我要为他们多唱戏唱好戏

中国戏曲大家系列访谈之十一

人物

李树建，河南汝州人。现任中国戏剧家协会副主席、中国文联全国委员会委员、河南省戏剧家协会主席、河南豫剧院院长，系中共十八大代表、全国人大代表、中共河南省委委员。

被国务院授予“全国先进工作者”荣誉称号；享受国务院特殊津贴优秀专家；中宣部、国家人事部、中国文联联合授予“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号；中共中央宣传部授予全国宣传文化系统“四个一批”人才；并被河南省委授予“河南省优秀专家”荣誉称号。曾五次参加中央电视台春节晚会，两次荣获中国戏剧“梅花奖”，四次荣获国家“文华”表演奖，荣获中国电影“华表”奖、中国电影“金鸡”提名奖和上海“白玉兰”奖。先后出访29个国家和地区，曾带领《程婴救孤》剧组登上美国戏剧中心百老汇舞台，登上全球电影中心好莱坞杜比大剧院，是中国唯一一位将整台剧目搬上世界顶级舞台的戏曲表演艺术家，美国国会授予其“功勋演员”荣誉称号。

发起成立河南李树建戏曲艺术中心，策划组织豫剧走进北京大学、清华大学、武汉大学、中国音乐学院、中国戏曲学院、上海复旦大学、上海戏剧学院、郑州大学、河南大学、河南师范大学、中原文化艺术学院、郑州大学西亚斯学院、河南职业技术学院等多所大中小学。被北京大学、清华大学、中国戏曲学院、上海戏剧学院、中国文联文艺研修院、武汉大学、郑州大学、河南大学、河南师范大学等高等院校聘为客座教授。推动豫剧走向现代，走向青年，走向国际，是当代中国豫剧的领军人物。

3 豫剧近年发展得不错，我应该没有让老院长失望。

生活周刊：豫剧在新世纪的振兴，应该是从《程婴救孤》的创排开始的。为什么是《程婴救孤》？您觉得这部作品的突破主要体现在什么地方？

李树建：2000年我去了省豫剧二团。当时二团已经到了濒临解散的地步。专业演员匮乏，乐队只有9个人，演出设备极为简陋，戏服也破烂不堪，演员穿上戏鞋能露出脚指头，曾在演出中被人讥为“业余剧团水平”。面对这种局面，我就坚持还是要以剧立团，通过创排新戏好戏，来鼓舞人心，锻炼队伍，让剧团的运营恢复正常。

我当时到北京去学习，别的剧种有三出戏很吸引我，一个是《赵氏孤儿》，一个是《清风亭上》，一个是《苏武牧羊》。我就想着一定要把这三出戏移植过来，改编成豫剧。《赵氏孤儿》后来就改编成了豫剧《程婴救孤》。创排这个戏也是历尽艰辛，导演张平粗略地估算一下，最少要30多万元。而当时二团的账面上只剩下800元钱了。我们是能借的、能赞助的朋友基本上都用了。我们下定决心，就是砸锅卖铁当了裤子也要筹到排戏的钱，二团不能再在戏剧大赛上剃光头了。还提出了“团结拼搏，滚石上山，走出困境，敢为人先”的激励口号。

就这样咬着牙最终还是把《程婴救孤》排出来了，很是成功。我觉得这部戏的成功主要有三个原因。其一是题材好，程婴救孤的故事流传了千百年，很多人很熟悉，也成为中华精神的一部分，我们的创排时注重了古典主义、现实主义和浪漫主义相结合。其二是博采众长，我们在排演时不拘泥于传统，而是借鉴了各剧种的特点，最后排演出来的《程婴救孤》具有“京昆的神、话剧的实、豫剧的味”。其三，服装也和过去传统豫剧不一样，节奏也更为紧凑，符合当今观众的审美。

《程婴救孤》在河南省第九届戏剧大赛中获得一等奖，后来还获得了第十一届文华大奖第一名，实现了河南省在文华大奖上零的突破。2005年获得了国家舞台艺术精品工程十大精品剧目的第一名。2013年《程婴救孤》还分别到美国纽约百老汇剧场和洛杉矶百年华纳大剧院演出。有人说常香玉让豫剧走向了全国，而李树建的《程婴救孤》则让豫剧走向了全世界。目前《程婴救孤》已经演了1600多场，《清风亭上》演了3000多场，《苏武牧羊》也演了500多场。

4 戏曲工作应该拥抱互联网，用新形式来传播戏曲文化，与青年人交朋友，最终把他们吸引到剧场中来。

生活周刊：剧目是一个剧种振兴的根本，由此可以改变很多东西，包括人才培养和观众培养，整个剧种的生态都会发生改变。您领衔的豫剧近20年创排了很多好戏，那豫剧人才的培养现在是一个什么状况？

李树建：人才培养从源头上来说还是要靠专业院校。2009年我们就和中国戏曲学院合作开设了豫剧本科班。当时全国招了24个孩子，经过数年学习毕业后全部留下进入河南省豫剧院，并且全部是有编制的，我们后来为这批孩子专门成立了河南省豫剧院四团，也就是青年团。这种做法在全国各院团中是首创。

我觉得豫剧的人才建设还是不错的。老中青各行当的人员都很齐备，而且文化素养都很高。现在河南省豫剧院的演员中本科学历的就有40人，硕士学历的达到10人。我个人也在努力培养新人，带了很多徒弟。郑州大学还成立了“树建艺术研究中心”，我在里面带研究生。剧目有了，人员齐整了，院团发展也步入正轨。现在河南省豫剧院下属4个团，每个团都各有特色。豫剧一团是“一杆大旗”，也就是要扛起常香玉大师这面旗帜。二团是“一马当先”，也就是要在把豫剧推向世界上下功夫。三团是“一面旗帜”，这个团转演现代戏，是全国唯一专演现代戏的豫剧团。青年团是“一枝独秀”，主要排演经典剧目，流派纷呈。

在今年的全国两会上，我结合河南豫剧院的成功经验，针对当前戏曲界人才流失问题，提出了自己的建议。主要是应该试行院校合作，招生与收徒对应，教学与演出相融，实行“演学结合”，可定行当、定流派招生，为院团输送人才。同时，国家文化和旅游部试行艺术院团“下挂上挂，双向交流”，出台一系列政策，繁荣戏曲事业，把人才流失转变成人才合理的流动交流。

生活周刊：那么豫剧观众的培养呢？正如您前面所说，豫剧观众的老龄化问题的确存在。我注意到你在不久前还入驻了网络直播平台，向网友普及豫剧。这是不是您对豫剧吸引青年观众的一种探索？

李树建：我近年一直在说，豫剧发展要“农村包围城市”。现在是农村的豫剧观众比城市多，而农村里55岁以下的人又基本上都在城市里打工，剩下的都是一些老年人，所以农村观众老龄化问题很严重。“农村包围城市”归根到底还是要把城市里的观众培养起来，这是地市级豫剧团要努力做的事。要培养青年观众，把他们吸引到剧场中来。

做直播是在我女儿的鼓励下开始的。今年3月我先入驻了快手，短短20来天我上传的豫剧短视频作品就有近2000万播放，这意味着差不多2000万人观看，这种新的戏曲传播方式让我很吃惊。后来女儿鼓励我做直播，我觉得这对向青年人传播豫剧有好处，所以就答应了。在3个小时的直播中，我主要谈了豫剧的现状，一些人生感悟，还带领弟子现场表演豫剧《五谷丰登》。数据显示，我这次直播最高观看用户数达13.8万，累计观看用户数156.7万，此次直播首秀，共计涨粉近10万，其中很多都是青年人。我想说，戏曲工作者也应该拥抱互联网，用新形式来传播戏曲文化。但这不是说就不要舞台不要剧场了，剧场还是戏曲最重要的舞台。拥抱互联网的目的就是与青年人交朋友，最终把他们吸引到剧场中来。

生活周刊：您对未来豫剧发展还有什么新思考？

李树建：河南人口众多，豫剧的观众也很多，而且遍布全国各地。现在全国有十三个省市拥有163个国有豫剧团，民营豫剧团更是达到了2000多个，这么大规模的院团，在全国348个剧种中排名第一。我几年前就提出要“下好全国豫剧一盘棋”，就是要把这么多豫剧院团联合起来，大家相互切磋，相互帮扶，一起来推动豫剧的发展。我们连续几年在北京举行“中国豫剧经典流派经典剧目展演”，让人们看到豫剧艺术的整体实力。我经常说，豫剧根在河南，作为全国豫剧的娘家人，对外省豫剧团进行帮扶是我们的责任。我相信，经过全国豫剧人的共同努力，豫剧一定会产生出更多的艺术流派，培养出更多的艺术大师，传播到更多的国家和地区。