

人物

从舞台到讲台的华丽转身

——一级演员杨晓萍艺术人生掠影

□王思恭

在2026年新年戏曲音乐会舞台上，名家荟萃，演职人员以精湛演绎为观众奉献了一场内容丰富、精彩纷呈的艺术盛宴。而在以传统戏为主的演出中，一级演员、山西省“二度杏花奖”获得者、艺校戏曲教师杨晓萍，偕吴敏丽、王晓妮两位青年演员，联袂演唱革命现代戏《杜鹃山》中党代表柯湘“乱云飞涛吼群山奔涌”的核心唱段，唱得情感充沛、真切感人，成功塑造了柯湘遇事从容镇定、处事不惊，对革命胜利充满坚定信念的英雄形象，成为当晚演出的闪光点之一。而从运城市文化艺术学校走出来的杨晓萍，蒲苑奋进结硕果、转岗回校育新人的艺术人生，则引起众多戏迷的热切关注。

名师授艺 脱颖而出

原籍夏县的杨晓萍自幼酷爱戏曲，早年曾在夏县蒲剧团、霍州市蒲剧团随团学艺。1991年考入运城市文化艺术学校11班，主攻青衣。由于她天赋条件优越、悟性高，又勤奋好学，因而深得专业老师喜爱。在业师的精心培养下，杨晓萍勤奋敬业，刻苦学艺，接受了科学、规范的科班训练，夯实了唱、念、做、打基本功。无论是文化理论课，还是表演专业课都十分优秀，并能照着简谱自学唱腔，使她成为同期学员中的佼佼者。

进校不久，著名小生、高级讲师苏俊祥为她精心排演了红色经典《沙家浜·智斗》，蒲旦宗师王秀兰不厌其烦地为她讲剧情、讲人物，一招一式地讲解、示范、纠正，使她受益匪浅。德高望重的秦翠兰对她口传身授、细抠细排了乃师宋友梅（尧庙红）的代表作《贺后骂殿》。这种名师传艺、以戏带功的艺术历练，潜移默化地滋养着杨晓萍的艺术心灵，使她逐渐懂得了“情是戏曲的根脉，戏无情，淡如水”“演戏重在演人、演人重在演情”的道理；高级讲师李爱玲对她艺术上从严要求，生活上多方关照；代唱念课的高级讲师赵月华及张广爱、孙林管、葛苏元等老师悉心关怀、精心培养，使学生时期的杨晓萍很快脱颖而出，在毕业汇报专场演出中主演的《贺后骂殿》反响强烈，被专程赶来“选人”的原临汾蒲剧院蒲剧团业务团长解光礼一眼看中，点名邀她加盟临汾地区蒲剧团，这一去就是整整30年。

深耕蒲坛 守正创新

入职后，杨晓萍牢记恩师教诲，虚心

▲杨晓萍演出剧照

向各位前辈学艺，博采众长，踏实做事、低调做人，一丝不苟地演好每个角色。著名蒲剧表演艺术家杨翠花把她的代表作《断桥》《三击掌》《意中缘》等剧目，一字一句地教授，使她在唱腔上得到了杨派的真传；著名表演艺术家张巧凤更是为她精心编排剧目，教导她演戏要演人物，要以情为主，用感情来贯穿舞台上人物的一招一式、抬脚动步；还有著名表演艺术家任跟心、牛变琴等老师的苦心培养，使她在表演艺术上取得质的飞跃。

通过长期的耳濡目染、揣摩体会，杨晓萍对冯安荣流派唱腔的“按、点、顿、拉、拖、甩、闪、放”八字诀有了切身的体会，先后以唱、做俱佳的表演，精心塑造了《三击掌》中反对封建门第观念、追求婚姻自主的王宝钗，《教子》中自立自强、教子成人的王春娥等典型形象。她用心研究各类角色，仔细揣摩不同人物的心理活动和情感变化，通过细腻的表演，高亢婉转的唱腔，传神的情感表达，将性格迥异的不同角色活灵活现地展现于舞台，成为蒲剧艺术的经典之作。并以《断桥》《三击掌》和现代戏《酸枣岭》中的精彩表演，先后荣获山西省第九届“杏花表演奖”和第十三届“二度杏花奖”。

随着表演艺术的日积月累，杨晓萍对蒲剧艺术也有了更深刻的理解，对新时代如何传承与创新蒲剧艺术有着如下方面的见解：一是准确定位人物，人物年龄不同、身份不同、行当不同，演唱时应采用不同的发声方法，不能千篇一律地以行当唱法处理。塑造少女形象时，要以小嗓发声，行腔清脆、婉转，悦耳动听；刻画中年妇女形象发声部位要适当后移，行腔平稳厚重。如王宝钗出场时年

仅十七八岁的相府千金，应采用小旦的唱法；秦香莲是饱经风霜的中年妇女，其唱腔应给观众一种历尽沧桑的感觉；二是坚持“技不离戏，戏不离技”的创作原则，根据剧情需要，恰到好处地融入特技、绝活表演，锦上添花地提升剧目观赏性。她的艺术感悟，在新改编的《琵琶记》中得到了集中体现。

中国十大古典悲剧之一《琵琶记》，是蒲剧和各大剧种的保留剧目，蒲剧舞台上几个版本同步上演。杨晓萍结合时代特征，认真研读剧本，分析剧情，认为老版本中大团圆结局、体现封建社会一夫多妻制等与时代要求格格不入，而另一种人好、心好、好人皆死的大悲剧结局，可能使观众难以接受，产生“好人没好报”的负面社会效应。经过慎重考虑，她决心另辟蹊径，打造新的版本。她诚邀著名剧作家韩枫对该剧进行重新改编，邀请著名导演姚志强执导，将赵五娘定位为宦门出身、多才多艺、琴棋书画样样皆通的青年女性，年龄在20岁左右。新婚不久，丈夫赶考，她尽心侍奉公婆，养老送终之后，进京寻夫，却得知蔡伯喈在特殊情况下另行婚配。经过痛苦的思想斗争，她选择放手成全，自己出家修道，从而升华了人物的道德品格和精神境界，留给观众的是对赵五娘形象的敬仰和对人生的深度思考。这一改编，为《琵琶记》这一传统剧目赋予了全新的时代价值。演出时，杨晓萍根据剧情铺展和人物塑造的需要，将单云袖、双云袖、上旋袖、蹉步、膝行步、滑步、双飞跪等特技绝活运用得精准到位、恰到好处。《描容》一场，将刻苦练就的双手书画绝技融入戏中，现场为公婆画像，并双手书写

“子折桂，坐东床。弃发妻，负爹娘。双亲丧，目不瞑。琵琶泣，坟莹荒”的诗句，将剧情渐渐推向高潮。此剧曾入围山西省申报第二十六届中国戏剧梅花奖。

形象大使 传播蒲声

从艺以来，杨晓萍坚持“继承发展，守正创新”的艺术理念，成功主演了大批经典剧目，取得了丰硕成果，赢得观众由衷赞誉。同时，在拓展蒲剧传播途径等方面进行了大胆尝试。2020年，她作为全国地方戏优秀演员代表，携《琵琶记·描容》一折应邀参加中国戏曲学院在梅兰芳大剧院举办的建院一百周年展演；2020年、2022年两度应邀登上央视戏曲频道“一鸣惊人”栏目，以《三击掌》和《琵琶记·描容》的精彩演唱，有效地扩大了蒲剧艺术的受众群体和影响面。

爱好读书的良好习惯，使杨晓萍成为能写、能画、提笔成文的复合型人才。她在母校建校50周年回眸中的征文《落其实者思其树，饮其流者思其源——我爱母校》、在《蒲剧艺术》为艺校高级讲师赵月华撰写的《杏坛耕耘好园丁——记我的老师赵月华》和为《李泉水从艺65周年》撰写的《仰之弥高——我心目中的蒲剧名导李泉水老师》等回忆文章，情真意切，文字流畅，给读者留下了深刻印象。

新时代、新形势，使蒲剧在传承发展中面临着前所未有的新课题、新环境，杨晓萍以敏锐的艺术感觉、全新的艺术理念，在坚持舞台演出的同时，充分发挥多媒体的传播优势，于2020年率先开通蒲剧网络直播平台，使蒲剧受众大幅扩展，对之后开通网络直播的戏曲演员提供了参考、借鉴，为弘扬蒲剧艺术拓展出一片新天地。中国剧协会员、山西省学术技术带头人、山西省拔尖骨干人才、中国戏剧山西省红梅奖、山西省二度杏花表演奖、一级演员等荣誉，是对杨晓萍艺术贡献的充分肯定和高度认可。

2024年8月，杨晓萍调回魂牵梦萦的母校——山西省蒲剧艺术院任教，在艺术教育讲台上，通过培养艺术新人继续为蒲剧艺术的传承创新作贡献。同时，参演了新版眉户《表花》，在剧中扮演吏部小姐黄桂英。凭借不可多得的艺术才华和综合能力，杨晓萍可以根据需要在蒲剧、眉户，传统戏、现代戏，小旦、青衣等各类剧目、各类人物之间自由转换角色，塑造的艺术形象皆为经典。期待处于艺术盛年、转岗任教的杨晓萍老师，在新的工作岗位上发挥优势，为培养蒲剧艺术新人、繁荣发展蒲剧再立新功。

视界

□杨颖琦

电影《疯狂动物城2》 打破偏见 寻求“共生”

9年前，朱迪把警徽拍在羊副市长面前，告诉世界“任何人都能成为任何样子”；9年后，她和搭档尼克一起，继续为动物城的公平正义服务。

这一部，影片把冲突从“食肉与食草”升级为“哺乳动物与爬行动物”，表面看是版图扩张，实则是维度跳跃：前者仍是二元对立，后者却指向系统性压迫。

气候墙拔地而起，墙外是不同物种和平共处的动物城，墙内是将爬行族隔绝起来的“湿地市场”，而朱迪和尼克面对的也不再是童话里的乌托邦，而是我们身处的“后真相”时代：历史可以被剪辑，记忆可以被定价，那座“看不见的高墙”一步步改变着动物城居民的认知。

角色的成长，是动画作品最动人的底色。朱迪不再是那个横冲直撞的菜鸟警官，而是在理想和现实碰撞时独自擦警徽，也会在尼克反问“你真想改变体制，还是只想当体制里的好人”时哑口无言；尼克褪去玩世不恭的伪装，在揭开童年创伤后，坚定地选择朱迪，二者也从“工作搭档”成长为彼此最坚实的依靠。新角色蛇盖瑞社恐、缺牙、尾巴打结，成为影片中最具反差萌的角色，他的一句“蛇没有肩膀，所以不需要背负世界”既

是自我调侃，也是边缘群体渴望被接纳的温柔呐喊。

“疯狂动物城”也用动画的形式继续照见我们的现实世界：偏见从未消失，只是换了皮肤；差异从未和解，只是暂时沉默。续集把答案从“每个人都可以成为任何样子”升级为“我们可以和不一样的彼此，一起成为什么样子”当朱迪和尼克并肩站在“湿地市场”斑驳的霓虹下，他们不再挥舞警徽，只是静静聆听蛇盖瑞用漏风的口音讲述祖先被驱逐的路线，

这一刻，动物城完成了从“打破偏见”到“接纳差异”的温柔进阶：不是把对方变成自己，而是把自己变成能容纳对方的容器。

上映以来，影片褒贬不一，有观众认为其剧情套路化、角色深度下滑、叙事主题不够深入，但超过预期的票房也证明，9年过去，我们依旧需要这对毛茸茸的搭档，不是因为世界变得更糟，而是我们始终敢于承认：世界一直如此，并且一直有人在为世界更好而努力。影院里孩子被蛇盖瑞的冷笑话逗乐，成年人在尼克挡刀时感动落泪。迪士尼用动画告诉我们：承认裂缝，是缝合的第一步；守住信任，是共生的第一课。至于答案，影片没有给，它把问题轻轻放在观众膝头，像蛇盖瑞那条打结的尾巴——笨拙，却真实。