

越韵梅影

上海越剧院当代表演艺术家专集

黄德君 主编

杜竹敏 副主编

Grace Yueju Opera Flourishing Plum Blossoms

A collection special on contemporary winners of China 'Meihua Award'
from Shanghai Yueju Opera Troupe

上海文化出版社

越韵梅影

上海越剧院当代表演艺术家专集

黄德君 主编
杜竹敏 副主编

Grace Yueju Opera Flourishing Plum Blossoms

A collection special on contemporary winners of China 'Meihua Award'
from Shanghai Yueju Opera Troupe

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

越韵梅影:上海越剧院当代表演艺术家专集/黄德君,杜竹敏主编.
—上海:上海文化出版社,2010.7

ISBN 978-7-80740-584-9

I. ①越… II. ①黄…②杜… III. ①越剧-演员-简介-
上海市-现代 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 072698 号

出 版 人

陈鸣华

责任编辑

赵光敏

装帧设计

叶 珺

书名

越韵梅影——上海越剧院当代表演艺术家专集

出版、发行

上海文化出版社

地址:上海绍兴路 74 号

网址:www.shwenyi.com

印刷

上海市印刷十厂有限公司

开本

787×1092 1/16

印张

19

字数

200 千字

插图

56 面

版次

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

国际书号

ISBN 978-7-80740-584-9/J·236

定价

95.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-65410805

五朵梅花出墙来

(代序)

丁锡满

虽然还是嫩寒锁梦,但是杭州超山的梅花、苏州邓尉的梅花已经透露出浓浓的春天消息,惹得人们结队而往。其实,身边就有梅花在,寻芳何必到苏杭?这梅花就扎根在复兴西路淮海路交界处的上海越剧院内,早已花繁叶茂,芳馨远播。于今,上海越剧院推出夺得“中国戏剧梅花奖”的五位中青年演员的系列作品展演,就是“五朵梅花”同时出墙的花界盛事,要比苏州的香雪海好看得多。

如果从20世纪越剧自浙江进入上海算起,袁雪芬、尹桂芳等十姐妹是上海越剧界的第一代,金采风、吕瑞英她们是第二代的话,那么钱惠丽、单仰萍、章瑞虹、赵志刚、方亚芬他们当是第四或第五代传人了。现在的前辈越剧表演艺术家因年事已高等诸多原因,皆已离开舞台多年。今天越剧舞台上的顶梁柱,就是以这“五朵梅花”为代表的中青年演员了。他们正当盛年,风华正茂,表演艺术已经成熟,到了既能传承、又能创造的高度,也就成了新世纪以来上海越剧的代表人物。上海越剧院在2010年世博会前夕,推出“我们共同走过”——当代越剧表演艺术家集萃展示,集中展示五位最优秀的中青年演员的才艺,以“传承经典”、“创新发展”、“才艺展示”等三个篇章,组织了七台演出,这样的规模,当然是上海剧坛的盛事。

上海越剧界有过几次盛事。一次是1947年,袁雪芬等人为了筹款造戏院、办戏校,把分在四个剧团的十名演员组织起来,同台演出《山河恋》,此举轰动了上海,还惊动了国民党社会局勒令停演,引起了一场禁演和反禁演的斗争,“十姐妹”之名从此叫响;另一次是1979年国庆30周年前夕越剧老姐妹劫后群芳会。那是十年“文化大革命”结束以后,十姐妹中幸存的八姐妹和上海越剧界其他姐妹重新聚首,同开演唱会,再唱《山河恋》,把个文化广场的观众煮得如一锅沸粥。这次“五朵梅花”们的三月盛会堪与前两次相比,可以说是上海越剧界的第三次盛会。

我一生看戏,看得最多的是越剧和昆剧。越剧苦戏多,才子佳人多。苦情和

爱情,是不论城里人还是乡下人都能喜欢的题材。所以一到上海就风靡开来。发展到20世纪40年代,上海竟有三十多家剧院争相上演越剧。就是到60年代,还有人民大舞台、大众剧场、瑞金剧场、红都剧场、解放剧场、大世界等场子天天有越剧上演,而初中女生多为越剧的“粉丝”。女孩子特别疯,她们分派别捧角,凡自己喜欢的“派”,就欢呼狂叫。“粉丝”不是新产品,早已有的。

在戏曲中,越剧是除昆剧以外最典雅的一个剧种。戏的故事多为爱情和苦难,唱词文学性强,唱腔婉转柔媚,服装俏丽淡雅。小生有书卷气,小旦有大家风范。20世纪30年代以后,袁雪芬等老一辈艺术家就开始从昆剧中吸收营养,范瑞娟、傅全香等大姐一直都说昆剧是越剧的“乳娘”。岳美缙、张洵澎、汪世瑜、梁谷音等昆剧演员都曾为越剧乃至这“五朵梅花”中的不少演员教过戏。生旦两角,如果不开口,还真有些分不出是昆剧还是越剧。

我爱看越剧,一个原因是从小看惯了。每个离乡的游子都会有乡情,都忘不了乡味。小时候吃过的东西即使最普通,离乡以后都会是一种思念,何况越剧是那么好的一个剧种。我爱看越剧的另一个原因便是它的典雅,因为是“乳娘”的乳汁哺育出来的,越剧中便有许多昆剧的元素。唱腔甜糯,表演细腻,载歌载舞。看昆剧、越剧,犹如读唐诗宋词,看工笔山水,听江南丝竹,品冻顶乌龙,让你心旷神怡。

上海的越剧,因为有袁、尹、范、傅、徐、王、戚、毕、张等老一辈表演艺术家,有徐进这样文学功底深厚的编剧,有吴琛这样艺术修养高超的导演,还有许多舞美、音乐等方面的专家,在20世纪的40年代、50年代、60年代、80年代,曾经有过长时期的辉煌,从一个浙江的地方剧种,走向全国,南京、福州、西安都有越剧团。连远至广西柳州,章瑞虹的演出都要加场加座,过道里站满观众,如果没有艺术魅力,绵软的“绍兴文戏”怎么会倾倒黄土高原和十万大山的观众呢。

老一辈表演艺术家由于毕生的追求创造,形成各自的流派。这些流派的风格是独特的,各不相同的,真是难分伯仲。我们不妨像给京剧流派排名一样,越剧也可以排出四大名旦(袁、傅、王、戚)、四大名生(尹、范、徐、陆),她们都是耸立在越剧舞台和越剧史册上的巍巍高峰,令人敬仰山斗。可惜她们有的作古,有的住院,再也不能在舞台上看到她们的风采。好在越剧的流派多,传人也多,这些流派的传人现在都堪当大任,而且不但传承,更贵创新。钱惠丽、单仰萍的气质神韵不但是徐玉兰、王文娟两位老师的克隆,更兼风采亮丽,成了当代的“宝哥哥”和“林妹妹”。还由于钱惠丽在《韩非子》中对徐派风格的发展,单仰萍在《虞美人》中身段

和唱腔的拓展,使她们在传承的基础上迈出了创新之路,赢得了“青出于蓝”的美誉。顾名思义,红楼团当是徐、王两派的天下,按寻常戏班的规律,范派小生章瑞虹在那里只能担当二路小生角色,难有出头之日。但是章瑞虹敢创敢闯,在《梅龙镇》中竟然冲出了一条戏曲“青春剧”的新路。越剧中的尹派,类似京剧中的程派,轻柔软糯,委婉缠绵,赵志刚当然属于学到家的了。赵志刚不但善于传承,还善于吸收创新,不但尹派唱得字正腔圆,还学范派、徐派、陆派,连京、沪、川、昆等其他剧种他都学习、吸取,所以既承尹派,又跳出尹派而自成一腔。至于方亚芬,我以为她是“青出于蓝”中最“出跳”的一个。听方亚芬的唱,如同听昆曲,听古琴,是我听觉享受中的三道美餐。

春色满园关不住,“五朵梅花”出墙来。这五位梅花奖得主,还曾囊括了中国文化部文华表演奖、中国戏剧节优秀表演奖、中国金唱片奖、上海白玉兰戏剧表演主角奖等桂冠。然他们只是上海越剧院众多优秀中青年演员的代表。由于长期坚持“出人出戏走正路”,上海越剧院的人才还多着呢。但是仅这“五朵梅花”七台戏,足教申江三月春意闹,莺莺燕燕满枝啼。上海人好眼福啊。

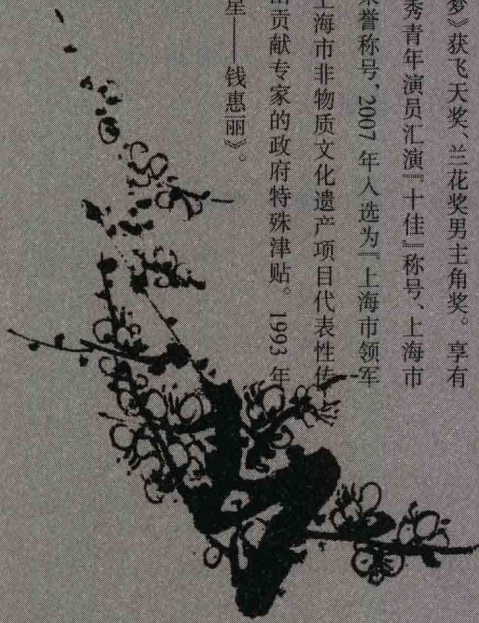
(本文作者系原《解放日报》总编辑、作家)

荣获中国戏剧梅花奖的剧目——《舞台姐妹》

一级演员，著名「徐（玉兰）派」小生。中国戏剧家协会理事，上海戏剧家协会副主席，中国民主同盟上海市委员会常务委员，曾任第七、第八、第九、第十届上海市政协委员。现任上海越剧院副院长。

主要剧目有《红楼梦》、《西厢记》、《追鱼》、《西施归越》、《紫玉钗》、《啼笑因缘》、《真假驸马》、《玉簪记》、《断指记》、《舞台姐妹》、《白衣卿相》、《韩非子》等。

曾获第十七届中国戏剧梅花奖，第九届文华表演奖，第三、第五届全国白玉兰戏剧表演艺术主角奖，第四届中国金唱片奖。全国中青年演员广播大奖赛优秀演员奖，宝钢高雅艺术奖。主演的越剧电视连续剧《红楼梦》获飞天一等奖、《五个「一」工程奖》；主演的电视连续剧《孔雀东南飞》获金鹰奖；主演的越剧电视连续剧《蝴蝶梦》获飞天奖、兰花奖男主角奖。享有「越剧之星」、首届上海优秀青年演员汇演「十佳」称号。上海市第七届「十大」杰出青年荣誉称号，2007年入选为「上海市领军人才」，2009年被批准为上海市非物质文化遗产项目代表性传承人。享受国务院有突出贡献专家的政府特殊津贴。1993年知识出版社出版《越剧之星——钱惠丽》。

1. 《北地王·哭祖庙》，钱惠丽饰刘谡，2004年。
2. 《范蠡与西施》，钱惠丽饰范蠡、单仰萍饰西施，2002年。
3. 越剧电视剧《蝴蝶梦》，钱惠丽饰庄周，2003年。
4. 《白衣卿相》，钱惠丽饰柳永，2004年。

1	3
2	
4	

爱情,是不论城里人还是乡下人都能喜欢的题材。所以一到上海就风靡开来。发展到 20 世纪 40 年代,上海竟有三十多家剧院争相上演越剧。就是到 60 年代,还有人民大舞台、大众剧场、瑞金剧场、红都剧场、解放剧场、大世界等场子天天有越剧上演,而初中女生多为越剧的“粉丝”。女孩子特别疯,她们分派别捧角,凡自己喜欢的“派”,就欢呼狂叫。“粉丝”不是新产品,早已有的。

在戏曲中,越剧是除昆剧以外最典雅的一个剧种。戏的故事多为爱情和苦难,唱词文学性强,唱腔婉转柔媚,服装俏丽淡雅。小生有书卷气,小旦有大家风范。20 世纪 30 年代以后,袁雪芬等老一辈艺术家就开始从昆剧中吸收营养,范瑞娟、傅全香等大姐一直都说昆剧是越剧的“乳娘”。岳美缙、张洵澎、汪世瑜、梁谷音等昆剧演员都曾为越剧乃至这“五朵梅花”中的不少演员教过戏。生旦两角,如果不开口,还真有些分不出是昆剧还是越剧。

我爱看越剧,一个原因是从小看惯了。每个离乡的游子都会有乡情,都忘不了乡味。小时候吃过的东西即使最普通,离乡以后都会是一种思念,何况越剧是这么好的一个剧种。我爱看越剧的另一个原因便是它的典雅,因为是“乳娘”的乳汁哺育出来的,越剧中便有许多昆剧的元素。唱腔甜糯,表演细腻,载歌载舞。看昆剧、越剧,犹如读唐诗宋词,看工笔山水,听江南丝竹,品冻顶乌龙,让你心旷神怡。

上海的越剧,因为有袁、尹、范、傅、徐、王、戚、毕、张等老一辈表演艺术家,有徐进这样文学功底深厚的编剧,有吴琛这样艺术修养高超的导演,还有许多舞美、音乐等方面的专家,在 20 世纪的 40 年代、50 年代、60 年代、80 年代,曾经有过长时期的辉煌,从一个浙江的地方剧种,走向全国,南京、福州、西安都有越剧团。连远至广西柳州,章瑞虹的演出都要加场加座,过道里站满观众,如果没有艺术魅力,绵软的“绍兴文戏”怎么会倾倒黄土高原和十万大山的观众呢。

老一辈表演艺术家由于毕生的追求创造,形成各自的流派。这些流派的风格是独特的,各不相同的,真是难分伯仲。我们不妨像给京剧流派排名一样,越剧也可以排出四大名旦(袁、傅、王、戚)、四大名生(尹、范、徐、陆),她们都是耸立在越剧舞台和越剧史册上的巍巍高峰,令人敬仰山斗。可惜她们有的作古,有的住院,再也不能在舞台上看到她们的风采。好在越剧的流派多,传人也多,这些流派的传人现在都堪当大任,而且不但传承,更贵创新。钱惠丽、单仰萍的气质神韵不但是徐玉兰、王文娟两位老师的克隆,更兼风采亮丽,成了当代的“宝哥哥”和“林妹妹”。还由于钱惠丽在《韩非子》中对徐派风格的发展,单仰萍在《虞美人》中身段

钱惠丽生活照。

1. 《韩非子》，钱惠丽饰韩非，2008年。
2. 《九斤姑娘》，钱惠丽饰奇怪刁，2006年1月。
3. 钱惠丽与单仰萍在奥地利参加“维也纳2006年中国新春音乐会”，2006年1月。
4. 《西厢记》，钱惠丽饰张生，2008年2月。

1. 化妆。
2. 给观众签名。
3. 在成都代表剧团上门慰问患重病的越剧爱好者，2004年4月。
4. 与越剧爱好者在一起。

	2
	3
1	4

化妆。

1. 钱惠丽与徐玉兰老师。
2. 辅导学生杨婷娜。
3. 钱惠丽与周宝奎老师。
4. 与学生李璐彦。

	1
2	3 4

1. 与家乡剧团在香港庆祝香港回归十周年, 2007年6月。

2. 在哈尔滨剧场与小观众交流, 2004年7月。

3. 参加徐玉兰老师专场演出后合影。

1
2 3

1. 《红楼梦》，钱惠丽饰贾宝玉、单仰萍饰林黛玉，1995年。
2. 《舞台姐妹》，钱惠丽饰邢月红、单仰萍饰竺春花，1998年5月。
3. 《曹植与甄洛》，单仰萍饰甄洛、赵志刚饰曹植，1996年。

	2
	3
1	

越韵梅影

单仰萍

1. 《紫玉钗》，钱惠丽饰李益、单仰萍饰霍小玉，1991年8月。

2. 电视剧《沈寿》，单仰萍饰沈寿，1991年。

3. 电影《桐花泪》，单仰萍饰桐花，1984年。

4. 电影《绣花女传奇》，单仰萍饰柳明月，1985年。

	1
2	3
	4