

菊坛名家丛书

徐幸捷 唐燕能 * 主编

自成一派

赵燕冰

和宝堂◎著

上海人民出版社

菊坛名家丛书

徐幸捷 唐燕能 * 主编

趙燕冰

和宝堂◎著

上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

自成一派：赵燕侠/和宝堂著. --上海：上海人民出版社, 2010

(菊坛名家丛书/徐幸捷主编)

ISBN 978 - 7 - 208 - 09143 - 6

I. 自... II. 和... III. 赵燕侠-传记 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 030853 号

丛书顾问 王家熙

丛书策划 唐燕能

责任编辑 孙 瑜

封面设计 傅惟本

封面书艺 江东宁

· 菊坛名家丛书 ·

自成一派：赵燕侠

和宝堂 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 20.25 插页 6 字数 304,000

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 09143 - 6/K · 1656

定价 35.00 元

序

叶厚荣

前些日子，和宝堂先生见到我说，他正在为赵燕侠先生写传，赵燕侠先生和他要我为此书写序。我说，赵燕侠先生是全国著名的京剧艺术家，为她传记写序的应是全国知名的文人或官员。因我自知自己既非文化名人，又非官场红人。和宝堂先生说，赵先生说就请你写。她说你是真正的共产党员。一句话，说得我没有勇气再推却。

我结识赵先生是在李瑞环主席创意策划并组织实施的《中国京剧音配像精粹》工程之中。2001年10月，李主席要我担任音配像工程制片人，负责音配像的具体组织工作。2002年1月18日，在钓鱼台养源斋，李主席召集会议研究音配像。他说，赵燕侠在中国的花旦戏里毕竟是一号，由于她个人在中国的京剧历史上作过贡献，理所当然应该占一份。给她留下一些配像资料，在我们京剧也是很重要的资料。李主席与大家花了好长时间研究此事，连录制的剧目都有了考虑。李主席还委托李世济、孙毓敏、王玉珍等同志去做工作。2002年4月7日，李主席在全国政协同赵燕侠先生见了面。李主席说：“音配像快结束了，没有你的总觉得是很大的遗憾。音配像流传后世，缺你这一家，这个系列不好。你当年的带子很好，找个你认为合适的人，你导演，录出来多好。马、谭等都有了，袁世海、张君秋等也有了，缺你不好。”他们谈得很好，也商量的录制的剧目。李主席很高兴，还设宴招待了她。

在录制工作中，我和赵先生接触多了起来。赵先生是个很认真的人。她从对配像演员的挑选，到现场排练，直到配像，都是事必躬亲。第一出戏《碧波仙子》排练与配像时正值盛夏，赵先生不顾75岁高龄，冒着30多度高温酷暑，一丝不苟地在

现场指挥。我为她对艺术的认真执着和精益求精的精神深深感动。赵先生待人以诚。我在她面前，说是“小字辈”也不为过。但我每次去找她，她都很热情，有长者之风。我们谈的话题也很广泛。除音配像工作之外，还有她从事外交工作的丈夫在文化上对她的帮助；周恩来总理支持她演出《玉堂春》，陈毅去看她演出，带头支持她的改革，称她为赵派，甚至提到康生很欣赏她的表演艺术，特地为她题词；张百发同志帮助她，还为她调整住房；田汉为她写《白蛇传》中那段名唱“小乖乖”；还有她和一些演员的“过节”等。正因为我和赵先生都真诚相待，我们合作五年非常愉快。我们将《碧波仙子》、《红梅阁》、《潇湘夜雨》、《白蛇传》和《孙玉娇》五部大戏全部由其女儿张雏燕同志配了像，完成了李瑞环主席交办的任务。在与赵先生五年的交往中，我丝毫没有感到外界一些人所传言的“难与共事”。相反，她真诚、坦荡、认

真,给我留下了隽永的印象。

我一直认为,赵燕侠先生是当今中国京剧界“国宝”级人物。她是20世纪五六十年代红极一时的演员,是当时北京京剧团领衔主演之一,是《芦荡火种》中的第一个“阿庆嫂”的扮演者。她戏路极宽,表演洒脱,唱腔悠扬婉转,念白清脆甜亮,咬字清晰,节奏鲜明,从而创立了菊坛奇葩赵派艺术,为众多观众所称道。

前不久,以张百发同志为名誉会长的北京市戏曲艺术发展基金会出版了大型画册《赵燕侠》和《赵燕侠唱腔特辑》。现在上海人民出版社又即将推出和宝堂先生撰写的《自成一派:赵燕侠》的传记,这既是我期盼已久的一件大事,更是对京剧的未来、对京剧的新生代大有裨益的大好事。赵先生献身京剧艺术的执着追求,一以贯之的刻苦精神,广纳百家的融汇创新,艺术个性的大胆张扬,都是菊坛乃至文化界的宝贵精神财富。为此,我由衷祝贺这本传记的出版。

(本文作者系天津市政协原副主席)

目录

-
- 序 叶厚荣 / 1
- 导语 / 7
- 一 梨园世家 / 9
- 二 苦难童年 / 23
- 三 南下求生 / 29
- 四 小试锋芒 / 33
- 五 打出真功 / 39
- 六 七龄红童 / 45
- 七 历经抗战 / 53
- 八 厦门试飞 / 57
- 九 上海练剑 / 61
- 十 进京深造 / 67
- 十一 正式登台 / 75
- 十二 被迫改名 / 83
- 十三 燕鸣春晓 / 87
- 十四 徐州受挫 / 111
- 十五 后来居上 / 115
- 十六 玉堂春红 / 123
- 十七 扬州奇遇 / 125
- 十八 二次遭劫 / 129

派

- 十九 喜得知音 / 141
- 二十 出荀入赵 / 145
- 二十一 五大头牌 / 163
- 二十二 过年反串 / 175
- 二十三 新戏迭出 / 183
- 二十四 港澳之行 / 195
- 二十五 “白蛇”出新 / 211
- 二十六 初识江青 / 217
- 二十七 “芦荡”博弈 / 223
- 二十八 遭遇江青 / 231
- 二十九 毛衣事件 / 237
- 三十 江青点名 / 245
- 三十一 赵燕侠骨 / 247
- 三十二 二次解放 / 255
- 三十三 求索艺珠 / 265
- 三十四 征服美国 / 273
- 三十五 改革先锋 / 283
- 三十六 雏燕展翅 / 305
- 跋：真实的赵燕侠 马文侯 / 315
- 后记 / 319

导 语

在近二百年的戏曲舞台上，凡挑班唱戏的，靠票房收入谋生并具有自主能力和环境（如自己的乐队、服装道具、配演和管事以及打本子的人）的主要演员，或受到政府中懂得主演中心制的领导人的特殊关照，或遇到领导人特别尊重主要演员艺术的独立性和创造性的情况，经过多年的舞台实践，其艺术个性必然得到彰显，也就是发展到明星艺术的时候就会形成各自的艺术门派。京剧艺术从程长庚时期的班社制发展到自谭鑫培开始，梅兰芳、杨小楼、余叔岩“三大贤”继之的明星挑班制，流派纷扬，如百花争艳。

但是在近二百年中，凡首创京剧流派艺术者几乎全部被男演员垄断，而由女演员长期稳定地挑班唱戏，且自成一派艺术之风格特色，又被观众称为新流派者至今唯有一人，她就是本书的主人公赵燕侠。

在当前科学技术飞速发展、京剧表演艺术明显萎缩的情况下，全国的京剧演员唱念基本功已经是离开贴身小话筒无法唱戏的状态，更有“著名表演艺术家”离开话筒一音不出。使观众哀叹：到剧场花钱看戏，与在家看电视、听录音没有任何区别了。但是唯有一人例外，她凭借扎实的幼功，至今从没有使用过一次小话筒，甚至完全可以不用幻灯字幕，就可以让最后一排的观众听清楚全部唱词和每一句念白，她就是本书的主人公赵燕侠。

少年挑班唱戏者不乏其人，15岁初出茅庐的无名小辈与名家同台合演京剧者也不乏其人，但是自从1944年在北京中和戏院首次登台与侯喜瑞、马富禄、叶盛兰合演《十三妹》并“挑帘红”后她始终独挑“燕鸣社”和“赵燕侠京剧团”达15年。在全国各大京剧码头群雄逐鹿的艺术竞争中，尽管同时受到来自多方面的干扰甚至封杀、屈辱，她始终在艺术市场中蒸蒸日上。1952年，由梅兰芳亲自敦请，名列北京艺培戏曲学校董事会董事，她年仅23岁，却与王瑶卿、郝

寿臣、萧长华以及四大名旦、四大须生平起平坐，继之与全国首屈一指的北京京剧团中德高望重的艺术前辈马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎并称五大头牌，走遍全国，红遍全国，一红就红到年老退休。除政治原因外她始终处于不败之地，始终挂头牌，从不挂二牌，始终保持稳定高额的票房收入，她就是本书的主人公赵燕侠。

20世纪50年代中期，因为演出《玉堂春》等戏被全国报刊批判为“黄色表演”，到处遭到禁演后，她却得到全国观众的尊重和支持，又被中央领导同志周恩来、陈毅、贺龙、邓小平称为“赵派”而受到赞扬，在她而立之年主演的《玉堂春》更被周恩来总理称为“中国的《复活》”，在全国演出场场爆满、久演不衰。她就是本书的主人公赵燕侠。

在“文革”前，她经常被江青请到家中为贵宾，被江青称为“全国最理想的艺术家”，多次受到江青表彰和拉拢却不以为然，成为“毛衣”公案的当事人，甚至在一起看戏或看电影时敢独自悄悄溜掉，她就是本书的主人公赵燕侠。

在“文革”中，被江青迫害者不乏其人，被残酷批斗、打骂、受刑、“坐飞机”者也不乏其人，在首都人民大会堂的万人大会上，在全国文艺界面前她是被江青当众点名批斗并要其“永世不得翻身”的京剧演员，但她仍然自信真理在手，坚持对抗，坚持练功并在“四人帮”覆灭后重返舞台排演出新戏《闯王旗》，成为顶住种种压力率领改革团走遍全国之第一人。她就是本书的主人公赵燕侠。

她是今天硕果仅存的京剧老“一级演员”（当时全国一级京剧演员只有梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠、周信芳、盖叫天、郝寿臣、萧长华、李少春、叶盛兰等十几名），她是中国京剧史上第一位成门立派的女性艺术家，她是今天唯一的不用贴身小话筒，不用幻灯字幕的京剧演员。

不管从哪一方面说，为这样的一位真正的不屈不挠的开拓者、成功者树碑立传难道不应该吗？

请看……

一 梨园世家

梨园世家女，苦练艺超群。
义侠十三妹，冤狱玉堂春。
此身无媚骨，不屑伍奸嚣。
塑造阿庆嫂，京剧天地新。

这首诗，是当年中共中央宣传部部长，也是赵燕侠的戏迷之一陆定一，应赵燕侠之邀所写的一篇序言的结尾。虽不能概括赵燕侠的方方面面，却也显示出她的艺品与艺德。让我们就以陆定一这首诗为引线来回顾赵燕侠那波澜壮阔的艺术人生吧。

因时间久远，我们不可能准确、详细地描述一位耄耋老人诞生时的情景。根据赵燕侠本人的记忆，以及有关的文字记录，她生于1928年2月10日，祖籍是河北省武清县曹子里乡大三庄，至今这曹子里乡依然是武清县的重镇。但是她的出生地点却在天津卫的沈家台。如今，天津市已经不属于河北省，而位于天津西北部的武清县也已经划入天津市管辖，所以赵燕侠应该算是天津人。至于“赵燕侠”这三个字，却是1944年她在北京（当时称为北平市）第一次正式登台演出《十三妹》时，由她的七姑妈给起的名字。

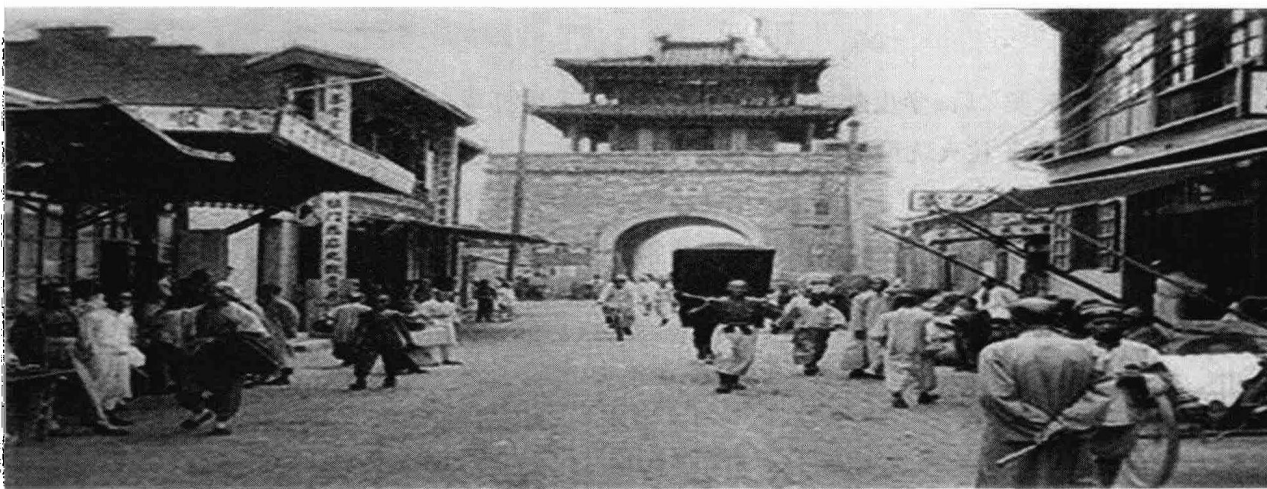
从赵燕侠一出生，就决定了她以唱戏为生的命运，尽管在她一周岁的时候，按照我们民族的乡俗由她的父母给她做“抓周”的游戏（据说是为了从孩子的爱好中预测孩子今后的道路。办法就是周岁

儿时的赵燕侠

生日的那天，在她面前摆上各种各样的物件，她任意拿起那一物件，就预示着她将来必然热衷与此物件相关的职业。就像《红楼梦》中贾宝玉周岁时做“抓周”一样，由于贾宝玉当时抓的都是胭脂钗环，便预示他一辈子将在女人堆里混日子的命运，气得贾政连连摇头叹气）时她并没有抓与唱戏有关的物件。赵燕侠的父亲赵小楼特意找来旦角化装的头面、绢花、凤冠、戏服、刀枪把子等等，摆了一炕。而小小的赵燕侠偏偏爬到炕沿拿走了一个装脂粉的瓷瓶。这使得想着要女儿继承梨园衣钵的赵小楼一度非常失望。当赵燕侠三岁的时候，她父亲就迫不及待地询问赵燕侠是否喜欢唱戏。而赵燕侠却干脆回答：“我就不喜欢唱戏。”还连说了三个“不喜欢”。这使寄予厚望、做好规划，要女儿唱戏成名的赵小楼夫妇如同冷水浇头怀抱冰。可是后来的赵燕侠为什么还是走上了京剧的艺术道路呢？就因为她一出生就被京剧艺术包围了。

原来她的祖父赵广义是唱京剧小生的，她的大祖父赵广顺先唱京剧青衣，后改场面上的打鼓佬，也就是乐队的指挥。兄弟二人曾拉起个戏班，闯荡江湖，走码头，跑野台子，也曾进宫为老佛爷慈禧太后演过戏。1915年，天津滨江道上建起一座新中央戏院，因为缺少经费，无法开业，赵广顺和赵广义兄弟就借了一笔钱把这座戏园子承包下来。破台开戏那天，他们特意从上海请回了著名大武生李兰亭，李凭借扎实的功底主演各类勇猛武生大戏，如《盘肠战》、《杀四门》、《金钱豹》、《粉面金刚》和全本《武松》以及黄天霸的“八大拿”等戏，而在天津成为长期成班的一路诸侯。不久，赵氏兄弟又与唱花脸的黄元庆、唱文武老生的唐文贵四人磕头拜把子结为盟兄弟，在天津南市荣吉大街下天仙戏园子落脚，自组“鸣凤班”挑帘唱戏。这四兄弟是“下天仙”戏园有名的“四扇屏”，在当时的天津卫很有影响。别看这个“下天仙”戏园在南市，历史沿革时间却最长，始建于清光绪年间，是清末民初天津最红火的戏园子。他们邀请的第一位名角，就是当时被梁启超称为“四海一人谭鑫培，声名廿纪轰如雷”，在一百多年的京剧历史上被尊为泰山北斗的小叫天，使“下天仙”戏园顿时声名显赫，闻名全国。1925年改为“新明大戏院”，最后改为“人民剧院”。在京剧历史上最红的京剧名角、内廷供奉“新三鼎甲”谭鑫培、老乡亲孙菊仙、大头汪桂芬以及杨小楼、梅兰芳、余叔岩等都曾在此登台献艺，可谓好角云集，生意兴隆，是唱京剧的福地。当时的海河两岸谁都知道“要看好戏到下天仙”。

20世纪早期的天津南市

再说赵燕侠的父亲赵小楼手足四人，小楼排行老大，原名赵庆祥，唱武生。老二小山，原名赵庆瑞，给哥哥打下串。老三小德，原名赵庆德，学司鼓，很早就过世了。大爷爷赵广顺也有一个儿子叫赵克俭，学的也是场面（京剧乐队伴奏）。她的祖父赵广义有三男五女，八个孩子虽然都学艺，可是年纪小，一时也不能唱戏挣钱，一家十口人都靠赵广义一个人挣钱养活，生活一度非常紧张，经常是有上顿没下顿。孩子越大，饭量越大，眼看这一家子就要混不下去了。无奈中，只好把孩子送出去。把女孩子送出去，谁也不放心，当然，从挣钱养家的角度考虑，赵广义还是把希望寄托在儿子身上，为此把小楼、小山昆仲送到江苏镇江，在一位教武生戏的王先生那里学戏，而且亲自立下了生死文书。

那份十足的“卖身契”全文如下：

十年为学满之期，期限之内如有天灾病故，马撞车轧，投河觅井，背师逃去，各无怨言；不尊师教，不受师约，或顽皮难测，打死莫论；倘若中途辍学，还其师饭洋，每日按叁毛算帐。此系两家情愿，各无反悔，特立字据为证。

后来赵小楼一直把这份“卖身契”带在身边，并且很郑重地交给了他的女儿赵燕侠，使赵燕侠看到这份沾满父亲血泪的“卖身契”就好像当年王先生的皮鞭抽在她的身上一样不寒而栗。那么为什么作为梨园世家的后代，明知立下

这种“死契”后，学生就要给师傅当牛作马，受尽打骂折磨，而赵广义还非要把自己的孩子往火坑里扔呢？那是因为梨园界有一个未成文的传统，就是因为学戏非常艰难，不受“七年大狱”的折磨很难成材。要学戏必须挨打，似乎是天经地义的事情。所以连国剧宗师谭鑫培也照样把自己的儿子小培、孙子富英都送到科班接受“打戏”的教育。就是富连成科班的班主任叶春善，对自己的儿子盛章、盛兰、世长不但照打不误，而且只多不少。尽管这种“打戏”的说法是违背人道主义的，却说明学戏绝不是舒舒服服能够学到的。纵观京剧历史上独自挑班唱戏的名角，能够创造自己独特风格的实力艺术家，哪个不是被生活所迫？哪个不是被打出来的呢？今天“打戏”自然不能提倡，但是从“打戏”中认识学习京剧的高难度却是不能忽视的。

再说赵小楼和赵小山兄弟自从跟着王先生学戏后，每天都要面对着师傅的皮鞭子。白天学戏练功，晚上演出，演出回来，有一点纰漏就是一顿暴打，有时演好了，也是一顿暴打，据说所以要打，就是让你记住这次为什么演得好。此外还要从早晨生火、倒尿盆、打扫屋子到给师傅铺床叠被都要包揽下来。就在学到七年头上的时候，赵小楼被师傅打得直吐血，就托人给他正在南京演出的父亲送信。父亲深知打死任何的契约有他按的手印，如果不把儿子救出来，死了也是白死。就委托当地的一位船老大趁王先生外出打牌的一个夜晚，悄悄地把赵小楼救出了鬼门关。赵广义连夜带赵小楼赶回天津，把他藏在赵广顺的家里。三年以后，师傅找到天津的家里，拿出了“卖身契”来要人。赵广义只好作揖磕头，酒肉款待，再送上一笔钱，才算了事。

按理说，赵小楼在学艺的过程中受尽了苦难，总不该再把这份苦难转嫁给自己的后代了。谁能想到，当年赵小楼怎么挨打受罪，他后来就怎么让他的女儿挨打受罪。以至在北京、天津、上海和武汉的京剧圈子里，没有不知道赵燕侠是她爸爸赵小楼打出来的。当然，这是后话，暂且不说。

再说赵家的三兄弟满师出科后，赵广顺的三个女儿与赵广义的五个女儿这八朵金花也都长大成人了。大女儿赵鸿英学唱老生，以汪派见长，后来到东北一带演出，也有一定影响。三女儿赵玉英、四女儿赵俊英、五女儿赵美艳都学的是青衣花旦。最好的是二女儿赵美英，不但在赵家姊妹中出类拔萃，在天津卫也是挂头牌的名角。就是在中国京剧史上也占有一定的地位。

一代名伶赵美英

赵美英虽然是赵广义的二女儿，可是赵广顺家也有三个女儿，论排行，美英就成了赵燕侠的四姑妈。美英师承陆秀云、小珊宝，少年时期就以小客串的名义在“下天仙”和旧天津河北关下普乐茶园演出《铁弓缘》、《杨排风》、《悦来店》等折子戏，是在天津的舞台上和天津观众关注下成长起来的优秀演员。她戏路很宽，能戏极多，什么正剧、悲剧、玩笑戏、泼辣旦的戏全都能演。尤其以青衣、花旦和刀马旦的戏拿人，少年的时候，赵美英、赵鸿英、赵玉英等也曾跟随赵广顺、赵广义到大江南北跑码头。在《戏剧月刊》上曾有《霓裳艳影录——赵美英》一文介绍说：“赵美英，燕产，或谓江南人。原名小美英，其姐鸿英。隶汉口怡园及新民舞台时，美英尚在少年，只见其玉雪可爱，继而随乃姐走吴、楚、豫间。迨第二次再隶怡园，居然以赵美英三字示人，且悬正牌演大轴子戏矣。余适因事勾留汉上，数数往观，见其能戏甚多，且均能够确守绳墨。戏中其描摹怀春处女之情，有初写黄庭之妙，对于剧中撒娇、啜泣等状，亦神情毕肖。美英以及笄女郎，一时声誉之隆，几乎压倒侪辈，亦足以自豪矣。”可知赵氏姐妹随着父辈走南闯北，也具有相当的实力了。1923年以后，赵美英先后与安舒元、朱桂卿和她的大姐赵鸿英等，在大罗天游艺场联

袂演出《汾河湾》、《鸿鸾禧》、《玉堂春》、《宝蟾送酒》、《探母回令》、《天女散花》、《梅龙镇》、《乌龙院》、《庆顶珠》、《贵妃醉酒》、《麻姑献寿》、《英杰烈》、《十三妹》、《花田错》、《西湖阴配》、《辛安驿》和《宏碧缘》等戏，都演得非常地道。赵鸿英的汪派老生戏《刀劈三关》、《哭祖庙》、《张松献地图》等也均为观众所称道。有时赵美英、赵鸿英、赵玉英和赵小楼则与李兰亭等在升平歌舞台长期演出《赵五娘》、《阴阳河》、《受禅台》、《血手印》、《纯阳三度》、《哭长城》、《浣纱溪》等戏。天津卫的观众是最为挑剔的，有一句唱得不对，甚至你要随便改动一个字，也会让观众给你一个“倒好”，甚至起着哄把你赶下台去。而赵美英一上台，观众总是热捧，怎么唱怎么对，用天津话说，那叫“没的说”。所以赵美英成了天津观众的“新宠”，尤其是她在与孟小冬、白玉昆、赵鸿林等排演了《狸猫换太子》和《七擒孟获》这两出大戏以后，天津的舆论界禁不住惊呼：“新明大戏院之‘美艳亲王’赵美英，津阜之坤伶也。”

从此这“美艳亲王”的称呼便开始挂在天津人的嘴上，她跳舞，她游泳，她滑冰，她骑马，都成为天津戏迷的话题。大报小报更是一片颂扬之声。当时，天津重要报刊《大公报》于1924年11月20日称：“上星期六夜演四本《狸猫换太子》，美英此剧先后饰二角，先刘妃，深合身份，打包一场，配以孟小冬之陈琳，神情活泼，唱念干净，后饰寇宫人，扮相颇美，包公引见大士一幕，载歌载舞，极轻盈婀娜之致。若能精益求精，于唱之咬字，念之口齿，做之表露再揣摩惕厉，则他日之隆，当远在碧云霞、琴雪芳、金少梅之上也。”

第二天的《大公报》署名飞燕的文章又以《评赵美英之“七擒孟获”》为题称：“赵伶演此剧，其唱工身段已为顾曲家所公认。赵饰祝融夫人，披鹤氅，轻盈巧笑。当往谒武乡侯，活泼勇敢之态体贴入微。与魏延谈，魏欲搜，则出之娇嗔，濒行，复戏以游词，亦庄亦谐，真的是女外交家身份。至于歌舞一场音节悠扬，步伐整齐，翩若惊鸿，矫若游龙。唱如珠滚盘，极为婉妙，但念‘拉赛’二音，尚嫌稍过，倘再加琢磨，则至善至美矣。”

仅隔一日，《大公报》又载海月轩主撰《余之津沪“七擒孟获”观》曰：“盖叫天在沪与时慧宝、冯子和、常春恒等同演天蟾舞台，有鉴于《宏碧缘》、《阎瑞生》等新戏能号召观众，特排全本《七擒孟获》。盖老自饰孟获，武打数场，精悍绝伦。时慧宝饰孔明，有大段二黄、反二黄。常春恒饰马岱、刘汉臣饰赵云。祝