

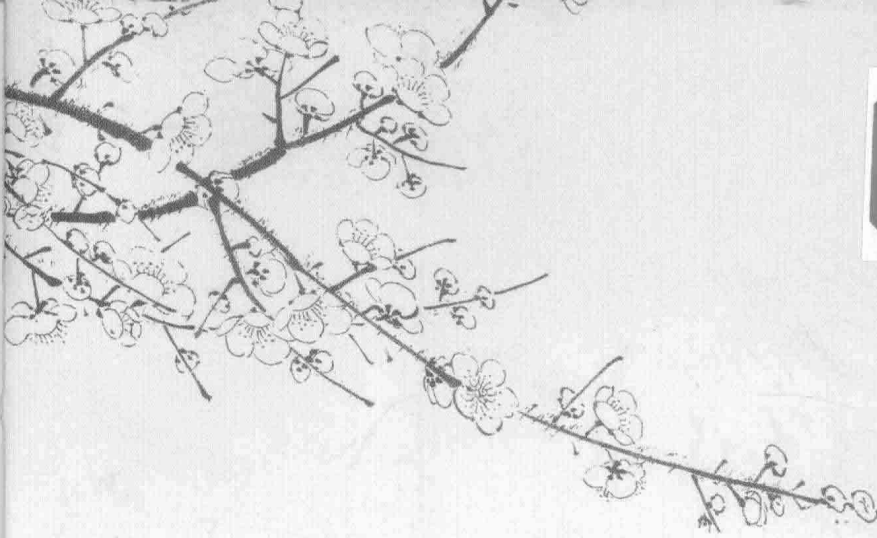
梅派傳人
李玉芙

周巍峙
題

石維堅 · 著

K825.78
184

梅派傳人
李玉芙

周魏峙題

石维坚 著

出书的根由（总序）

孙毓敏

我从2003年起担任北京市剧协副主席至今已三年了。我这个人 是闲不住的，总觉得应该“在其位必须谋其政”，要为大家办点儿 实事。第一年就想到了要给一些知名度较高的老艺术家出一本书，不 算“盖棺论定”，就算“自我小结”吧！但“协会”没钱，找领导又批不来 钱，甚至说：“想出书的人多了，都来要，给谁不给谁呀？！”你看我们 挨了撵。又等了一年，我退居二线后，担任“北京戏曲艺术教育基金 会”会长，是法人代表。我费尽周折找到了与戏剧出版社联合出书的 机会，可出十人的系列丛书。于是，我再来运作：张学津、燕守平、李 玉芙、李文敏、谷文月等均是我的同校同学，需要出书；刘秀荣和张 春孝（夫妇）、刘玉玲、陈国卿、李元春和李韵秋兄妹均为我在文艺界 的好友，又是名人，也该出书。于是，我就凑成了十人，每人一本，每 本十余万字，照片二十余张，还要配备撰稿者近十人，所以无论稿 费、印刷费也需二十几万。但仔细一想：匀到每位艺术家身上，不过 二万余元。给这些为戏曲奋斗一生、为艺术埋头献身的人出个小传

也不为过，每位艺术家还能拿到几百本书送人扩大影响，使更多的读者，了解新中国建立后艺术家们的奋斗历程，这不也是一件颇有历史意义的公益事业吗？为此，我说服了基金会的其他成员，有计划地把这件事办起来了。

我们这辈戏校的学生，毕业时不过是个中专生而已，文化水平有限，不会讲大套理论。什么“一个问题的三个方面、六个侧重、八个要点”、我讲不出这种“层层剥皮”的分析方法。我喜欢说实话，办实事，喜欢说老百姓听得懂的话，办与老百姓切身利益密切相关的实事。就是当了十四年校长以来也一直如此。所以，尽管我已写了《含泪的笑》等三、四本书，也当上了市作协的会员，我仍然只能算个“中级知识分子”。因此，我认为“出书”是一个崇高的品味，是需要我们唱戏的演员们努力攀登的级差！“演员出书”不管水平如何，对以后想当演员的后生均有极好的参考意义。“书”就这样出了，在此还要感谢作者们（和宝堂、李佩伦、钱世明、崔长武、董绍琦、李鸣春、荆晖等）的辛勤耕耘，成功与否，盼望读者指正！

序

梅葆玖

玉芙是上个世纪50年代初梅剧团去东北演出时，我父亲带回的一位贫困同行家中的小女孩。安排她在当时的梨园公会的艺培学校学戏（后来的北京戏校），和学津同班，我曾尊母意给她送过日用必需品。在戏校玉芙正好学的是梅派，毕业后父亲将玉芙等十几位同学要到了梅剧团。

玉芙他们这些年轻人到剧团后，很受父亲的重视。专门请姜凤山、张蝶芬、贾世珍等老师为玉芙教梅派戏，我父亲常演的戏如《醉酒》、《别姬》、《宇宙锋》、《凤还巢》等，都让她学。此外，还特意安排她学了昆曲《金山寺》等戏。边学习边演出。当年梅剧团的演出很多，七姐葆玥心细，她记过当时一个月要演出四十多场，星期天有日夜场，节假日还有早场。演出虽然紧张，剧团还利用晚上演出之后排新戏。我当时经常演出的有《生死恨》、《天女散花》、《玉堂春》、《龙凤呈祥》等老戏，同时排练演出了《胭脂》、《三女抢板》等新戏。我还和七姐葆玥以及玉芙一起排了新戏《龙凤环》，此外，七姐还反串老旦和玉芙

一起排了神话剧《柳常青》。当时我们都是年轻人，演出之余还捉蟋蟀，也曾淘气的将许姬传先生睡觉时的呼噜声录下来，让大伙听听这是哪一出？听了之后都乐了！那时剧团的生活真是又紧张又愉快。

玉芙在梅剧团时间虽然不长，但在父亲的关怀下学的、演的、看的却不算少。加上玉芙为人厚道，学戏踏实。梅剧团这一段生活，为她作为梅派传人，打下了坚实的基础。

父亲去世后，玉芙作为梅派弟子，曾为父亲守灵。纪念父亲逝世一周年时，君秋师兄、近芳、我，还有秋玲、玉芙五个人，每人两出戏，在人民剧场演出了好几天，演出的剧照登在了《人民画报》等报刊上。以后的历次纪念演出，以及清明到父亲的坟上扫墓，玉芙都参加了。

1987年，为准备去上海纪念父亲的经典名著演出，我排了父亲早年演出影响最大的《太真外传》中的《仙会》一折。我五哥绍武特意找出了父亲演出的三出“红楼梦戏”之一的《千金一笑》的剧本给玉芙，并请了老梅剧团的当家武生、梅派琴师徐兰沅的长子徐元珊任导演，玉芙演晴雯，徐佩玲演袭人，李宏图演宝玉。我和玉芙的这两出戏，同时在当年梅剧团的老团址吉祥戏院演出，然后到上海参加了首届海内外梅派经典名著纪念演出。

我一直在为恢复梅兰芳剧团筹划、奔走，1995年在好友吴迎的协助下，终于恢复了梅剧团的建制。我托周铁林找玉芙，她是老梅剧团的人，希望她回梅剧团。玉芙对梅剧团有感情，当然愿意回来，可是她当时是剧院三团的主演，为此经过几个月的争取，才争取到。剧团恢复建制的那天，在北京饭店举行的隆重的仪式上，玉芙作为老梅

剧团人的代表发了言，并参加了在人民剧场的建团演出，成为了恢复建制后的梅剧团的中坚力量。

2005年年底，上海戏剧学院戏曲分院的领导，要我推荐一位教《挂帅》的老师，专门教尖子学员。当即，我和吴迎商量，一致认为玉芙能担此任。1959年玉芙他们毕业后来梅剧团时，正赶上父亲在排练演出《穆桂英挂帅》，玉芙对这出戏看的多。玉芙准备演这出戏时，在西旧帘子胡同我家的院子里，我还从头到尾的教过她这出戏。玉芙的为人作艺，我心中有数。2007年，陈凯歌导演筹备拍摄电影《梅兰芳》，其中扮演梅兰芳的前后两位演员，都有戏中戏，需要有人为他们进行辅导，担任艺术指导。我和吴迎不约而同又想到了请玉芙来做这件事。

梅门弟子中，年龄最大和最小的差距有47岁之多，也是一种奇特的文化现象。玉芙是师妹中最小的几位之一，多年来她在传承发扬梅派艺术方面，一直是执著的，努力的，也是有成绩的。如今她要出传记了，为她高兴之余，写下以上这些记忆中的事，作为书的序言。

序

邓友梅

由于一些说得清和说不清的原因，近年我国民族戏剧的情势欠佳。举例来说：梅兰芳的表演曾使斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德等西方戏剧大师拍案叫绝，使布莱希特研究“间离效果”大受启发；昆曲被联合国认定为“世界非物质文化遗产”。而这两个“国剧”的名牌，与那些炒得火爆冲天的“现代”、“后现代”等时尚新潮文化快餐相丝，市场占有率竟不成比例。京昆演员，一般要从八九岁就开始练功学戏，坐科八年只算打基础，出科后还要根据个人特点再专门拜师学艺，口传心授，精打细磨，没有十几年二十几年的功夫和特有的天分，难得成名。俗话说“台上一分钟，台下十年功”，“要在人前显贵，必得台下受罪”。因此名演员从艺经历的记录，会从多方面给人以启发。而如今媒体上炒得最热、宣传最响的是“影帝”、“歌后”、“情歌王子”们“一夜成名”的奇闻。越是翻个跟头就平地升空的“新星”，越是追星族眼中的亮点。而介绍民族表演艺术家的文章却一页难求。因此，这个“梅派传人李玉芙”使我眼前一亮。

李玉芙扎红领巾的时候我就见过她，还听沈玉斌先生夸奖过她。她出生于京剧世家，其父李妙兰是一代名伶。拜陈德霖为师，与梅兰芳、尚小云、姜妙香等为师兄弟。李妙兰有九个孩子，只有玉芙一个宝贝女儿。为防女儿受气，妻子去世后他没再续弦。因为他深知旧中国女艺人的苦难，叫七个儿子从小就学戏，惟独不叫玉芙学，而送她到学校念书。不幸，1951年父亲辞世了，十多岁的玉芙无法再上学，由三哥帮忙进入哈尔滨京剧团当学员。谁知吉人自有天相，梅兰芳先生来哈演出，知道她的情况后立即给她一笔路费，叫她明年暑假时到北京去考中国戏曲学校。没几天马连良、袁世海二位也来哈尔滨了，一看她的处境，就说：“干嘛还要等到来年暑假呀，最近艺人们自己集资办了个艺培戏校，校长郝寿臣，副校长沈玉斌，都是咱梨园工会的人，我们写封信给你拿着，现在就去找他们吧。”两位立即写了推荐信，玉芙拿着去了北京。郝校长和沈校长都认识李妙兰，看了信自然对这小姑娘很关切。但友情归友情，制度归制度。考试还是要考的。玉芙从小没学过戏，这一关能不能过，谁也没把握。沈校长问她：“你会唱戏吗？”她却说：“会”。沈先生笑道：“你会唱哪出？”她说：“宇宙锋”，沈先生就叫她唱一段试试。谁知她唱得竟有板有眼，而且噪音也清脆甜亮。沈先生忙问：“你这是跟谁学的？”她说：“跟谁也没学过，我爸教别人时，我在旁边听的。”

从此李玉芙就进了戏校。过去人们常说“八年坐科如同八年大狱”。其艰苦可知。可玉芙却以微笑面对艰苦，以勤奋攻读学业，不久就参加了少先队。长大又加入了青年团。五年级时被学校选为代表出席世界青年联欢节，到国外演出，得到了各国观众的热情赞扬。八

年后成为北京戏校第一个拿到毕业证的学生，但毕业证只是她一个新的学习阶段的开始。她被分配到了梅剧团，受到梅兰芳、姜妙香、张蝶芬等到老一辈艺术家手把手地口传心授，经过十多年的“学中演、演中学”，其艺术成果正走向成熟时，来了“文化大革命”，一下又跌进深谷。在那十年间她虽历尽苦难，但视艺术为生命的决心，外柔内刚的顽强性格，使她始终没有放弃暗中对梅派艺术的思考钻研。因此，当灾难过去，小平同志领导全国进入新时期，迎来文艺界第二个春天，人们在怀念一代大师梅兰芳的艺术风采时，发现又一朵梅花在舞台上盛开了。此后，李玉芙到亚、非、欧许多国家表演，赢得了国际掌声；到台湾培养国剧新苗，受到了对岸同胞的赞赏；在国内外艺术竞赛中多次获奖。这些都称得上是国际知名艺术家，众所公认的“梅派传人”了。连梅兰芳先生的爱子，葆玖同志都说过“咱们北京京剧院七八百人，真正梅派也就是我和玉芙两个人哪！”

玉芙沿着梅派之路走了几十年。这本传记艺术长河和人生道路的记录，不论从作艺还是从作人的角度，读后都会受益匪浅。

艺培戏校1953年2月改为公办，更名“北京市戏曲学校”。当时我在北京市文化局工作，与郝寿臣校长和多位老师都很熟悉。沈玉斌副校长更是我的好朋友。对这部书的真实性我可作证。而两位学识出众笔下生花的作者，因为也都是我的朋友，说多了有吹捧之嫌，好与不好，还是请读者自己评判吧。

序

刘曾复 赵士良

贺玉芙书成

梅腔佳韵得传承
玉芙青年早成名
规规矩矩根底好
秋伴蓉花叶更醇

李玉芙是北京市戏曲学校(现北京戏曲职业艺术学院)第一届毕业生中的卓越京剧表演艺术家之一。早在上世纪50年代初期,我就听说北京戏校(当时是艺培戏校)的学生中有一个很不错的小旦角叫李玉芙,恰好当时戏校的教务长沈玉斌送给我戏校初次公演的戏票,使我第一次在舞台上看到玉芙的表演。那天玉芙演的是《春秋配》,看后果然觉得很出色,扮相俊美,嗓音甜美醇厚,唱法与表演身段均循规蹈矩,一丝不苟。虽然那时她才15岁,但已经看出这是一个

大青衣的好苗子。在后来的几十年中，我们又断续地看了她几次演出，现在看来，都是她在成长中的几次关键的展示。一次是她毕业后在梅兰芳剧团演出的《宇宙锋》，另外还有北京戏校校庆十周年纪念演出的《贵妃醉酒》以及后来的新编历史剧《雏凤凌空》。文革后，我们又看过她的《千金一笑》、《捧印》、《玉堂春》等戏。我们深感玉芙在艺术上日臻成熟，她是得到梅派神韵的大青衣。

梅兰芳先生的艺术，体现了中国民族文化的神髓，看梅先生的演出，能把观众带人一个无限遐想的境界，使观众得到极大的艺术享受。之所以能有如此效果，除了梅先生表演上扎实的功底、演唱上科学的发声方法外，更重要的是他的艺术修养已经达到一个极高的境界。梅先生脍炙人口的唱段“老爹爹发恩德将本修上”和“海岛冰轮初转腾”等使听众如醉如痴，有“绕梁三日”之感。学习梅派艺术很难，首先要求演员要有很高的思想境界，才能够领悟梅派表演手段的内涵。玉芙在成长中始终坚定不移地追求着高品位的民族艺术，孜孜不倦地攀登这个艺术的高峰！我们看玉芙的《贵妃醉酒》时，让我们又高兴，又震惊，她的确已成为艺术之大家！在四平调的前奏中的出场就把我带入了剧中的特定环境，说句实话，我们看戏很久没有这种感受了，雍容华贵大气的表演，优美而深邃的演唱，使我们感到她已经溶于角色之中，她没有刻意追求观众廉价的掌声，但我们心中暗暗为她叫好！这就是梅派艺术的魅力！这才是京剧！这才是艺术！这才是中国民族文化的真谛！有人曾担心京剧是否会衰亡，我想，真正的民族文化永远不会灭亡。一个演员在艺术上的追求，反映出他在艺术上的修养，玉芙追求的正是中国民族文化的最高境界！

任何一个人在事业上的成功都不是偶然的。我们看过玉芙的传记后，在感动之余，还想借此说几句心里话。

没有磨炼，哪里会有成长？玉芙出身梨园世家，但幼年就失去父母，10多岁就走了自己谋生的道路，饱尝生活的艰辛。14岁又只身进京进入艺培戏校。因此，她知道什么叫做“得来不易”，这对今天在“蜜罐”里长大的一代青年人是多么大的启示啊！

没有追求，哪里会有成就？到北京进入戏校，她珍惜这个学习环境，发奋刻苦用功，毕业后进入梅兰芳剧团，成为梅兰芳先生的入室弟子，又得到更好的学习提高的机会，她认真观摩梅大师的表演，又得到大师的亲自悉心教诲，逐渐深刻领会了梅先生表演艺术的真谛，经过自己不断地琢磨实践，才有了她今天的成就。

没有刻苦用功，哪里会有自身的真本领？玉芙几十年坚持向诸多老师请教学习，从不放过一个机会，她能博采众长，把从老师那里学来的东西，经过刻苦训练变成自己的本领。

永不满足才会不断前进！梅派艺术是东方文化的集中体现。玉芙深刻领会梅先生的教诲，深入钻研、理解梅派艺术的神髓，但她又没有满足于亦步亦趋的模仿。在新编剧目的表演上，她能融会贯通地把梅派艺术的神韵与技巧融于自己的创作之中。这都体现了玉芙敢于在前进道路上勇于探索的精神！

一个人的成长首先要不断充实自己，艰苦奋斗，使自己有雄厚的实力，另外要善于抓住机遇，玉芙在名人帮助下从哈尔滨到北京上戏校，毕业后又分配到她理想的梅兰芳剧团，玉芙可算是得到了几次好的机遇，但是离开她自身的刻苦努力，再好的机遇也不会有她今天的成就。

不管是京剧界的内行还是外行,不管你对戏曲艺术是否喜爱,也不管你从事什么行业,我们都认为李玉芙的传记是一本应该读一读的好书。年长者可从中吸取经验教训,年轻者可从中得到成长的营养与启迪。当前青年一代处于玉芙年轻时未有的好时机,但是有些年轻人思想浮躁,不肯下苦功夫,总想找捷径,玉芙的成长过程给我们提供了许多值得思考的东西。

艺无止境!玉芙现在已年逾花甲,我们希望她永葆艺术青春,为繁荣我国的民族艺术做出更大贡献!

目录

彩页

序言····· 1

目录····· 13

第一章 梨园世家

父亲·····	2
母亲·····	7
七个哥哥·····	10
宝姑·····	17
为了生存·····	19
知遇之恩·····	21

第二章 艺培戏校

进京·····	26
引见·····	28
考试·····	31
入学·····	34
青衣组·····	36
华老师·····	39

第三章 北京戏校

布拉吉·	46
中南海·	49
慰问解放军·	51
共青团员·	54
青年联欢节·	56
第一号毕业证书	66

第四章 梅兰芳剧团

吉祥戏院·	72
学、演、看·	77
细心揣摩	
大胆实验	82

第五章 北京市实验京剧团

《雏凤凌空》·	88
现代戏·	102
《海棠峪》·	105
云南行·	110
到中南海演出·	116
转益多师·	117
向琴师学习·	126
江校长·	133

第六章 女大当嫁

夫妻剧场·····	142
婚礼·····	148
马奶奶·····	152

第七章 十年浩劫

抄家·····	156
公婆遇难·····	160
临危不乱·····	162
雪上加霜·····	164
北京京剧团·····	166
下干校·····	178
落实政策·····	182
好嫂子·····	184

第八章 春天来了

青春焕发·····	188
出访亚、欧、非·····	195
《风雨千秋》·····	204
《东方夫人》·····	210
春寒·····	214
《宇宙锋》风波·····	217
赴日演出·····	225
赴法演出·····	231
苏北行·····	235
重返梅剧团·····	246