师会在我的脚前后各点一支粗长的香火，脚跟一弯就会被烫到。”

1930年出生的知名琼剧乐师李永盛师承“喷呐王”谭大春，他曾告诉友人：“我同阿公(谭大春)的师徒关系犹如父子之情，开饭时先为他盛饭端菜，演出中为他泡茶、冲咖啡。每当阿公生病，我总是守候在他身边，煮药、煲汤，嘘寒问暖。”

但是，琼剧“拜师收徒”传统究竟起始于何时，没落于何处，记者采访多位资深琼剧表演艺术家和琼剧研究专家，但未能找到答案。唯一可以确定的是，在上个世纪六七十年代那个特殊时期，海南的琼剧院团全部停止了创作和演出活动，也是从那时起，琼剧名伶再也不敢大张旗鼓地收徒办班，青年演员也再不敢公开表达对琼剧艺术的热爱与追求，“拜师收徒”这一曾与琼剧相伴相生的传统渐渐为人们所淡忘。

阵痛

专业演员锐减 新品精品难见

琼剧市场萧条、人才青黄不接，直接导致琼剧事业走向低迷

21世纪初，经过建省办经济特区后的多年耕耘，年轻的海南省在各个方面都发生了巨大的变化。然而，市场经济的飞速发展，也为琼剧演员和观众带来了“利益至上”和“娱乐至死”的不良影响。

省琼剧院创作研究室原主任符实毫不犹豫地用“低迷”一词形容当时的琼剧事业，坦言由于市场萧条、人心浮躁，潜心创作和表演琼剧的专业编剧和演员数量锐减，琼剧新品、精品难得一见。

专业演员本就少得可怜，剧院要凑足“生旦净末丑”各行当更是不易。符实记得，当年省琼剧院演员排练和演出时，有些时候因为行当不全而不得不“看菜下饭”选择剧目，或者由别的行当客串代替，甚至舍弃此类角色或不得已改动部分剧情，在一定程度上影响了剧目的完整性和专业性。

为何琼剧人才如此匮乏、行当不全？符实分析：“那些年，观众大多爱看‘生旦戏’，就是情情爱爱、你依我依的剧目；演‘生角’‘旦角’的演员又因为唱腔婉转、扮相俊美而更容易为观众追捧，这当然影响了琼剧新人在学戏、演戏时做出的选择，不利于琼剧的全面传承和发展。”

演员质量参差不齐、剧目创作走进瓶颈，这一趋势无法控制，直接导致了活跃在舞台上的大多是业余琼剧院团的演员。在这些人中，甚至有一部分演员日复一日如同“表演机器”一般，把那些“演滥”“演疲”了的陈旧剧目呈现给观众，琼剧艺术的传承却被忽略掉。

符传杰也收到并拒绝过此类民营剧团的邀请。他担心的是，民营剧团每年接受演出达250至280场，签了合同就要过上“白天睡觉、晚上演戏”的生活，钻研表演艺术的时间和精力就不够了。

但是，即便符传杰等人坚守艺术理想，还是无法阻止琼剧寒冬的到来。

三五步走遍天下，六七人千军万马。

风光百年的琼剧舞台上，往往只凭一桌二椅、寥寥数人，唱念做打、云步轻移，就将特定的戏剧情景和鲜活人物完整地表达出来。如此写意的古老艺术，与诗歌、绘画、书法等中国传统文化一脉相通，体现着海南人颇为独特的审美特质。

日前，由中国文联、中国剧协、苏州市人民政府主办的第十四届中国戏剧节在苏州市启幕。我省琼剧院创作编排的现代琼剧《王国兴》从来自全国各地的148台参选剧目中脱颖而出，成为30台正式演出剧目之一，收获诸多好评。

值得一提的是，这场剧目主演、王国兴的扮演者——省琼剧院的国家一级演员符传杰刚刚获得中国戏剧“梅花奖”和“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。符传杰能够屡获殊荣，得益于长期为他传授琼剧表演技巧的邓成居、胡蝶、李桂琴，以及传授“把子功”技术的郑振发等名师的倾心培养。更重要的是，他在2006年省琼剧院恢复“拜师收徒”传统的第一次尝试中，拜了人称“千面小生”的琼剧表演艺术家梁家樑为师，学到了梁家樑在漫长的舞台生涯中积累的表演精髓。“拜师收徒”，曾是我国民族文艺、传统技艺承前启后的必由之路，当“拜师收徒”重新回到百年琼剧间，已渐渐展示出它的影响力。

不少年轻人开始迷上琼剧。图为琼海市塔洋镇一个琼剧培训班，辅导老师正手把手地指导前来学艺的中小学生。

特约记者 蒙钟德 摄

“新形势”呼唤“老传统”

恢复“拜师收徒”传统，希望以精英人才带动琼剧行业荣耀回归

破茧

舞台以来，从艺亦达半个多世纪，是一个舞台上的“多面手”，文武兼备、唱作俱佳，凭借高亢清亮的唱腔同样受到广大戏迷的欢迎。他们二人联袂演绎的《百花公主》《汉文皇后》《七品芝麻官》等剧目被奉为精品，其中的许多唱段成为琼剧史上的经典。

拜梁家樑为师的符传杰毕业于海南省文化艺术学校，当时只有30岁的他在琼剧舞台上已有多年演出经验，凭借《风流才子》《唐伯虎点秋香》《苏东坡在海南》等剧目收获了不少“粉丝”。李桂琴招收的徒弟李丹叶同样毕业于海南省文化艺术学校，当时正被选送在中国戏曲学院三年制大专班攻读戏曲表演专业，同样有多年舞台表演经验，是琼剧界冉冉升起的一颗新星。

人们很难想像，就是这样的“名

师高徒”组合，在牵手之初也各有各的担心。

“他们说我是‘琼剧表演艺术家’，我听了很惶恐。我只是个唱了几十年，积累了一点舞台经验的老艺人罢了。”说这话时，李桂琴还下意识地连连摆手，“这个年轻人很优秀，我能教什么，我教的对不对，她能不能接受……接到院里让我‘收徒’的通知后，我翻来覆去想这几个问题，很怕误人子弟。”

“拜师收徒”意味着师徒二人的艺术生涯实现接轨，徒弟需把老师的“衣钵”接过来发扬光大。即将拜师的符传杰和李丹叶又何尝不是压力巨大？知道梁家樑腿脚不便，符传杰多次登门拜访，表达了拜师的诚意仍觉“心里没底”，“自小崇拜的名师，真的愿意收我为徒吗？我要是学不好，岂不是会伤了老师的面子、砸了老师

的招牌？”

这种紧张一直持续到2006年7月28日，“拜师收徒”仪式举办当天。符传杰还记得，那天他当着梁家樑的面演绎了梁家樑的代表作《张文秀》，“伸出去的兰花指都是抖的，心里像紧紧地绷着一根弦”。

直到他们单膝跪地，呈上清茶鲜花，恭恭敬敬地叫一声“老师”，在众人见证之下得到了肯定的应答，悬了多日的心才放了下来，眼眶却不知何时已微微热了——这神圣的一刻不仅意味着两对师徒的结缘，更代表着淡出人们视野多年的琼剧“拜师学艺”传统得以恢复，也象征着琼剧艺术的血脉贯通、生生不息。

人们满怀期待：两代琼剧精英的牵手，将推动琼剧艺术重回巅峰、再创辉煌。

“拜师收徒”渐成风尚

跨行当、跨流派、跨剧种拜师学艺，琼剧集百家之长

成蝶

昆剧和越剧等剧种的音乐表现手法，还吸收了民歌精华甚至融入了现代音乐元素，无疑是对古老琼剧的一次大胆创新。

担纲重任应该交到谁的手里？省琼剧院的决定是，将饰演女主角“李凤姐”的机会安排给李丹叶，还特别邀请李桂琴饰演剧中“太后”一角，让师徒二人在同台演出中快速实现教学相长。

《海瑞》剧照。 梁学武 摄

于是，在排演《梅龙镇》的一个多月时间里，李丹叶每天准时来到排练室，在李桂琴逐字逐句的悉心指导下不断刷新对琼剧表演的认知。李桂琴说，“路过排练室的人都在议论，‘李丹叶拜李桂琴为师还是挺有效果的，刚练了几天，唱念做打就开始有李桂琴的神韵了’。”

符传杰也深有感触：“成为梁老师的学生后，我有更多机会跟着他学深、学细、学出原汁原味。经他点拨，我演绎的角色有了质的飞跃。别看我改变的不过是一些细节——水袖怎么打得飘逸、蹉步怎么走得潇洒、唱词怎么咬得精准等等，可就是梁老师对这些细节做到锱铢必较，让我上了学戏、演戏的新台阶。”

“吃螃蟹的人”尝到了甜头，“拜师收徒”的风尚也渐渐拓展到省琼剧院以外的专业琼剧院团，重新成为琼剧精英培养的手段之一：继梁家樑收符传杰为徒、李桂琴收李丹叶为徒之后，2007年，陈进和收吉勃旅为徒，王英蓉收林川媚为徒；2010年，符致椿收张昌义为徒；2011年，陈世文收

展翅

扩充琼剧人才储备库

首批中职与普通本科“3+4”分段培养琼剧表演专业开始招生

“目前，省琼剧院正努力实施‘人才兴院’工程，充分利用重拾‘拜师收徒’传统、实施‘请进来走出去’战略，集中力量打造精品剧目等渠道储备人才、发展琼剧。”谈到琼剧人才培养问题，省琼剧院院长许振程说，“拜师收徒”传统的恢复让琼剧在保持特色、传承精髓时有了保障。

对于琼剧发展现状，周庆辉十分乐观，称当下琼剧走进了“最好的时代”——人们物质生活水平不断提高，对精神食粮的需求也不断增加，琼剧作为特色鲜明的本土文化，凡节庆、公期、红白喜事必演必唱，呈现出蓬勃发展的喜人势头。据他调查所知，上个世纪60年代，琼剧艺人仅有2000余人，而今这支队伍已经突破万人。

可不得不承认的是，当下的琼剧人才培养仍然面临着许多发展瓶颈。首先，随着文化形式的愈加丰富和多元，大多年轻人不愿花台下十年功去换台上一分钟；其次，陈军也说，“大部分家长的观念比较守旧，对‘唱戏’怀有偏见，又因为担心就业问题，所以依然坚持‘孩子能读书就不唱戏’的原则。客观来说，报考琼剧专业的人数和生源质量并不太乐观。”

符实也说，如今琼剧演出市场有90%以上是在农村地区，可当地青少年多数外出就学、务工，无法感受琼剧艺术的耳濡目染，与这门古老的本土艺术不再亲近。

因此，在这股琼剧复兴的浪潮之中，许振程等人也在冷静思考，这把刚刚重燃的琼剧火炬，下一步该递到谁的手中？要想在中国戏曲版图中牢牢占据一席之地，琼剧无疑还需注重精英式教育、普及式教育双管齐下，有针对性地扩充“琼剧人才储备库”。

谈及“琼剧人才储备库”的未来，陈军信心满满：老一辈琼剧艺术家的不遗余力，青年一代琼剧艺人的潜心研习，终将改变当前琼剧教育教师队伍仍薄弱、学生队伍也略显稚嫩的局面。以李桂琴、李丹叶师徒为例，受在海南省文化艺术学校任教的李丹叶邀请，李桂琴每周两次以古稀之躯亲自来到课堂上，与她一起教授琼剧表演技巧，令人动容。

还有更多力量向这座“琼剧人才储备库”汇聚。今年7月，海南师范大学宣布2015年中职与普通本科“3+4”分段培养戏曲表演(琼剧表演)专业开始招生，将采用中职与普通本科“3+4”分段培养模式对学生进行艺术教育，即前3年就读于海南省文化艺术学校戏曲表演(琼剧表演)专业，毕业领取中等职业学校毕业证书，经转段考核合格后进入海南师范大学音乐学(琼剧表演)专业就读4年，毕业领取全日制普通高校本科毕业证书。

值得一提的是，凡被该专业正式录取的学生，前3年中职阶段的学费全免，只需缴纳书本等代办费；后4年本科阶段的学费按海南师范大学当年核定的学费标准缴交(可按规定享受国家助学金、奖学金以及一次性享受5000元的学费补贴)。如此大好政策吸引了年轻一代琼剧表演者、爱好者踊跃报名。

“7年后，这一批学生就会成为我省第一批具有本科学历的琼剧艺术工作者。”陈军颇为自豪，在他看来，无论是“拜师收徒”传统的重拾，还是高学历琼剧艺术工作者的开始涌现，都代表着琼剧艺术后继有人。

(本报海口11月18日讯)