

人生充满无限可能,对70岁的濮存昕来说,亦然。

2月22日至3月3日,北京人民艺术剧院(以下简称北京人艺)再次上演经典话剧《茶馆》致敬老舍先生诞辰125周年。2月22日龙年首演后,《茶馆》演出总场次达到735场。

值得一提的是,中国戏剧家协会主席、著名表演艺术家、国家一级演员濮存昕已与北京人艺“镇院之宝”——《茶馆》相伴20多年,他饰演的“常四爷”深入人心。

对艺术的执着追求和不懈努力,让濮存昕塑造了众多经典角色。他以独特的艺术视角和深度的人生体验,赋予戏剧生命,赋予角色灵魂,让每一个角色都仿佛成为时代的印记,成为观众心中一道永恒的光芒。

2023年岁末,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团两次对话濮存昕,深入了解他对戏剧、对角色的理解和热爱。他坦言:“戏剧对于我来说,不仅是一种艺术形式,更是一种生活方式和人生态度。它让我更加珍惜生命中的每一个时刻,更加深入地了解自己 and 他人。我相信,通过不断努力和学习,我们可以将戏剧的魅力传递给更多的人,让更多的人感受到戏剧艺术的力量和美好。”

濮存昕生于1953年,北京人艺建院一年后。他的父亲苏民(本名濮思洵)是北京人艺第一代演员,曾在《雷雨》《蔡文姬》《智者千虑,必有一失》《胆剑篇》等剧中担纲主演,并执导了《王昭君》《李白》《护符》《天之骄子》等剧。对于跟着父亲在剧院长大的濮存昕而言,看戏和吃饭、睡觉一样,是生活的日常。

虽然小时候看戏似懂非懂,但“戏比天大”四个字很早就刻在了濮存昕的心中。他在《濮存昕:我和我的角色》一书中回忆说:“父亲习惯于演出前不进食,所以我常常承担送饭的任务。从化妆间通向舞台的长廊里有条黑黑的甬道,这条甬道不准小孩子进入,我去送饭时,就常常站在这条神秘甬道的入口等父亲。我知道,甬道的尽头就是充满灯光的辉煌舞台,那是一个围绕着光环的谜。”

直到1984年,空政话剧团在北京人艺首都剧场上演话剧《九一三事件》时,濮存昕才第一次以演员的身份站上去。两年后(1986年),在排演著名戏剧家蓝天野导演的话剧《秦皇父子》期间,濮存昕正式入职北京人艺。

回忆起当时的感受,濮存昕不无感慨:“入职北京人艺,让我有了‘叶落归根’的感觉,就跟找到一个好对象结了婚似的那种踏实的感觉。这是我生命的新起点,

大道

融媒报道
人文大家

濮存昕
1953年出生

◆ 中国戏剧家协会主席,著名表演艺术家,北京人艺国家一级演员。

◆ 话剧代表作有《雷雨》《茶馆》《巴黎人》《哈姆雷特》《正红旗》《白鹿原》《李白》《蔡文姬》《林则徐》《简·爱》等。

濮存昕 周彬摄

北京人艺供图
话剧《茶馆》剧照,左一为濮存昕。

『戏剧拯救了我的人生』

也将是终点。老话说‘男怕干错行’,我这‘行’可是没干错。”

在接受记者采访时,濮存昕郑重地说:“戏剧拯救了我的人生。尽管我没有较高的学历,但文艺为我打开了一扇窗,让我看到了更广阔的世界和各式各样的人生。戏剧对于人类来说,是一种教育。它像阅读一样,为我们展示了世界的多样性和人生百态。通过观看戏剧,我们可以深入了解古今中外的人物和故事,丰富我们的情感和思想。无论是悲剧还是喜剧,它们都是我们认识生活的方式。”

让更多人人感受 戏剧艺术的力量和美好

濮存昕
国家一级演员

话剧《李白》剧照,濮存昕扮演李白。北京人艺供图

从话剧《秦皇父子》里的“扶苏”,到话剧《雷雨》中的“周萍”,再到话剧《巴黎人》《哈姆雷特》《三姐妹·等待戈多》《建筑大师》《说客》《茶馆》《正红旗》《白鹿原》《大将军寇流兰》……濮存昕对表演的理解越来越深。比如,《巴黎人》让他学会了“没有距离感和观众交流”,即“打破舞台的第四堵墙”。“我第一次感觉到,这样跳进跳出,既是角色,又是自己。”他说。

《哈姆雷特》则让濮存昕有机会“表达在现实生活中表达不出来的觉醒,发现连我都不知道的自己的天性。面具撕下了,我真实了。演哈姆雷特,我感受到了在舞台上,演员可以有天马行空的自由,过瘾极了。”在演《风月无边》中的“李渔”时,濮存昕曾一度找不到感觉,他总结道:“演员在创作人物时,如果遇到找不着感觉的困难,我觉得应该尽可能放松下来,体己度人,不要强做,不要生演,避免有添足之感。”

每一次登台,濮存昕都渴望在角色中挖掘更深层次的内涵,带给观众全新的感受。“飞行员需要依赖各种指示和标志来确保飞机在正确的航线上飞行,这些东西就像艺术创作中的框架和规则,它们确保我们在正确的轨道上前进,但同时也给予我们足够的自由度和空间去发挥和创新。”

濮存昕越演越发现,“艺术到了一定层次,就像音符、色彩、水墨笔纸之间的关系,常无法精确地用语言来描述。”在他眼中,“戏剧就像是一块待雕琢的璞玉,我渴望去触摸它、学习它。那些你从未感受过的领域,才是真正引人入胜的地方。”而创作,“本质上是直觉的体现,呼吸作为表演的灵魂,是寻找角色性格状态和生命状态的关键。呼吸是技巧的最高境界。只有当呼吸正确时,技巧才能发挥其应有的效果。”他说。

年过七旬的濮存昕,计划今年12月重演话剧《李白》。“我现在的年纪已比李白大了将近10岁,但当我站在舞台上时,我仿佛成为了他,感受到了他的思想、情感和人生经历。”他相信,只有更加深入地探索角色的内心世界,才能让观众通过自己的表演相信“李白”就是舞台上所呈现的样子。

采访中,濮存昕总结了他心目中的“人艺精神”。他认为,应该通过具备深刻有趣的思想内涵的作品来展现剧院的品质;创作者应对生活有所感知,让作品充满生活气息和生命活力,并且需要有鲜明而生动的表现方法,要保证整体完美的演出质量。

说到这里,濮存昕特别引用已故著名表演艺术家蓝天野的话:“不要概念化、不要情绪化、不要虚假。不要把角色简单地归为好人或坏人,不要总是按照一个固定的形象去表演,不能使用一般的情绪来替代角色的性格化表现。最重要的是不能虚假。只有当我们真正理解了角色的内心世界,才能将他们演绎得更加真实、生动。”

在濮存昕看来,优秀的演员需要具备扎实的基本功,然后用自己的生命经历和对世界的态度来表达对角色的理解。“即使是反面角色,演员也需要有批判现实主义的认知度,并且能够自然地表现出角色的性格特点。”他说,此外,演员需要拥有广博的知识和阅历,以便在面对一件事情时能够快速判断其真实性。

“正确的世界观、人生观和价值观对演员来说非常重要。他们需要体验过挫折、拥有价值判断力,并对对比过不同的事物和情感后,才能更好地塑造角色。”濮存昕建议,年轻演员要多走出去,在各种环境中体验生活。“只有通过实践和体验,才能真正地了解世界,提高自己的表演水平。”他说。

在濮存昕看来,表演是一门学问,不是有性情就能当演员,也不是有愿望就能当演员。它是一门技术学科。他特别强调了“基本功”在表演教育中的重要性,“要达到基本功的标准,必须确保音准、节奏、动作以及台词的标准化和规格化。然而,近二三十年来,表演教学在某种程度上被影视行业边缘化。许多表演学校的学生在语言能力方面没有达到标准,教师也没有推行台词基本功的标准。但对于语言工作者,尤其是话剧演员来说,空间艺术和生活语言都需要技术标准。”

华西都市报·封面新闻记者 苟超 吴德玉 张杰 实习生 莫默蕾

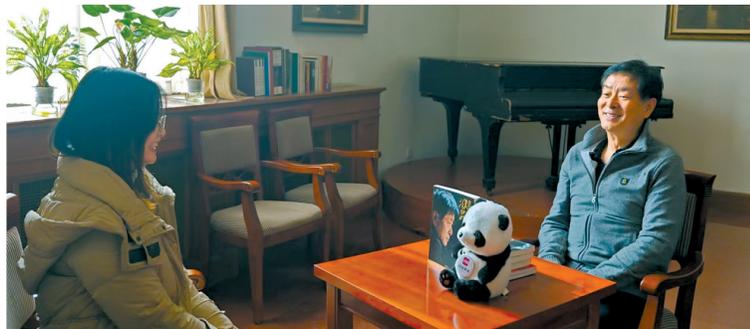
2

『呼吸是技巧的最高境界』

“

对话 |

濮存昕: 戏剧能让人深入了解自己 and 他人

濮存昕接受华西都市报、封面新闻记者采访。吴德玉摄

记者:您曾说过,表演需要真听、真看、真感觉,能解读一下吗?

濮存昕:谁都这么说,但在舞台上,我们不能完全地真听、真看、真感觉,因为那并不真实。我们要充分利用假定性,理解舞台的真实特性。我们这些懂得舞台的人,不仅要了解自己,还要了解观众。我们不能仅凭概念和理论行事,否则容易出错。我们需要摒弃一切经验,通过思考重新判断知觉的本质。就像在品味酒和茶时,每一口都有不同的感受。需要细品品味,才能真正体会其中的美妙。舞台上也不可能只有一个人在表演,我们需要关注自己、观众以及各种舞台元素。利用文学、音响、灯光、对手和导演的舞台调度,才能更好地展现角色。此外,我们需要借鉴英国戏剧大师彼得·布鲁克的《空的空间》一书中的理念,但并不是空间越空越好,而是要恰当地利用空间的概念。简洁而不多余,这才是

我们追求的表演境界。记者:您是话剧舞台上的“永动机”,是什么让您如此有动力?

濮存昕:在我们的生活中,那些需要经过长时间生长和孕育的事物往往更美味,这正如慢工出细活的道理。当你站在这个社会赋予你的位置上时,别人是多么羡慕。然而,如果你还感到疲倦和厌烦,那你就必须去思考如何更好地完成这件事情。积累到一定程度后,你会突然醒悟,也就是科学上所说的从量变到质变。以书法为例,如果不经过一段时间的临帖,你的字就无法真正体现心性和气血。在表演艺术方面,我的法度来源于前辈。与现在的年轻演员相比,我有着丰富的生活经历,曾见过艰苦的生活和挫折,这是年轻演员比较缺乏的。而且我的生长环境是北京人艺,那里有许多杰出的艺术家。虽然我学到的东西零零碎碎,但它可以整合这些零碎的东西,学习他们的表演技巧。

记者:您对青年戏剧人有什么寄语?

濮存昕:舞台的特殊性在于,观众和演员在同一个时空里共同度过几个小时。我们在台上演绎着人物的故事和命运,观众则通过我们的表演深入探讨文学、感受故事的情感和内涵。这种体验是无与伦比的,它让我们的心灵得到触动,让我们思考自己的生活和价值观。我希望更多的年轻人能够了解和欣赏戏剧,因为它不仅能丰富我们的文化内涵,还能提供对生活和人性的深入思考。因此,戏剧对于我来说不仅是一种艺术形式,更是一种生活方式和人生态度。它让我更加珍惜生命中的每一个时刻,更加深入地了解自己 and 他人。我相信,通过不断努力和努力,我们可以将戏剧的魅力传递给更多人,让更多的人感受到戏剧艺术的力量和美好。

华西都市报·封面新闻记者 苟超 吴德玉 张杰 实习生 莫默蕾

手记 |

洒脱的性格滋润着他 and 观众

2023年岁末,华西都市报、封面新闻“大道——人文大家融媒报道”采访团两次对话濮存昕。第一次对话是在电话里:2023年12月20日,记者联系到濮老师,申请前往北京采访他。彼时,由他领衔主演的话剧《简·爱》正在国家大剧院进行第18轮演出。

通话的起始,濮老师以他一贯的直率和坦诚一再嘱咐记者,“你们千万别来北京(采访),我演出之前脑袋不能分神。我在电话里跟你们分享吧。”直截了当的话语背后,是他对戏剧艺术的积极追求,更是对舞

台的深沉热爱与敬畏。第二次对话是面对面采访:2023年12月24日上午,当天是一场大雪之后,放晴的北京城被冬日阳光照亮,天空澄澈湛蓝,但气温特别低。来自重庆的媒体同行正好约了濮老师拍纪录片,聊著名川剧表演艺术家、“三度梅”得主沈铁梅的父亲、京剧旦角演员沈福存先生的艺术故事。

采访中,我们从濮老师对戏剧的热爱,聊到他演出的《简·爱》,从他的艺术生涯聊到他青年戏剧人的鼓励。濮老师的话语直截、平

和,却极具智慧与力量。配合阳光,有种如沐春风的感觉。正如他的戏一般,带人们进入舒服且沉浸的境界之中。

采访完毕,问他,“稿子写完后要发给您看一下吗?”他笑着回答:“不用,写出来的就是你们的作品了,跟我没什么关系。”那一刻,我们再次明白,也许正是因为这样洒脱的性格,让濮老师可以在容易产生各种浮躁的表演行业,犹如一股清泉,滋润着他自己以及他的观众。华西都市报·封面新闻记者 苟超 吴德玉 张杰