

台上台下张火丁

杨景贤 著

山东画报出版社

台上台下 张火丁
莫言题

杨景贤 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

台上台下张火丁 / 杨景贤著. — 济南: 山东画报出版社,
2009.2

ISBN 978-7-80713-754-2

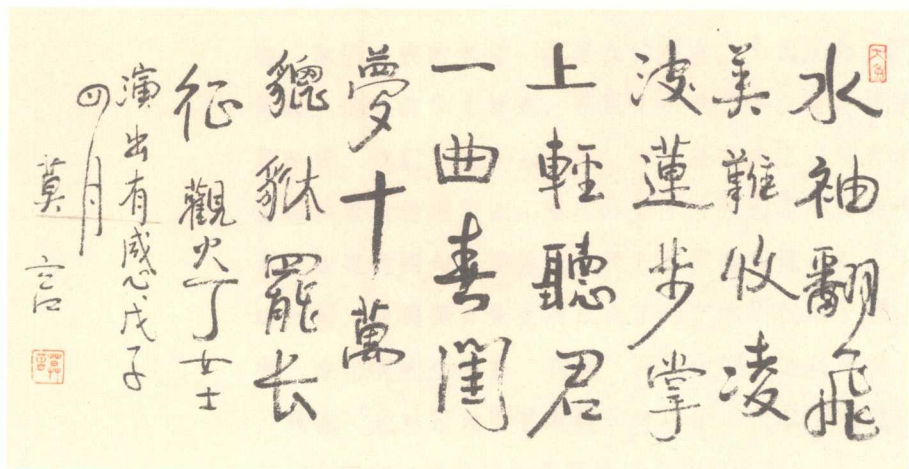
I. 台… II. 杨… III. 张火丁 — 传记 IV. K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第160494号

责任编辑 董明庆
装帧设计 王 钧
主管部门 山东出版集团
出版发行 **山东画报出版社**
社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098470
市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)
网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>
电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn
印 刷 山东新华印刷厂德州厂
规 格 160×230毫米
20.75印张 4幅图 160千字
版 次 2009年2月第1版
印 次 2009年2月第1次印刷
印 数 1—6000
定 价 29.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

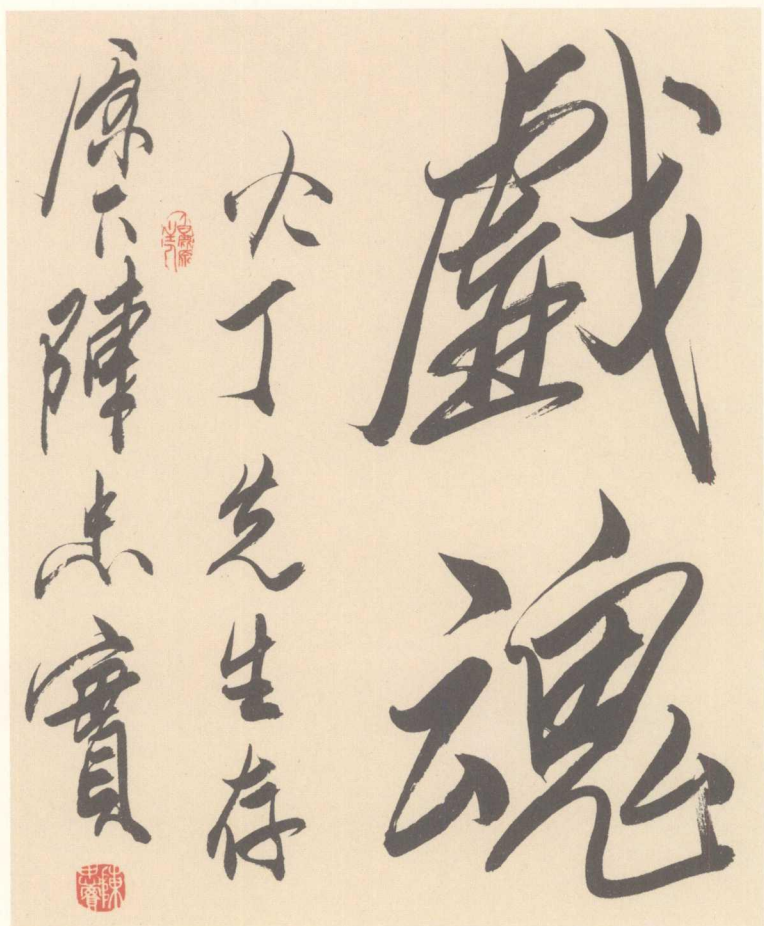
建议图书分类: 戏剧类或励志类

水袖翻飞美难收，
凌波莲步掌上轻。
听君一曲春闺梦，
十万貔貅罢长征。

莫言

原名管谟业，山东高密人，当代著名作家，其作品《红高粱》获第四届全国中篇小说奖，根据此小说改编的电影《红高粱》获第38届柏林电影节金熊奖；根据其小说改编的电影《暖》获第16届东京电影节麒麟奖；2004年获法兰西文化艺术骑士勋章和第30届意大利NONINO国际文学奖；2006年获第17届福冈亚洲文化奖，成为继巴金之后获此殊荣的第二位中国作家。

陈忠实

陕西西安人，现任中国作家协会副主席、陕西省作家协会名誉主席，创作的长篇小说《白鹿原》荣获第四届茅盾文学奖，著名学者范曾认为“陈忠实先生所著《白鹿原》，一代奇书也。方之欧西，虽巴尔扎克、司汤达，未肯轻让”；西方学者评价说：“由作品的深度和小说的技巧来看，《白鹿原》肯定是中国当代最好的小说之一，比之那些获得诺贝尔文学奖的小说并不逊色。”

台上张火丁

台下张火丁

戏迷赋词 痴迷火丁

望江南·忆初知火丁

遥相忆，初晓梦魂惊。宛若天外飞仙子，恰似灵海起春风，
能不爱火丁？

浪淘沙·骤遇火丁

阑珊潇汀意，久弄闲适，寂寞乡关空自许。梦转千回无眷顾，
慵懒难拘。乍偶聆听秋声，顿谐灵犀，一遇倾心销魂矣。千娇百媚
为谁也，火丁知己！

虞美人·与爱火丁诸同道

百转相思难消尽，风靡惹红尘。杏林佳话今又是，多少人物
一腔满热忱。只为火丁婵娟美，秋声胜仙音。万千心事都难诉，
似此痴情空许也至深。

前言

我自小喜爱京剧，在少年时代，时常结伴去观看传统京剧演出，对京剧的化妆、行头和唱腔兴趣浓浓。那时对京剧只是好奇，对“古代人”有一种神秘感，由于对京剧知识一无所知，自然不能完全看懂剧情。少年时代对武打戏尤为青睐，看得如醉如痴，对于我这个对京剧艺术懵懂的少年来说，看一场武打戏就算是一种精神享受了。

后来，因为文化大革命，传统京剧被作为“四旧”扫出舞台，失去这样一种精神享受，心中不免有一种怅然若失的感觉。

十余年未能看到传统京剧，一直是我心中的块垒，总感到这么优美的戏剧艺术，不能在舞台上展现，真是令人遗憾，同时又感到百思不得其解。

改革开放之后，我国文艺迎来了春天，传统京剧重新登上舞台。作为一个传统京剧爱好者，心中有一种莫名的激动。也许时间间隔太久，自己对传统戏剧的热爱已经与少年时代不可同日

台上台下张火丁

而语，不再有少年时代那种痴迷情结了。各种娱乐艺术门类的增加，已经使传统京剧在自己的艺术天地中占不到重要的位置了。

记得在上世纪90年代中期，我在中央电视台偶然看到张火丁主演的程派名剧《锁麟囊》，顿时被剧中的情节和主角精妙绝伦的表演所陶醉。从此，张火丁这个名字便镌刻在我的心中。她的表演美轮美奂，给人一种精神享受。传统京剧在张火丁的演绎下，显得更加富有魅力，更加具有艺术光彩，令人如醉如痴，欲罢不能。一出《锁麟囊》，使我重新迷上了传统京剧，重新认识到京剧艺术无穷的魅力。自此后，张火丁成为我心中的偶像。我喜欢张火丁，除了她精妙绝伦的艺术外，在她身上有一种超凡脱俗的另类气质，这种气质使张火丁的艺术和人品大放异彩，相映成辉。在京剧舞台上，不少青年女演员扮相十分俊美，但张火丁的美却有点与众不同，她的扮相也很美，但她的美有一种古典风韵，这种风韵成为京剧舞台上的一道亮丽风景线，令众多戏迷为之兴奋，为之仰慕，为之陶醉。难怪有戏迷将张火丁比作“误落凡尘的仙女”呢！

我第一次看到张火丁清唱，是在澳门回归祖国的一次晚会上。首次在荧屏上看到张火丁的“庐山真面目”，给我的感受是气质高雅，清新脱俗。不穿戏装的张火丁依然很美，尤其是那种古典美的风韵并没有因为不穿戏装而消失，反而“味道”更浓了。

自从在“荧屏”上“结识”张火丁之后，我的生活有了一种精神追求，我开始关注张火丁的演出，只要节目预报有张火丁的演出，我几乎一次也未落下，即使再忙，也要挤出时间进行观看，在观看中享受京剧艺术的魅力。因为喜欢张火丁，我成为一

位痴迷京剧艺术的发烧友。

2001年4月的北京，春寒料峭，乍暖还寒。我与山东画报社记者高玉琦先生专程由济南来到北京。此行的主要目的是采访著名青年表演艺术家张火丁。有幸见到自己心仪已久的偶像，那种喜悦之情溢于言表。在一个风和日丽的上午，我们在中国京剧院接待室见到了张火丁。站在我们面前的张火丁身着一袭黑衣，风姿绰约，形象很靓，一双俊眼灵动有神，透出一种和善的光芒。名扬神州的张火丁，虽然不善言辞，但待人真诚，从她那甜蜜的微笑中，感受到外表内敛的她，胸中有火一样的热情。对于自己的艺术经历，张火丁并没有谈很多。她说，自己的艺术经历父亲最清楚，他老人家将会抽时间向我们作一介绍。

第三天下午，张火丁的父亲张一来到了我们居住的宾馆，张一先生性格爽快，为人朴实厚道，讲话声若洪钟，有东北人的豪侠之气。果然，张一对女儿火丁的艺术经历如数家珍，他侃侃而谈，言谈中不时地流露出对爱女火丁的关爱之情。同时，记者从中了解到，在张火丁的艺术经历中，张一为女儿付出了太多的心血。这次与张一的交往，使我们之间架起了友谊的桥梁。

当我撰写的文章《张火丁火了梨园》发表后，张一先生给予了较高的评价，认为我的文风朴实，在朴实中见功力，是他看到撰写张火丁文章中的佳作之一。自此后，我与张一先生的联系更多了，由于我们不在同一座城市，难以有机会促膝长谈。为此，电话便成为我们传递信息的主要工具。

自2001年之后，我有机会在剧场观看张火丁的演出，这才是真正的艺术享受。我在北京观看了张火丁主演的《锁麟囊》、《荒山泪》、《白蛇传》、《梁祝》、《鸳鸯冢》、《红鬃烈

台上台下张火丁

马》和《江姐》等。在济南观看了张火丁主演的《锁麟囊》、《荒山泪》、《春闺梦》和《大登殿》等。现场观看演出与荧屏上的效果不可同日而语，近距离欣赏张火丁的艺术，感受她的艺术魅力，那种感觉真是妙极了！那是一种精神享受和艺术享受，对于更深入地了解张火丁的艺术，以及全面地了解她的艺术品和人品，大有裨益。

在中国还没有一名演员像张火丁这样给我留下如此深刻的印象。原因不仅在于她形象靓丽，气质高雅，演艺出众，而且还在于她身上体现了一种特有的气质，可用一个字来概括，就是“正”。张火丁的艺术成就不仅仅来自于她的天赋，更重要的是来自于她的精神和气质。每位演员都具有各自不同的魅力，但张火丁的魅力很有个性，正是这种个性化十足的魅力，才使得那么多青年男女为之倾倒，为之迷醉。在当今时代，不乏有天赋的演员，但像张火丁这样正气如虹的演员却极为罕见。在当今物欲横流的社会中，张火丁能独善其身，抵挡来自各方面的诱惑，殊为不易。她真正称得上是德艺双馨的典范。当然，张火丁能有今天的成就，除了她个人的执著奋斗外，还在于她继承了前辈大师的艺术品和人品。在抗日战争时期，程砚秋为了反抗日本帝国主义的侵略，走下了心爱的舞台，去当一名农家翁，这是何等的气节！多么高远的境界！在民族利益面前，他居然舍弃了自己心爱的艺术，以示对日本侵略者的抗议，真可谓“正气映日月，浩气贯长虹”。张火丁在台湾演出时，面对“红包会”的滚滚金钱，她丝毫不为所动，为了京剧艺术和程派艺术的尊严，她拂袖而去。她能做到这一点并不是偶然的，这说明张火丁在继承先师艺术的同时，她也很好地继承了他的人品。一个“正”字很好地诠释了张

火丁的精神境界。

张火丁的唱腔艺术是她艺术元素中的亮点之一。凡是看过张火丁演出者，无不为她那美妙动听的唱腔所陶醉。张火丁在继承程派唱腔艺术庄美、纯正、深沉、凝重和幽远个性的基础上，倾力打造具有个人鲜明特色的艺术风格。不少戏迷都有这样的感受，张火丁的演唱韵味浓郁，清新雅致，使人如饮甘醴，回味无穷。有的戏迷用“此曲只应天上有，人间哪得几回闻”来形容张火丁唱腔之美妙。张火丁的唱腔不仅好听、耐听，而且耐品，越品越有味道。张火丁唱腔特色在哪里？一些专家和戏迷对张火丁的唱腔进行了艺术上的探索，最终用四个字进行了科学概括，这四个字就是——“程腔张韵”。用“程腔张韵”来诠释张火丁的演唱艺术真是再贴切不过了。张火丁从艺以来先后学过张派、梅派和程派。当她决定工程派之后，并没有对其他艺术流派采取摒弃的做法，而是博采众长，取其精华，为我所用，将其有机地融合到程派艺术中去。张火丁虚怀若谷，不拘门户之见，善于吸纳众家之长，只要对提高艺术有益，她均采用拿来主义。1995年，张火丁拜见了著名评剧表演艺术家新风霞，两人一见如故，一向不善言辞的张火丁好像有许多话要对这位评剧名家说。新风霞幽默风趣地说：“火丁，我是京戏改评戏，你是评戏改京戏，我俩杀了个过河。”新风霞当年曾向程砚秋大师学过《锁麟囊》，对程腔有所研究，她曾亲自指导过张火丁行腔中的咬字和气口的运用技巧，使火丁受益匪浅。张火丁十分喜欢新风霞老师的唱腔艺术。她说：“新风霞老师大小嗓结合堪称绝妙，韵味浓郁，悦耳动听。”因此，张火丁在演唱中注重借鉴新风霞的演唱艺术，把新风霞的唱腔技巧有机地融合在自己的演唱中。张火丁还注重

台上台下张火丁

研究粤剧大师红线女的演唱艺术。当年，红线女曾给张火丁教过粤剧《卖荔枝》，使张火丁有机会涉猎红派唱腔。她科学吸收红派唱腔中的艺术元素，并将其融合在自己的唱腔艺术中。随着艺术阅历的增长、文化底蕴的厚实，张火丁这种融合能力也就越来越强。于是，张火丁在这种融合过程中，逐步形成了自己的个性色彩和与众不同的演唱风格。而“张韵”就是这种融合中的“果实”。

纵观中外艺术史，凡是有活力的艺术，都是具有鲜明特色的艺术，发展是艺术生命之源。张火丁的演唱艺术为何能受到众多戏迷的青睐？因为她在继承程派艺术的基础上有所发展。她不仅在程派剧目上有发展，而且在程派唱腔上也有发展。“程腔张韵”就是张火丁艺术风格和艺术特色的生动体现，也是艺术百花园中的一朵奇葩。

随着对张火丁的深入了解，她在我心目中的形象越来越高，使我萌生了为她写传记的冲动。如果能将张火丁的艺术人生用传记这种文学形式表述出来，不仅对张火丁本人，对整个文艺界都很有价值。当今文艺界需要火炬，尤其是在戏剧艺术比较疲软的状况下，需要用火炬来点燃激情，需要用火炬照亮前进的航程，张火丁就是这样一把火炬，她在艺术上的成功，她高洁的品行，她对京剧艺术火一样的热情，就如同是一把熊熊燃烧的火炬。中国文艺界需要这样的火炬。

当我把自己的想法说给张火丁时，张火丁并不同意给自己写传记。她认为自己还很年轻，今后的路还很长，况且自己与那些老一辈艺术家相比，还有很大的差距。作为一名年轻演员，应当虚心向老艺术家求教，在继承和发扬传统艺术上执著追求，力争

在艺术上卓有建树。但我给张火丁写艺术经历和人生经历的目的不是为她歌功颂德，而是通过她在艺术道路上艰难跋涉中所体现出的坚韧不拔、勇往直前的精神，为艺术界注入一种精神元素，尤其是让青年演员从张火丁成长的道路中领悟一个真理：在艺术的海洋里，只要目标明确，百折不挠，奋发进取，就有希望采撷到成功的鲜花。

当我把为张火丁写传记的想法与张一先生交流后，张先生开始也有些踌躇，认为现在张火丁在艺术上还不够成熟，还有很大的拓展空间，给她写传记有点早。但在我真诚的感化和执著的坚持下，张一先生还是赞同了我的想法，并给予我积极的支持。2003年11月，在北京大栅栏的一家宾馆，我与张一先生聊起了张火丁的艺术人生。张一先生不仅具有非凡的记忆力，而且他是一个有心人，对于女儿成长中的重要事件，多数作过记录，在张火丁成长的艺术经历中，不仅倾注了张一伟大的父爱，而且也显示了张一不同凡响的目光，他能在火丁未成名之前就能预见到她的未来，为女儿的事业作了那么多铺垫工作，付出的心血也是常人难以想象的。这样一种伟大的父爱，这样一种远见卓识，不能不令人肃然起敬。

张一是做过演员和导演的人，他的叙述绘声绘色，引人入胜，但字字句句朴实无华，没有任何夸张的成分。他虽然在交谈中倾注了对爱女火丁的爱，但他实话实说，没有任何演绎的成分，听来真实可信。为栽培这朵艺术奇葩，张一先生付出了太多太多的心血。

真实是传记之“魂”。在撰写张火丁的艺术人生时，笔者不仅饱蘸着真情，而且始终本着实事求是的原则，用素描的手法来

台上台下张火丁

展示张火丁的艺术人生。张火丁的艺术经历和人生经历中，确实有不少使人心潮激荡、感人肺腑的故事。如何去表现这些故事？是用华丽的语言去打动读者？还是用事实和真情去打动读者？我选择了后者，我认为“天然去雕饰”的效果要更好些，用真情和事实说话，比任何华丽的词藻更有感染力。然而，在写作过程中，我时常遭遇痛苦的熬煎。张火丁实在是太出色了！我在表现这个人物时，有时会感到笔拙、词穷。因为张火丁异彩纷呈的艺术人生就像一部史诗，作者表达起来难免会有一种“江郎才尽”的感觉。

客观地说，这部书并非是张火丁的传记，只是她艺术人生中的一个片断。因为三十多岁的张火丁，今后的艺术之路还很长，还会续写更多的辉煌。但这部书的价值在于，它凸显了张火丁在踏向成功之途的奋斗历程，尤其是展示了她在成名和成功前的坎坷经历。这种坎坷的经历对于读者和张火丁本人来说，都是一笔宝贵的财富，因为坎坷的人生经历更能放射出璀璨的火花。

作为一名青年京剧表演艺术家，作为红透梨园的大角儿，火丁的做人始终保持低调，她不事张扬，谦虚谨慎，严于律己，宽以待人。笔者在写作过程中，张火丁再三叮咛我不能忘记那些帮助和提携自己的人，因为自己的成长历程中也凝聚了他们大量的心血。

古语说，木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。这段话在当今社会仍有现实意义。张火丁在通往艺术殿堂的道路上历经坎坷，也曾受到一些不太客观的评说，但她有一颗包容之心。她对此并没有任何怨恨和不快，反而认为他们在某种程度上激励了自己，给予自己一种向上的动力。作

为一名三十多岁的青年艺术家，能有这样的胸襟和气度，令人肃然起敬！相信火丁对人的真诚，对艺术的执著，以及对人生的独特感悟，会叩动你的心弦，继而使你的心灵产生震撼。她在当今滚滚的红尘中，能远离世俗，远离功利，做到超然待人生，实属不易。正如我们前面所说，张火丁的成功，与其是得益于她的艺术品，不如说是得益于她的人品，是高洁的人品造就了卓尔不群的张火丁。

我相信这部书对于那些喜爱或者想了解张火丁的读者会有所帮助。因为这部书是本着求真、求实的态度撰写的，它记录了一个鲜活的、生动的、真实的张火丁。

杨景贤