

大众周末

■ 新闻关注

扎克伯格登上长城网络起旋风

全球最大社交媒体脸书创始人兼首席执行官马克·扎克伯格，同时也是一位“中国女婿”，在“娘家”中国度过了一个“充实”的周末，也在中国网络上掀起一阵旋风。

英一家酒店发明奇葩“被子服”

英国一家酒店近日发明了一种革命性的服装——被子做成的套装。穿上它，可以随时随地享受“床上时光”。该发明的灵感源自一项调查，调查称超过半数的英国人在早上都挣扎着起床。

外国女枪迷长短枪都玩得溜

这些外国女枪迷，长短枪都玩得溜。这是俄罗斯美女持SVD狙击步枪留影。

海狮妈妈失去宝宝满脸泪水抱尸一夜

这只小海狮因为早产而死去，其母亲在旁边一直爱抚它，试图让孩子醒过来。从拍摄的视频中，还可以看到海狮妈妈满脸流着泪，整夜抱着孩子。

■ 周末人物 创新人

3月15日晚，大型历史话剧《康有为与梁启超》第三轮巡演济南站在省会大剧院首演。该剧从1890年秋“康梁”在广州万木草堂初识讲起，一直到1927年早春康有为在青岛病逝，时间跨度37年，国运与师徒命运交相辉映。来自广东的艺术家将“康梁”的师生情谊、家国情怀，责任担当，渲染得淋漓尽致。现场观众为之震撼。演出前，该剧的制作人李淑勤接受了本报记者独家专访，披露了制作《康梁》的台前幕后，讲述了佛山粤剧院的整合与创新，并表达自己对传统艺术的信心。

李淑勤：惟创新才有尊严

□ 本报记者 陈巨慧 逢春阶 实习生 卢丽洁

《康有为与梁启超》剧照。

坐在我面前的李淑勤感冒了，车机劳顿让这个文弱女子吃不消。让我们惊讶的是，清秀灵动的她居然能主持制作《康有为与梁启超》这部“男人戏”，而且制作得如此精良，在全国巡演达80多场。她哪来的能量？

我们了解到，李淑勤12岁进入粤剧学校，六年勤学苦练，初出茅庐便名噪一时。扮相俊俏端庄，嗓音细润清丽，台上一亮相，芳姿天成。一招一式，演出了小周后的妩媚多情；一唱一咏，唱出了董鄂妃的温柔和顺。当年的李淑勤，小荷初露，一双清纯的大眼睛望向外面的世界，笑靥如花，成为中国戏剧梅花奖得主。如今步入盛年，小花旦变身大青衣，过去的“台柱子”变成佛山粤剧院的掌门人。

李淑勤说，她没有多大能量，是持续不断的创新理念，让大家的能量释放出来。创新才能做出精品，才有话语权，才有分量，你的团队才有尊严。换句话说，尊严来自不倦地创新。

《康梁》具有独特气质

《康有为与梁启超》(以下简称《康梁》)以历史人物康有为、梁启超为主角，刻画了他们师徒37年相随相伴、相疑相离的故事。康梁二人本是同根，也曾倾心报国，最后却因政治信仰的不同而走向殊途。口诛笔伐，字字泣心。这一对亦师亦友的才俊，观之令人扼腕。

《康梁》自2014年7月首演以来，至今已在北京、上海等全国12省(市)的20座城市巡演80多场，并入选第十四届中国戏剧节，是一部叫好又叫座的精品。而《康梁》的成功，却也历经了磨难。

文化体制改革之后，佛山青年粤剧团与佛山话剧团整合为佛山粤剧院，身兼院长之职的李淑勤，开始探索话剧的出路。“刚好当时省里有这么一个题材，是省里重点扶持的项目，我觉得不错，就把它接了下来。”李淑勤透露，《康梁》在广东省委宣传部立项时，也经过了激烈的讨论。在专家论证环节，“专家里面也有反对意见，但最后是大比数通过的。”

改革题材在尺度上有时不好把握。李淑勤表示，他们也是摸着石头过河，用艺术性淡化政治敏感度。“《康梁》这个剧本当时确实有很多剧团没有接，可能也有这方面的考虑。我们在前期筹备的时候，想的是政治上的一些问题还是留待后人评价，弱化‘保皇’和‘改良’，把侧重点放在‘情感’上，浓墨重彩地去呈现康梁的师生情感，从时代环境下去看人生的悲欢离合。政治背景只是这部剧的大环境。”

据李淑勤介绍，剧本原本叫《梁启超传》。“这样的话就变成有所侧重，否定了另一方。”康有为和梁启超的目的都是救国最大的不同在于对国家前途命运的理解。康有为的君主立宪，也是种对国家前途的设计，他忧心家国的不亚于梁启超。因此，在创作中李淑勤和导演、编剧等不断讨论，把主线由集中一人变成两人演进，把康有为这个角色写得更立体。《康梁》上演果然引起了观众的共鸣。

“戏剧创作需要很大的艺术把握力，必须明白无误地把自己的观点传达给观众。不能给他们留下误解的空间。在这个层面来说，写戏不只是艺术的，也是技术的。”《康梁》编剧李新华说。

筹备时的不断磨合为《康梁》的不断进步打下了基础，也为该剧的顺利通关创造了条件。广东省委宣传部与广东省文化厅的领导观看彩排演出后，对《康梁》给予了高度评价，觉得这部剧风格醇和，其中的忧患意识和家国情怀既是广东人的特点，又是那一代中国文人士的写照。因此由广东省文化厅挂名，将这部历史大剧推向全国。

《康梁》也成功获得了佛山市政府120万元专项启动资金，而后通过跟全国的剧场联盟，将成本逐渐压缩。通过精品来树立自己的品牌，形成良好的口碑，从而达到票房的积累。

2小时浓缩37年师生情

身处粤剧发源地，佛山粤剧院多年来一直主推粤剧。《康梁》是佛山粤剧院的第一部大型话剧作品。唱得好粤剧的李淑勤，制作起话

《康有为与梁启超》制作人李淑勤。

剧来，眼光也是同样的精准、独到。

《康梁》的编剧李新华曾说，“想写点能代表本地域历史、文化的东西，想对外界有关广东人的既定看法作出力所能及的校正。”这与李淑勤的想法不谋而合。“一直以来，外界对广东人有很深的误解，认为广东人只重金钱，却无经世济民之心，缺少情怀与抱负。但实际上，每当国家经历生死存亡，广东人总是挺身而出，敢为天下先，像康有为、梁启超、孙中山等等。”康有为看到了帝国主义统治下的香港，打开了眼界。开始思考国家出现的问题，发动了公车上书。

2013年底，李淑勤拿到了《康梁》的剧本，“我觉得这个题材比较好，既能代表广东，也有很强的普遍性，康有为、梁启超是大知识分子、大思想家，在中国可谓家喻户晓。但大家所知道的康梁，大部分都是一些具体的历史事件，像公车上书、戊戌变法，对他们师徒之间的故事历史关注很少。所以我们在舞台上呈现的，就是康梁师徒37年的情感故事。”

将37年的故事浓缩为2个小时并不容易，李淑勤做了大量功课，在排练过程中，剧本前后修改了12次。“最初的戏比较分散，剧中人物很多，每个人物都有一定戏份，包括梁启超太太李惠仙和蔡锷。”为了使人物的形象更加鲜明，李淑勤和导演龙俊杰多次讨论后，去掉了许多支线剧情。“一个戏一开始一定是有很多枝节，我们把它砍掉，让它更集中一点。”

除了结构上的调整，改动最大的还有结尾。“原来的剧本到康有为去世后就结束了，后来我们觉得这样表现人物是有缺失的，就在后面加了一场戏。”现在这个版本的结尾，康梁二人隔着生死进行了一场对话，是他们思想上的碰撞和灵魂上的沟通。“知我者谓我心忧，不知我者谓我何求”，声声发自肺腑，最终解开了康梁二人长达十年的心结。

巡演开始后，《康梁》依然在修改中，北京、上海和广州三地的演出结束后，专门召开了专家研讨会。“我们叫作‘把脉会’。各地的专家会有一些肯定的地方，但是也有一些专家提意见，有人说是来‘挑刺儿’。我们觉得这不是‘挑刺儿’，是给你‘把脉’，是为了让你这个戏走得更好。所有人的意见我们都会认真思考，有道理的就加进去。”

李淑勤说，北京、上海都是戏剧圈子很活跃的地方，经典话剧、实验话剧等多种风格并存，戏剧批评的学术界讨论也十分活跃。北京的话剧“关注现实生活，反映人民心声，踏着时代的脚步前进”，而上海的话剧“尊重差异，包容多样，以文化人，以艺术养心”。听八方之声，剧本也日趋完善。

不设B角，艺术质量不打折

虽然接下了这部剧，可是以粤剧见长的佛山粤剧院并没有能撑起这部大戏的演员。于是，李淑勤启动了演员项目制，从全省范围内挑选最适合的演员，签约3年。经过精心挑选，来自广东省话剧院、广州市话剧院、佛山话剧院等院团的30多位专业话剧演员加盟《康梁》。

对于一部话剧而言，演员的表演是演出成功的关键。为了保证剧作的质量，李淑勤没有为《康梁》中的角色设置A、B角。“如果考虑成本的话，B角是更经济的。但这样做艺术质量就要打折扣，而这样做的风险也很大，演员绝对不能生病，否则巡演就无法完成。考虑到这一点，李淑勤的团队在后勤方面作了充分准备，最大限度地保证演员的饮食和休息，整个团队空前团结，特有精气神。

《康梁》在全国巡演近80场，李淑勤几乎场场都在剧场，找一个空位置坐下，拿着小本子记录当天演出情况。“这一场演员怎么样，灯光怎么样，我都会记下来。”跟的场次多了，李淑勤对于这部戏已经滚瓜烂熟，“演员今天情绪上有什么不对我都能看出来”。

圆满结束两轮巡演的《康梁》，如今的剧团运作模式已经十分成熟，舞台表现也更有张力。3月15日演出当天下午整个剧组才到济南，短短几个小时舞美灯光就已到位，演员直接上阵，表演游刃有余。

“这一轮的巡演我们把灯光和布景简化了很多。当初在广州表演的时候是有两种版本，一种道具舞台比较复杂，另一种就比较简单。”有人称之为简易版，其实不然。纵观当天的舞台，青烟袅袅，狂草书卷，一股清新旷远之气息弥漫开来。“之前的历史剧往往是超写实的，连舞台的置景都很实，我们设计了一版比较抽象的、写意的，希望能配合《康梁》整体的气质。”李淑勤说，“其实两种风格都很棒，会出现两种味道。但是简单的舞美相对来说更唯美，也更适合全国巡演。在艺术质量有保证的情况下，我们也希望能把两版风格都呈现给大家。”

相比华美繁复的写实风格，简约大气的“清新风”似乎更受年轻群体的欢迎。《康梁》首轮巡演的收官之场定在了清华大学，连演两场，座无虚席。在广州中山大学等高校演出时更是场场爆满。这让李淑勤倍感惊喜，“知识分子喜欢它我们不意外，但大学生这样的年轻群体也能很快接受，说明我们还是很有时尚感的。”《康梁》的舞美团队来自上海，和李淑勤已经搭档了十几年，在美学风格上很有默契。“戏本身的品质决定了它的美学品质，观众的品味是很高的，他们会有自己的评价。”这也让她坚定了信心，尊重历史，做风格醇正、审美崇高的戏剧。

全力以赴造精品

文化体制改革之后，以演出立身的李淑勤担子重了，同时管理粤剧和话剧两个团体，除了在话剧方面大放异彩之外，对传统的粤剧也并没有忽视。

“现在粤剧院分两拨，一部分人在演粤剧，一部分人在做话剧。《康梁》是我们第一次尝试的大型话剧，之后还会创作一部《詹天佑》。在粤剧方面，我们每年都有一部大型粤剧，逢周末的‘周末大戏台’还会上演经典折子戏，一年超过100场，很受当地观众的欢迎。另外，我们每年还会演30多场小剧场话剧。”

李淑勤十分注重两个剧种之间的协调发展。“比如说现在粤剧没有好题材，那我就先排话剧，有好的题材的话我会去排，没有的话我不会硬上戏的。”

在她心里，戏比天大。“我们剧团风淳朴，做事纯粹，专心做一门艺术，所以质量大家都很满意，看得到我们的诚意和进步。观众和口碑都是这么慢慢积累的。”在起初的几年中，佛山粤剧院也有一段艰难的时光。“以前我们没钱的情况下，每一次演出就把演出费的30%存下来，存三年就可以去排练一部新剧。整个团队也很拼很辛苦。”

李淑勤说，回头看，挖掘当地的文化资源非常重要，康有为是广东南海人，梁启超是广东新会人，下一步将要启动的话剧《詹天佑》，詹天佑也是广东南海人。这个剧也是广东省的项目，“一开始并没有说交给我们，但是领导看完《康梁》之后说，交给佛山，放心吧。这就是一种品牌的积淀。”

作为剧团的核心人物，李淑勤坦言，在运营过程中遇到的最大问题是人才。现在佛山粤剧院正式在编人员是58人，虽然通过签约的形式将粤剧院演职人员扩大到90余人，但仍然是人才难求。“排一部戏，在全省去找适合的演员的话，首先在经济上就不具备吸引力。很多演员拍一个影视剧赚很多钱，现在要跟着剧团全国巡演，既辛苦收入又不高。”因此李淑勤的团队致力于将佛山粤剧院打造成一个人代表着“精品”的品牌，以艺术性吸引人才。“要找在舞台上志同道合的、愿意为话剧牺牲某些个人利益的人才。”李淑勤表示。

剧团的发展步步艰难，“但是艰难之中你不断出作品，有了作品你就有话语权，说通俗一点就是有了自己的筹码去争取一下艺术上的支持。”

当初的含辛茹苦如今得到了回报。“现在我们的品牌打出去了，有很多出品方会来联系我们，但我始终坚持精品才是第一位的。如果一个题材我没想法，就不做。人的时间和精力是有限的，你必须抓好一个题材全力以赴，我们要的是质量不是数量。”

现在的文化市场大都以经济效益为重，用项目来带动剧团发展，但李淑勤并不想走这条路。“一部戏必须用两到三年来推广，才能得到大家的认可。这种做法是要消耗时间和金钱的。走市场化道路每年都会有项目，但是留不下来精品，排一个扔一个。变成不断地出剧目但是没有好的留下来。这样非常不利于精品文化的保留和传承。”

一戏一格，一戏一招

自幼学习粤剧的李淑勤，对粤剧有着极深的情感，也将粤剧的传承发展视为己任。她感慨，“现在不仅佛山，整个粤剧行当都存在新人‘断层’的现象。”因此，她在收取粤剧新徒的同时，还有意识地培养新的制作人，将粤剧和话剧发扬光大。

在李淑勤看来，佛山粤剧要传承，关键是在传承传统的过程中不断创新，不断加入新的元素，新的创意，以满足现代观众的审美需求。“传统的也可以很时尚，越民族就越世界。要传承粤剧，就要在粤剧的发展中加入时代因素，加入现代生活元素，一边传承一边创新，吸引创新的年轻的受众。”

为了打响品牌，李淑勤在很多方面进行了开拓创新，对一些传统的粤剧剧情进行二度创作，并尝试用Cosplay和戏曲电影的形式，推出了《小周后》《蝴蝶公主》等剧目。

李淑勤回忆，2009年8月她和团队将首部Cosplay粤剧《蝴蝶公主》拍摄成戏曲电视艺术片，并在广州大学城巡演，现场的过道都坐满了观众，不少大学生还自己带小凳子来看。“这就表示，传统文化还是有群众基础的，你要把传统与现代很好地结合起来。”也是从那时候开始，一个粤剧创新时代拉开了序幕——加入了动漫和管弦乐等西方乐器，舞台清新了，故事新颖了，年轻的群众参与其中了。

现代形式为传统戏剧注入了新的活力，但创新不能无度。每个戏都有自己独特的审美品质，创新要与剧作本身契合，不能盲目开发。李淑勤说，“不是每个戏都能Cosplay，只能看题材，看那个戏本身的样貌再量身定做。比如定制粤剧剧目，因为粤剧里女演员的戏比较强，就会根据演员的特点来专门定制一部戏。我们崇尚一戏一格，一戏一招，风格上招式上从不重复。”

精诚所至，金石为开。现在佛山粤剧院已经在艺术市场上打开了局面，并在粤剧和话剧上均有所长。这一切显然离不开李淑勤这个掌舵人。

李淑勤的思路很简单，就是抓大放小，用人不疑。“大项目都是从从小项目慢慢发展起来的，我会把一些项目交给年轻人去办。很多年轻制作人也是有资历的演员，对戏剧风格和美学品位都有了解，很多地方做得比我好。”

用人不疑，李淑勤的制作人培养体系现在已经初见成效，整个剧团的运作已经初具规模，责任到人，各司其职，像齿轮的齿轮一样精准运行。

如今传统文化迎来了自己的春天，不少商家也把目光投向文化市场，一些企业和影视传媒联合开发周边资源，将不少影视资源的文化价值变成经济效益。而李淑勤表示，她对这一切始终保持审慎的态度。

■ 责任编辑 郭爱凤