

第二十一届中国戏剧梅花表演奖获得者黄美菊

天赋+汗水,30多年“越海”沉浮

她是温岭走出的越剧明星

本报记者 陈远笛

听说这里的戏好看，还有黄美菊呢！我们特地打车来的。家住太平街道的陈女士说，因为喜欢听黄美菊的戏，只要嵊州市越剧团前来温岭演出，她必定是不能落下的。6月9日至13日，嵊州市越剧团在石桥头镇下宅吴村演出，吸引了众多温岭戏迷前往观看。戏迷中，既有老年人，也有中青年，有的还特意从石塘、箬横等地赶来。精彩纷呈的演出，引得戏迷观众不断叫好。

黄美菊，浙江温岭人。出生于1973年，国家一级演员，金派花旦，师承越剧表演艺术家金采风。现就职于嵊州市越剧团，主要作品有《碧玉簪》《盘夫索夫》《蔡文姬》《貂蝉与吕布》《大义夫人》《袁雪芬》等，曾于2004年荣获第二十一届中国戏剧梅花表演奖，还获得过1996年日发杯全国越剧青年演员大奖赛一等奖，1997年省第七届戏剧节青年演员优秀表演奖、金艺奖，1998年大自然杯越剧新十姐妹之一，2000年浙江省青年演员大奖赛优秀演员奖，大自然杯越剧新十姐妹之一，浙江省青年演员大奖赛优秀演员奖，绍兴市十佳青年，嵊州市第一届十大杰出青年等荣誉。

“越剧精灵”的天赋与汗水

小时候，家里没有电视，听广播是我唯一的娱乐方式。黄美菊说，从小她就喜欢听广播里播放的越剧，偶尔还会在家人和邻居的面前演唱越剧选段，唱念做打间，还挺有模有样的。邻居们都说，我有唱戏的天赋。那时候，我最痴迷的就是《五女拜寿》。可以说，环境对黄美菊的影响是巨大的，这也为她最终走上越剧这条道路打下了基础。

1987年，温岭市越剧团面向全市招生，14岁的黄美菊等来了机会。起初，妈妈不愿意我走上这条路，但周围的人都来劝说，让她不要埋没我的天赋。最终，黄美菊得到了家人的理解，并成功入选。在温岭市越剧团，黄美菊始终刻苦努力，饥渴地汲取着戏剧养分。一年后，黄美菊作为重点培养对象，被送到了越剧艺术家的摇篮——嵊州市越剧之家，进行了半年的专业培训，师承王派。这半年的嵊州生活，让我学到了很多，也让我们和嵊州结下了不解之缘。就这样，黄美菊出众的艺术天赋加上她的勤奋好学，使得她开始在团内担任主要花旦演员。

考虑到我的舞台经验不足，基本功不扎实，第一次参赛我选择了现代戏《杨开慧》来扬长避短，展现出真实的自我。1991年，18岁的黄美菊第一次代表剧团参加浙江省第二届小百花调演，便捧回了优秀小百花奖，更成为了台州地区唯一的获奖演员。那个时候的黄美菊，学习的是王派花旦。扮相俊俏、嗓音甜美、身材修长，既有丰富的内在表演，又有大家闺秀的风范，是当时越剧界对她的评价。

然而，好景不长。受市场大潮的冲击，温岭市越剧团被撤销，黄美菊的越剧梦想遭到了一次重大打击。

黄美菊在《貂蝉与吕布》中饰演的貂蝉。受访者提供

越坛新星冉冉升起

碰上剧团解散，我当时很迷茫，好在嵊州市越剧团向我抛出了橄榄枝。为了延续自己的越剧梦，黄美菊在对方的邀请下，以人才引进的方式，加盟了嵊州市越剧团。

刚一进入嵊州市越剧团，黄美菊就受到了上海越剧院王佩珍老师的青睐，特别为她选排了金派大戏《碧玉簪》。王老师觉得我身上有一股大家闺秀的气质，嗓音又比较明亮，特别适合这出戏。而这出戏也取得了非常好的效果，让我坚定了学唱金派的信心。1996年，由王佩珍老师引荐，金采风老师专门赴宁波观看了黄美菊的演出，欣然收下了这个弟子。

老师常教导我，一个演员，即要经得起掌声，也要接受观众对你指出的不足。拜师后，黄美菊牢记恩师嘱托，谦虚勤奋、刻苦好学、认真演戏，相继主演了《貂蝉与吕布》

中的貂蝉、《碧玉簪》中的李秀英、《金殿认子》中的李氏、《红楼梦》中的王熙凤、《忠魂曲》中的杨开慧、《盘夫索夫》中的严兰贞、《五女拜寿》中的杨三春、《花中君子》中的陈三两等角色，以扮相俊俏、唱腔韵味浓郁、表演富有内涵成为越剧界引人注目的后起之秀。1998年6月，黄美菊在8集戏曲电视连续剧《严兰贞》中成功地塑造了严兰贞形象；1999年1月，又应中央电视台、江西电视台邀请，在5集音乐剧《帷幄》中出演女主角田苗。

短短数年间，黄美菊在收获累累艺术硕果的同时，也向世人展示了自己攀登艺术高峰时的一个个坚实的脚印。从温岭走向越乡，从舞台走向荧屏，黄美菊多方位地向人们展示了她的多才多艺，从而在强手如云的嵊州越剧界中脱颖而出，成为越坛一颗冉冉升起的新星。

不畏艰难“梅花”开

在越剧的世界里徜徉越久，黄美菊的感受就越深刻。一个好演员，需要丰富的体验和经历。只有将经验积累到了一定程度，才能成为一个真正的演员。如果说，在温岭的学习，让黄美菊摸到了越剧的门槛，那嵊州的刻苦训练，便是她经验积累的阶段。多年来，黄美菊始终坚持认认真真演戏，用生活沉淀自己，让自己变得越来越成熟。

梅花奖是每个戏曲演员的最高梦想，然而此前，嵊州作为越剧故乡，却从没有嵊州市越剧团的演员获得过梅花奖。为了填补嵊州梅花奖的空白，2003年，嵊州市越剧团为黄美菊量身打造了新编历史大戏《蔡文姬》。说到这个戏，黄美菊记忆犹新，《蔡文姬》这出戏是从评剧《胡风汉月》中移植过来的，剧本比较成熟，这是有些新编剧目的剧本难以达到的。这出戏的情节跌宕起伏，矛盾冲突明显，情感交织复杂，面对国家大业和儿女亲情的冲撞，黄美菊饰演的蔡文姬经历了人生道路上一次又一次撕心裂肺的痛苦抉择。在塑造人物的过程中，黄美菊在保留金派的基础上，根据不同场景的需要，糅合了其他流派唱腔，使蔡文姬这一人物形象更加丰富。整场演出还吸收、借鉴了话剧元素，表演大气，注重人物内心情感的变化，让人看了十分过瘾。对于黄美菊来说，自己本身就颇具大家闺秀气质，舞台上的形象也显得非常大气，加上韵味浓郁的唱腔，使得这一剧目一开演便好评如潮。2004年3月，黄美菊凭借这出戏，不负众望地荣获第二十一届中国戏剧梅花表演奖，不光为嵊州捧回了第一朵梅花，也使自己的越剧演出生涯达到了一个全新的高度。

虽然拿到了梅花奖，但黄美菊没有自满，而是以更加饱满的激情投入到新的创作中去，排演了《袁雪芬》《大义夫人》《马寅初》等多部新戏，不光丰富了越剧演出剧目，也为越剧金派艺术的发展创新做出了自己的贡献。为了传播越剧，黄美菊率嵊州市越剧团开展了越乡越韵，越剧万里行全国巡演，半年的时间里，行程近万里，足迹遍布全国各地。一年中，有近70%的时间在农村基层演出，对我们来说，只要有观众喜欢，我们的演出就具有重要意义！

黄美菊正在后台化妆。本报记者 徐杰伟摄

记者手记

本报记者 陈远笛

在采访过程中，黄美菊说起家乡温岭，既激动又唏嘘。自从温岭市越剧团撤销后，这么多年来，再也没有一个官方的越剧团队出现，这让温岭这片戏迷之乡显得有些可惜。黄美菊说，温岭人爱看戏是远近闻名的。庙宇寿日要做戏，祠堂落成要做戏，修谱圆谱要做戏，此外还有各种闲戏。然而，面对如此繁荣的戏剧市场，绝大多数演出团队却是从外聘请的。以黄美菊所在的嵊州市越剧团为例，每年都会来温岭演出4至5次。

可以说，温岭的越剧氛围是非常浓厚的。逢年过节，大大小小的村庄里总会架起戏台，方圆十里的村民都会赶来凑热闹。锣鼓还没有敲响，戏台旁边的空地上就人头攒动了，卖泡虾的、卖青草蚶的，还有吆喝声不断的各色小吃、玩具。演员们搭台唱戏，台下坐满了前来听戏的村民，现场每每都火爆异常。曾有俗语说，不唯

“越”是温岭浓

戏无以演，神无以奉，为一村之羞也。这也是越剧在温岭民间真实的写照。记者从市民政局了解到，温岭目前登记在册的与戏剧相关的团体或组织仅有6个，分别为箬横戏曲俱乐部、松门越剧俱乐部、新河戏曲俱乐部、石塘越沁戏曲俱乐部、太平戏曲票友协会和温岭市职工戏曲协会。

此外，在课堂上也可以看到越剧的渗透。在石桥镇中学，处处可见越剧文化，近600名学生人人都会唱越剧。走廊墙面上挂着的是越剧剧目赏析；课间广播里会播放越剧选段；音乐课中灵活渗透越剧教学，开发和使用艺术校本课程《越艺人生》；综合实践课上《越剧人生》越剧剧情介绍和解读思想性德育内容；结合《越剧人生》开展主题班会课；每周日下午的丹桂越剧社培训学习课都会引来大批学生。学校还举办各种越剧演出、越剧征文比赛，课余时间也会积极组织师生参加艺术实践，深入社区、敬老院进行慈善戏曲演出。

中考刚刚过去，石桥镇中学校长吴光辉欣

喜地告诉记者，今年，我们学校有3名学生被专业戏曲院校录取。持续多年的越剧推广，让石桥镇中学成为了温岭市校园越剧文化德育基地。温岭市戏曲教育实验学校、台州市非物质文化遗产越剧传承教学基地、嵊州越剧艺术学校生源培训基地，更被国家文化部等多部委评为中国艺术教育百佳名校，2017年12月，学校又被国家教育部评为全国中小学中华优秀传统文化（越剧）传承学校。如今，在石桥镇中学的校园内，越剧文化早已蔚然成风。谈起自己的坚持和努力，吴光辉说：希望通过我们的越剧文化德育教学，让传统文化浸润心田。越剧，已经融入这所学校的日常。

曾任中国艺术研究院常务副院长的曲润海先生还曾作诗称赞道：现代温岭市，一个戏窝子。遍地映山红，百万好戏痴。足以说明，温岭的戏曲市场空前繁荣和活跃，越剧氛围十分浓厚。越是温岭浓，希望在这样的契机下，温岭越剧发展能够迈上新的台阶。