圆桌派第三季第18集 看戏：看门道与看热闹

语录摘读一：

他说男演女和女演女各有各的风格，各有各的魅力，女演男和女演女也各有各的风格，各有各的魅力，中国的这个男演女千万别没了，因为它不一样。

语录摘读二：

从艺术上来讲，女人演男人她其实会有时候往往比男人演的更好，道理在哪？因为男人是不自觉的在做男人，但是当你在表演的时候，你需要自觉的去把那个理想中的，或者艺术中的男性形象塑造出来的时候，一个女人来掌握他，一个不同性别来掌握、来观察他看到的男人，他比男人更懂得男人走路说话声音是什么样子，那个情感是什么样子，反过来也是一样，所以你看以前所有的戏曲里面最有名的角，几乎都多多少少，我们看到数大概有一半都是这个情况，是有理由的。

语录摘读三：

京剧从小的训练体系，它不是先让你揣摩性别、揣摩个性、揣摩情感，我们先练技术。捋髯口，弹髯口，走脚步，跑圆场，拉山膀，云手，所有的一切，只要你按照这个系统的规范完成，你把这些零件组装到一个剧目当中，在舞台上表演出来，观众就相信这就是诸葛亮，这就是程婴。

语录摘读四：

小生的声腔就是，模仿那个变声器的男孩子的阶段，塑造的、创造出来的，那么成年以后，男人成年以后就变成老生了，所以就是本嗓。

语录摘读五：

梅兰芳先生在他的那个自传里就讲过，你有时候很难理解这种表演状态，他就说他到晚年的时候，每次上台像上刑场一样。

以大师们的说法是，越到那个层级，越到那个境界，越觉得难，越觉得不容易，而且越想那么多人喜欢我，期待我的演出，我不能辜负大家，但是可能因为年事慢慢高了，或者是自己气力不足，不是每天状态都这么好的，所以就生怕对不起观众，对不起自己这三个字。

语录摘读六：

戏比天大，死也要死在台上，比如说今天确实腰间盘突出，骨裂骨折继续上台。

语录摘读七：

纯粹的那种戏班这一套在今天是不适合的，因为这个是市场的需求的关系，就没有人愿意，没有人那么多人天天必须要看戏，可是今天的观众必须天天要看电影。其实这个市场，它就是量级是完全不一样的。

语录摘读八：

演员是这样，就是只要我想让底下叫好，死好，跑不掉，他得有这种把控场面的能力，这才是好角儿，如果要了半天也没叫好，肯定你还不够成熟，至少你不了解自己的情况，也不了解观众的情况，也不知道观众要什么。

语录摘读九：

京剧票友的这个人群是一个特别很有意思，就是这些人会整体的，把京剧的文化气质或者文化水平往上推，是在梅兰芳先生他们那个时代。程砚秋先生有罗瘿公等等这些，都是知识分子、大票友，喜欢而且不遗余力，不计回报的来做京剧艺术的，做京剧市场的义工、志愿者，所以才有京剧行业在那几十年的繁荣。

语录摘读十：

有个著名的成语叫周郎顾曲，就是说这个周瑜说是也是懂音乐，饮宴的时候，旁边的琴师弹错了一个音，马上周瑜看一眼，其实这个琴师心里觉得很知音呐，你听得懂我，就像咱们中国人讲的这个伯牙子期，高山流水觅知音，就是说没了你，我把这琴都砸了，世界上没人听得懂我琴中的奥妙，你说这一种知音。

语录摘读十一：

如果一个你真正非常尊敬的，或者你也非常喜爱的这样一个读书的一个人，对你表示失望，你还是觉得挺丧气的。

语录摘读十二：

京剧我们都知道它是一门博大精深的艺术，但是今天是不是有一个矛盾，就是如果我很跟年轻人说，想要推广年轻观众来看的话，越跟他讲是艺术，他越怕。

其实京剧是一个特别娱乐的东西。只不过今天比它更娱乐的东西多了，就显得它艺术了。

语录摘读十三：

你可以学习一个能力，这个能力叫做克服欣赏的困难，你自己的灵魂，可能会因为学一些高雅的东西，或者学一些比较艰涩的东西，你会得到一些启迪。

语录摘读十四：

世界一直在变化，很多以前出现过的艺术，现在没有了，古希腊的很多东西也都消亡了，消亡也是正常的新陈代谢。

语录摘读十五：

美国的商品的特点就是他认为，他为什么受欢迎，所有的白痴都能用。包括游戏开发者，他们说的最多的就是我们不要拿用户当聪明人，假设他是白痴。

语录摘读十六：

不是贫富差距，将来是智慧的差距。

语录摘读十七：

它是在时间的长河中一代代最聪明的人，最擅长此道的人，他反复打磨反复琢磨，于是他就成为一个这个非常经典的。

就像咱们博物馆里的很多国宝，它代表着人类几代多少代的人类，凝聚的最高的智慧。