

杰出贡献奖

陈少云：海派京剧掌门人

古树苍翠，芳草如茵，上海京剧院岳阳路大院内，伫立着首任院长、麒派艺术创始人周信芳的铜像。

陈少云每次进门，第一件事总是向周像鞠躬致礼，庄重而虔诚。时空相隔，似是诉说心中崇敬，又像在探询流派未来。

从未见过大师本人，陈少云却以 60 年从艺生涯，实践与诠释周信芳的作品与精神。作为当之无愧的“麒门掌门人”，他将海派元素、时代风貌融入国粹传统，勇担继承与创新的重任。

浑然天成

在荣获本届“上海文学艺术奖”的名家中，陈少云是“新上海人”。

“上海是麒派艺术的发源地，带给我深厚的学习土壤与广阔的发展空间。这座海纳百川的城市，追求创新与合作，推动我在艺术道路上不断前行。”

出身梨园世家，陈少云的艺术之路起于幼年。

父亲自小在上海学戏，后辗转至湖南湘西。起初，由于学戏太苦，成名太难，他坚决不让陈少云接触京剧。然而，对艺术的迷恋许是与生俱来，陈少云常趁父亲演出时偷溜进剧场观戏，没等大人卸妆，就匆忙跑回家装睡。

就这样“瞒天过海”，既看戏又学戏：系着手绢儿当水袖，挂着红缨枪的长须当髯口，依样画葫芦地模仿各种角色，逐渐成为孩子们的“戏头”，有模有样地演起《秦香莲》《龙凤呈祥》等经典剧目。而他的执着与天赋，也让父亲终于松口，同意他进入艺校和剧团。

9 岁开蒙，10 岁登台，陈少云初次面对观众，演的就是周信芳代表作《徐策跑城》。“我喜欢老生与武生，脚步活、节奏强，特别过瘾！后来，接触到‘麒派’，浓墨重彩、激情洋溢的表现风格，感觉就像为我量身定制。”

遗憾的是，身处大山，陈少云没有机缘见到麒派鼻祖周信芳，但他潜心揣摩与钻研，向多位前辈艺人悉心求教，凭借在民间舞台摸爬滚打的几十年，也练就了扎实的功底和宽阔的戏路。

上个世纪七十年代，湘西铁路修建部队庆功演出，这位隐匿大山的“奇才”惊艳全场，继而走进湖南省京剧团，并逐渐在全国京剧界崭露头角。九十年代，纪念徽班进京 200 周年演出，大导演阿甲感叹陈少云“草根一个，浑然天成”，收其为关门弟子，亲授麒派经典。

外朴内秀

博采众长，却又独树一帜，陈少云精湛的艺技，引起麒派诞生地——上海的关注。

上海，有海的容量，海的激情，海的生机。在这里，年近半百的陈少云如鱼得水，迎来创作的黄金时期，而他的“发声”，也让海派京剧焕发新生。

1994 年，为纪念梅兰芳、周信芳两位大师百年诞辰，陈少云担纲“外援”借调来沪，参演新编京剧连台本戏《狸猫换太子》。原创新戏，无从借鉴，他大胆塑造陈琳这一全新形象，刻画小人物的鲜活个性，探索“俗中求雅”的推广模式。

“狸猫”得到广泛赞誉，也让陈少云从此扎根上海。1996 年，他正式进入上海京剧院。2002 年，陈少云夙愿得偿，拜在周信芳哲嗣周少麟门下，成为麒派正室弟子，感悟海派戏剧之精髓。

■ 陈少云近影

来沪近 20 年，陈少云演绎了一系列经典，有《楚汉相争》《清风亭》等麒派名剧，也有《贞观盛事》《宰相刘罗锅》《成败萧何》《驼哥与金兰》等新编京戏。

其中，《成败萧何》则是对经典名剧《追韩信》的突破与创新——与周信芳所饰萧何爱才、荐才的急迫不同，陈少云所演的则是韩信居功自傲后，萧何痛才、惜才的挣扎。

“周大师的萧何形象早已深入人心，再造一个萧何，既激动又忐忑。”为此，陈少云与上海京剧院的成员协力合作，十几次修改打磨剧本，从身段、台步到髯口、水袖，全部重新设计。

果然，《成败萧何》好评如潮，连演不衰。陈少云的饰演，唱腔新颖，行腔高亮，细腻地刻画出萧何在理智与情感交错下的矛盾，他也凭借该角儿，不仅包揽全国戏剧表演大奖。

一边总结周大师的演绎，一边挖掘发挥自身的特色，陈少云不仅形成“外朴内秀”的表演风格，而且为麒派艺术发展闯出一条新路。

“麒派”的精髓是什么？

“真情实感，浑身是戏”，为陈少云的答案。“京剧表演中，流派要为人物服务。麒派具有首型酒放、节奏奔放的特点，在探究性格、表现情感时很有感染力。”

戏比天大

一连串搓步疾走和宽袖甩动，“萧何”不顾生死地马前挡驾；之后腾空跳跃，双

膝跪起再落地，以性命担保恳求“刀下留人”……满台的奔放，满台的激昂，很难想象台上的表演者已年过花甲。

“半空落地的下跪动作，摔坏过他的膝盖！”妻子杨小安心疼地感叹。

“陈老师，你这跟头还要翻到什么时候啊？”学生和观众关切地询问。

倾心竭力，一丝不苟，从艺近六十载，“戏比天大”是陈少云恪守的表演原则。屡获殊荣与赞誉，亦不改初心，付出与牺牲难以计数。

京剧演员电视大赛，他不巧脚趾骨折，医生勒令手术，但他担心缺席会影响剧团发展，便缠紧弹性绷带，麻木伤处忍痛坚持，“那天演的是《徐策跑城》，全是脚上的功夫！下台时已全身湿透，直打哆嗦，连谢幕都走不了！”

浙江京剧院《东坡宴》，他在创排时接到亲人去世的噩耗，但心知《东坡宴》寄托着浙江同行的期望，不想因家事耽搁整个剧组的进度，于是强压悲痛继续排演，未向剧组请过一天假，只是嘱咐妻子去湖南料理。

无论主角还是配戏，无论排练还是演出，陈少云都精益求精。好几次排练，导演为照顾他的嗓子，请他小声唱，陈少云却笑着说“我不会小声，师父没教过”，让剧组同仁钦佩不已。

每场演出前晚，陈少云总是彻夜难眠，闭上眼睛就是戏，黑暗中他反复琢磨，近乎苛刻地修正完善，力求每一个细节都能达到极致。几乎每年生日，都遇上演出排练，他却笑称这是“最好的礼物”。

他曾向妻儿承诺，65 岁后不接新戏。但今年，《金缕曲》邀约难却，他只能对家人食言。这份敬业与热情，恰如他在获颁“杰出贡献奖”时所说，“我爱京剧事业，自认为只是做该做的事，难免酸甜苦辣，但政府和观众却给我这么多鼓励与荣誉，我唯有更加努力，创造更好的人物与作品。”

继往开来

时代变化，京剧是否已经过时？怎样传承麒派经典？如何弘扬传统艺术？

这些担忧始终萦绕在陈少云脑海。“麒派艺术式微，京剧后继乏人，传统文化正面临危机。”他叹道，以前几乎每个院团都有麒派老生，而现在却是凤毛麟角；周信芳大师生前曾演过 600 余剧目，尚能传世的却只剩一个“零头”。

2008 年，陈少云被授予“首批国家级非物质文化遗产（京剧）代表性传承人”，深感肩上的责任更重了，开始系统地教授学生。2009 年起，“周信芳艺术传承研习班”开课，陈少云在整理旧剧、创编新戏的间隙，担任主教师。

“我们这代在舞台上的时间有限，应该抓紧培养黑发人。”培育青年演员，陈少云不遗余力、倾囊相授，而他台前幕后的言传身教，也确实结出可喜的成果。目前，《成败萧何》《狸猫换太子》《四进士》等一系列麒派剧目均诞生青春版，风华正茂的小字辈扛起传承大旗，让他倍感欣慰。

“青年演、青年看，京剧才有活力，才有明天。”提携后辈的同时，陈少云力求在年轻人间推广京剧，培养观众。他将四个多小时的剧目改编与削减，使念白与唱腔更通俗易懂，在坚持京剧艺术风格的基础上，符合现代感与年轻人的审美需要。

几年来，陈少云与剧组深入校园，足迹遍及全国多所高校，希望吸引更多人走进剧场，切身体会传统艺术的磁场。“从没想到，京剧竟然这么好看！”“陈老师台上哭，我们在台下哭，太震撼了！”大学生们如是感叹，80 后、90 后掀起京剧热潮。

明年是周信芳诞辰 120 周年，无疑陈少云将愈发忙碌。他盘算着几件要紧事，一是挖掘与抢救老艺术家的经典剧目，二是新编正能量、有情怀的历史剧，三是根据麒派特点创作全新的现代剧。陈少云期盼，借助这“三驾马车”，能促进海派京剧这门传统艺术，驶向繁荣与发展的未来。

本报记者 范洁

成就简介

陈少云，男，1948 年 9 月出生，中共党员，上海京剧院一级演员。工麒派老生，国家级非物质文化遗产（京剧）项目首批传承人，第十一届中国戏剧梅花奖获得者。从艺近 60 年来，塑造了上百个性格各异、生动鲜活、深受观众喜爱的戏曲舞台形象。

在继承麒派艺术精髓的基础上，陈少云秉承周信芳大师的演剧精神，将海纳百川、追求卓越的上海城市精神融入剧目创作，形成“外朴内秀”的独特表演风格。他继承麒派精髓，领军麒派艺术，为目前国内公认的“麒派”掌门人。代表剧目有《狸猫换太子》《宰相刘罗锅》《成败萧何》《驼哥与金兰》《金缕曲》等。