李玉刚。从街边行乞到青年艺术家的蜕变，应该算一个吧。

牌多烂？可以说，既没有家庭给予的任何资源、艺术学习机会，也没有很好的时运。很多答案讲xx明星机 会多不好、普通工薪家庭、身材长相不好云云，但李玉刚的经历，是真正从社会最底层一步步走上来的。 原生家庭只是东北一个偏僻农村的一户贫穷人家，考上吉林艺术学院戏剧系文艺编导专业后，考虑到艺术 类专业昂贵的学费会给家里带来沉重的经济负担，他选择放弃，外出打工，父母说砸锅卖铁也要供他继续 读书，他不舍得，执意外出，告诉父亲不闯出名堂绝不回家。 初入社会在外经历了欺骗、羞辱、歧视种种，曾无处可去睡在儿童医院的走廊长椅，早晨醒来医院里卖早 点的阿姨给的一碗白粥他铭记至今；曾住在最廉价的小旅馆最便宜的房间里，在营口市，十九二十岁的年 纪，身无分文、一直生病感觉好像重病缠身，觉得走投无路，一时冲动选择了投河结束生命，所幸被路过 的一群小乞丐救下，之后一段时间李玉刚也成为了他们中的一员…… 睡天桥底、捡垃圾、吃剩菜，这个乞丐队伍的生活还因为李玉刚的加入变得精彩，因为李玉刚会唱很多 歌，一首一首教给他们，然后一起在路边大声唱，不顾街坊的鄙夷和警察的劝阻，李玉刚自己说了一句大 意如下的话，因为他们已经是一群卑微到无所顾忌的无赖了...差不多，毫无尊严可言地活着。 在夜场做过服务员，出了差错会被客人扇耳光、每天晚上背着烂醉的客人往外送的那种，在音像店打过 工，也是在那儿听了各种各样的专辑，琢磨每个人唱歌的特点，模仿学习。白天打工，晚上跑夜场演出， 但是并不起眼，大多数时候只是连台都上不了就在幕后喊一句“开门红”的那种龙套。因为一次演出搭档 女演员的迟到，他临时救场在舞台上用双声唱了《为了谁》赢得满堂喝彩，从此才在当地夜场小有名气。 很快，学着他双声演唱的人越来越多，他的特点不再是特点，加之他在西安认识的一个京剧票友师傅建议 他要有扮相，说他的脸一点多余的肉都没有太适合扮上了，只唱女声、学一些戏曲选段却没有扮相也是对 艺术的不尊重，他就决定要尝试女装，继续保持自己的特色。 第一次穿女装化妆上台，他说自己特别难看，被观众扔酒瓶赶下台。 为了把妆画好，他把住处贴满女明星的照片，研究她们的妆容，一天到晚上妆洗掉再上妆，不停地练习。 后来看到电视剧里刘晓庆版武则天的妆容特别好看，从少女一直到年老的妆容把人物刻画的很生动，他就 想办法找到给当时给刘晓庆化妆的毛戈平老师，说服他教自己化妆，也就跟着毛戈平老师专门学习了一年 化妆，一改对浓妆艳抹的偏好，找到了适合自己的淡妆风格。 其实不止化妆，与他要做的事所有相关的他都去学。没有童子功的他23岁才开始学习舞蹈，一个东北大老 爷们练基本功疼的在练功室哭...身段、舞蹈、眼神、妆发服饰...他样样学，谁能教给他需要的东西，他就跟 谁学。没人教，就自己琢磨，演出时媚眼如丝的那种眼神，是他自己琢磨了许多年才练就的。 男扮女装总是会有很多非议的，他这其中也无数次要放弃，许多次也无法坚持，甚至曾经狠心烧了自己所 有的戏服。这中间，他开过家政公司，开过服装店，倒闭的倒闭、赔钱的赔钱，好像上天故意堵死了所有 岔路，他最终还是回到了夜场演出。 再后来，《星光大道》捧红了许多曾经一起在夜场演出的伙伴，他也决定参加《星光大道》，这是他能想 到的走出夜场走向主流最好的出路。 几经周折，他如愿登上星光舞台，也逐渐红了起来，但他一个初出茅庐的愣头青什么规则都不懂，娱乐圈 里，如何面对镜头、媒体会把一件事情放大成什么样子，他都不曾料到。当时因为他的女性艺术形象的惊 艳亮相，又表演了一些在民间学习的京剧选段(但是并不是科班学习、不是专业的京剧表演)，媒体就夸大其 词给他打出“男旦”的称号进行报道造成了尴尬的局面，再加上当时粉丝类似“前有梅兰芳、后有李玉 刚”这样的口号的“神助攻”，他稀里糊涂的惹怒京剧圈、得罪梅派，甚至自己意识到问题的严重性一次 次想解释、挽回又一次次弄巧成拙，非议缠身。 2020/6/2 (2 封私信 / 99+ 条消息) 把一副烂牌打好的人有哪些？ - 知乎 https://www.zhihu.com/question/267653832/answer/362178241?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=732856785597132800 2/3 后来他也几次公开讲述他与京剧圈有矛盾争议的“黑历史”，尝试过一些途径希望能把一封致歉信交到梅 葆玖大师手里，也多次面对媒体公开致歉、解释，懊悔初出茅庐时自己的幼稚不懂事，强调梅派艺术博大 精深，而他只是一个包括京剧在内的传统文化的爱好者，他唱的并不是京剧，也深知自己与京剧男旦艺术 有很大差距。 比赛结束后格外迷茫，初到北京没有人脉，原来的夜场觉得他红了请不起了，又没有其他人来请他演出， 也没有公司愿意跟他签约、给他写歌，觉得他没有前途，“十三不靠”，没有发展空间了。 都说当年的星光大道有“直通春晚”的效果，从星光大道走出来的艺人像凤凰传奇、阿宝等人成名后都接 连登上春晚，李玉刚成为06年星光大道年度季军并且迅速走红之后却因为他特殊的表演形式连续几年被春 晚节目组拒绝，这也一直成为他心里的一道坎，上不了春晚就意味着他还没有被国内最主流最大众的舞台 接受。 (以上片段皆来自各种采访、文章、纪录片等，并不全面，且叙述事实若有错误欢迎指正) 这是一副什么样的牌，贫困家庭、非科班非学院派、夜场歌手草根出身、一出道就惹怒京剧名派得罪京剧 圈、艺术形式特殊偏见众多人言可畏、不被主流接受……到现在许多对他有偏见的人说起来看不起他的仍然 无外乎这几点。有时候会想象这副牌如果不是握在李玉刚手里会打成什么样，可能就是当年昙花一现，也 可能根本坚持不到开花的时机。 说白了，李玉刚手里连牌都没有，如果说非要有，只有两张，就是天赋和努力吧(天赋这一点也存疑，虽有 一副唱女声的好嗓子，不练是得不来的，虽有美的扮相，也是从化妆到服饰身段学习积累至今，想到李玉 刚曾说，他不相信天才论，没有天生的天才，所以他可能也并不认为自己有天赋吧)。 看看这副牌他打成什么样。 没人愿意给写歌，他自己写，写的不好就自己想办法去买歌，几经辗转找到胡力，胡力把一直没找到合适 的人演绎的《新贵妃醉酒》拿了出来，这首歌，大概火到现在吧？没有公司签约，就自己摸索，自己攒 人，拉起一个小团队，从不专业到慢慢专业，直至现在，成为玉泽东方文化传媒的领军人物，还成立了自 己的李玉刚艺术工作室。 09年受澳华文联邀请前往悉尼歌剧院开个人演唱会《盛世霓裳》，获澳洲总理赠送题字。成为第二个在悉 尼歌剧院开个唱的中国人，第一个是宋祖英。 同年以“特殊人才”的身份加入“皇家院团”中国歌剧舞剧院，这是国家级专业艺术院团首次向草根非科 班艺人敞开大门，中歌院给了当时充满漂泊孤独感的李玉刚一个归宿，李玉刚自此从民间草根艺人变成一 名国家级艺术院团正规军，也有了顶级专业的学习和创作环境。 也是同年，文化部授予李玉刚“国家一级演员”职称。 2010年第一部舞台作品《镜花水月》全球巡演受到广泛好评。是有全集官录的，我这里放一个日本东京巡 演片段链接吧，这是作品尾声，前面半段是带有盛唐色彩雍容华贵的霓裳羽衣舞，曲罢谢幕，后面一段是 舞台上卸妆更衣回归男儿身后演唱的葬心，表达镜花水月之梦破碎，一袭白衣浅吟低唱道出无限酸楚孤 独，褪去铅华更显纯真（另外，也请大家看完这个视频以后弄清楚，李玉刚演出不会垫胸更不用在身上绑 什么假胸的，他的戏服都是专门定制的，戏服经过特殊处理本身就自带线条。） 【李玉刚】《霓裳羽衣舞》这才是大唐盛 世_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili www.bilibili.com 2020/6/2 (2 封私信 / 99+ 条消息) 把一副烂牌打好的人有哪些？ - 知乎 https://www.zhihu.com/question/267653832/answer/362178241?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=732856785597132800 3/3 （当时在日本东京的巡演也是受到了中国驻日大使的接见与夸赞鼓励，还有日本著名表演艺术家坂东玉三 郎特意前去观看演出、去后台探班、交流。） 2011年国家歌舞剧院为其量身打造的第二部舞台作品《四美图》开始全国巡演，在其中，李玉刚把四大美 人四种不同的美演绎的淋漓尽致，被文化部收录为国家优秀剧目。人民大会堂的一版官录也带上吧，强烈 推荐，各方面都比镜花水月提升了一个层次（时间比较长，将近两个小时，有兴趣可以收藏起来有时间再 看）。 《四美图》在国家大剧院演出时，李玉刚当时不知道春晚节目组就坐在台下，观看完这部作品后哈文导演 就给李玉刚打电话发出了春晚邀约，这部作品改变了节目组对李玉刚艺术形式的看法，已经被春晚拒绝到 心灰意冷的李玉刚甚至有点不敢相信事实，接连确认哈文导演是不是认真的。2012年春晚最后一次彩排结 束，他躺在央视一号演播大厅的舞台一直流泪，即使彼时他已经登上过许多世界艺术殿堂的舞台，春晚的 舞台对他来说还是非常珍贵，12、13连续两年登上春晚的舞台意味着自己艺术形式得到了大众主流媒体的 肯定，也是圆了一个从小做到大的梦，又一次迈过了心里一道坎。 做《四美图》的过程中他被王昭君打动，甚至对她行走的一生产生共情，于是决定再次琢磨演绎这个千古 流芳的美人，花了三年的时间，重走昭君路、采风、打磨、自导自演大型舞台剧《昭君出塞》，和叶锦添 等许多行业领域的大师级人物合作。这部剧投入了大量的资金、精力心血，却在2015年演出四场就叫停 了，李玉刚觉得还没有达到他想要的效果，希望继续打磨，将其艺术性再次提升，2018下半年大概就要重 启巡演了，当初首演的精彩片段，只有一分钟的短片就直接传上来吧不放链接了，大家可以先看看:

时至今日，李玉刚的艺术形式到底是什么，也没有一个准确的定义，通过上面的视频，也看得出来，或许 可以说是中式歌舞剧，部分作品也借鉴了传统戏曲元素，如《贵妃醉酒》《霸王别姬》等，但从妆发服 饰、身段唱腔到舞台、配乐设计都跟传统戏曲有很大不同，他也在努力探索、归纳，给自己的艺术一个系 统科学的总结，开出一条与众不同的路。 但毫无疑问，他的戏剧作品在吸收传统、积累经验的基础上，融合了古典、民族等其他元素，辅以现代舞 台声光电的技术融合发挥，形成了一种新式的更加符合现代审美又不乏传统内涵的艺术风格，去表达他所 理解的东方美学。 他说想建立一个中国的舞台剧文化体系，像西方有《猫》《歌剧魅影》等经久不衰的经典音乐剧，我们国 家也应该有这样既包含优秀传统元素又有当代价值、而且在国际市场上有强竞争力、能够创造经济价值使 得市场自发去关注的作品，不是去跟别人理论说我们也有什么，而是让世界主动关注到我们有什么。在民 族传统文化这样一个大环境下，他只是一个新人，他也深知自己的力量薄弱，但愿意坚持去做自己想做 的。很多人说他自成一派，种种元素叠加在一起，造就了一个不可复制的李玉刚。

在做完《昭君出塞》时的采访中，他说“格局都是一步一步走出来的”，这句话，可能是在说出走一生的 昭君，也可能是在说自己，一开始走这条表演之路，他的确没想到自己会走向何方，可是一边走一边进 取、完善，他就有了越来越大越来越高的目标与追求，十年前的李玉刚，可能真的没想过十年后会是什么 样。 凭着他独特的艺术形式，这些年已经多次登上许多世界级艺术殿堂的舞台，经常出席国家重要文化外交场 合。在对外文化宣传与交流方面，受到我国驻国外大使、国外驻我国大使的赞誉与邀请款待，前往国外巡 演时常受到当地政界、文化界名人的款待欢迎，还曾受邀前往哈佛大学、加州大学等演讲，有外媒称其为 “中国国宝级的艺术家”（当然了，只是外媒报道中给予的称呼，当得起国宝二字的，那还得是熊猫~）。 2016年“李玉刚十年经典演唱会”首演庆功宴上，都有著名艺术大师韩美林、联合国副秘书长夫妇这样层 面的嘉宾出席。 他的影响力早就超出娱乐圈，致力于舞台艺术作品多年，从表演到导演，从唱歌到创作，小到表演的每个 细节，大到整个舞台的把控，服饰设计、表演排练、灯光舞美……所有的东西，他都学习，并且力求极致。 近几年又非常关注非遗传统工艺传承，建盏、制茶、云锦、缂丝、造纸、油纸伞、古琴、瓷画……遍访南北 传统手工艺传承人，写了一本行记《玉见之美》。亲自进行空间设计，打造了一处艺术空间“玉空间”展 示李玉刚艺术。 他其实已经形成了自己独树一帜的涉及思想、文化、哲学许多领域的东方美学表达方式。 还在文化界许多前辈的见证下拜清华美院著名艺术家韩美林大师为师，从忘年之交变为师徒情谊，在书法 绘画陶瓷等方面也努力学习，汲取东方传统美学精髓。韩美林大师说，文 革以后他就没有收过徒弟，李玉 刚是唯一一个，因为这个青年艺术家对东方美学的感悟和追求另其感动（大意吧，原话不记得了）。

有人说他看起来膨胀，很求名利，其实不然，他就是这样一个人，天生无法很好的融进娱乐圈，他所有的 心思都会摆在明面上，他渴望自己的艺术被更多的人看到，没有观众的艺术始终是孤独的，没有观众他想 要传达的思想和美又怎么能传达出去，他也希望能打破别人对他的偏见。多听听他的各种访谈会发现，他 特别真诚，不太会懂得隐藏不招人喜欢的一面，所有的名利场、攀比心、欲望、贪欲他都坦然承认，并且 叙述自己如何去克服或者感悟这些东西，不紧不慢。 他若是个只为求名利的人，不会为了执着于自己的艺术卖掉北京的房子填补资金，把父母送回老家而自己 租房居住。经纪团队劝他不要总是做一些不挣钱的戏剧作品、走走大众娱乐化的路子，他却执意要坚持自 己想做的艺术，他可以为了一部作品在大众面前消失三年，别人传他出家了，三年后他再次回到大众视 野，主持人问他去哪了，他说也只是笑笑说“出塞了”(带着团队重走昭君路、创作打磨《昭君出塞》，以 及遍访民间传统手工作坊和非遗传承人，总之，做他想做的事，几乎没有出现在大众视野)。 就像他自己说的，这一路走来，太多困难了，但是他够努力能吃苦，就会有人愿意在关键时刻帮他一把， 给他一个机会，哪怕帮他说一句话。这也是为什么几乎没有牌可出的他却能越走越好吧。 台上美娇娘，台下好儿郎，他对自己的女性艺术形象十分尊重爱惜，对待艺术更是怀有敬畏之心，他在两 个灵魂之间游走，褪去华服卸下妆容，他就被粉丝叫做二大爷，大多时候温润儒雅，偶尔调皮解放天性， 想起老梁说故事里对他的评价，越是这么一个阳刚的小伙子越显得他得在戏里下多大功夫。

有今天的许多头衔、作品成就，使他走上一些综艺节目舞台的时候常被称呼李玉刚老师，但他一直保持低 调，对于一些莫须有的误会、偏见、曲解，他也都不解释不回应，比起其他供职于国家级艺术院团并且获 得国家一级演员职称、深受观众喜爱的艺术家，他至今仍在漩涡里。 我非常敬佩他，因为觉得他是一个有野心、有上进心、有自尊心也有慈悲心的人，所谓的“佛为心、道为 骨、儒为表”我真的在他身上看到了，可能他还没达到那样的最高境界，但一直在努力。“传统文化的当 代表达”，这是一个很掷地有声的理念，我一向很反感按兵不动、理念先行的人，但李玉刚不是，他是先 做了再表达，在不断的摸索和探寻当中找到合适自己的路子。 他其实是一个非常有韧劲的人，他形容自己为“野草开花”，很有意思，我能从他身上看出那种热衷于冒 险、孤注一掷的野性，也能看出温润如玉、波澜不惊的淡然。 有时候觉得他很仙，像云中客；有时候又觉得他离我们很近，是地上松。早年媒体谣传他出家，其实他只 是皈依，学习佛学，并非出家，他的音乐也好、艺术空间也好，都充满禅意，做梵音史诗舞台作品《般若 号角》时接受赵一澄深度对话访谈中，他的一句话我一直铭记: 赵:“什么是你眼里的佛？” 李:“芸芸众生就是我眼里的佛。” 我们看了他的烂牌，看到了他的成就，可是这个过程，真的不是一个知乎回答能概述全的。

李玉刚的艺术形式至今仍有争议，任何艺术形式都是可以接受评判和讨论的，并不排斥反对意见，但人身 攻击、偏激抬杠、与话题无关的评论会删除或者折叠。 看到这个问题觉得他的经历切题就答了，没想到会得到这么多赞同，感谢大家的喜欢，文章中的内容写的 并不全面，从刚进入社会到登上《星光大道》用了十年时间，从星光大道发展到今天又是十年有余，岂是 我一个知乎回答能讲述全面的。 后面的主观评价部分，也仅作为我了解他这些年的经历和作品后的个人看法分享给大家。 不用质疑我编故事、写软文，但凡是一个对他有所关注的观众，想了解他的故事并不难，也请正确区分什 么叫做卖惨什么叫做坦诚面对过去，过往经历甚至被人用来嘲笑贬低自己，他也从不刻意回避粉饰人生低 谷时期的落魄，有的人就是能吃我们所不能想象之苦。 我的时间线列的很简单粗略，一句话带过的可能就是几年历程，有疑问提出来我尽力回答，上来就自信且 不友好地下结论说我杜撰的朋友只能说您多心了。 关于大家比较关心的两个问题：首先，当初救他的那群小乞丐怎么样了？不知道，他过了一小段乞讨生活 逐渐醒悟觉得自己不至于此又重新开始打工，日后有能力回报了也尝试过寻找，但应该并无音信；其次， 毛戈平会同意教一个乞丐化妆不是瞎扯？不是，找毛戈平学化妆是很多年以后了，那时候他早已经开始跑 场演出并且小有名气，当然了一民间跑场子的小艺人要学艺刚开始也是被拒绝的，但他会“磨”，走哪跟 哪，人家化妆学校搞校庆他主动推荐自己参加演出，老师第一次只给画了半边眼妆就说有事离开了，他就 模仿琢磨着自己画好另一边，等老师回来了再给改正……毅力和坚持可以做到很多我们以为无法做到的事。

转至：<https://www.zhihu.com/question/267653832/answer/362178241?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=732856785597132800>