

Haiwai Youzi Lujinhua

海外游子陆锦花

纪乃咸 著

目录

 Haiwai Youzi Lujinhua

引子	2
一、“为口饭，落个难”	4
二、女小生的师傅是男班大花脸	6
三、对着墙壁吊嗓，对着髯口练唱	9
四、被藏在行头箱中几个钟头	11
五、唱三肩小生、学头肩戏文	12
六、1942年越剧改革，她是袁雪芬的合作者之一	13
七、她不仅常演袁小姐的儿子，还是雪声剧团的中坚分子	15
八、马樟花的影子，可到小陆身上去找	17
九、越剧少壮派陆锦花，二十岁组建少壮剧团	18
十、“少壮”首演《礼拜六》一炮打响	21
十一、严厉的母亲，孝顺的女儿	25
十二、“后进青年”变成积极分子	28
十三、究竟“六（陆）大还是七（戚）大”？	32
十四、这批“美锦团”成员竟喊出“陆锦花万岁！”	35
十五、有错处自己承担 有荣誉让给别人	38
十六、越坛“哪吒”第一人，梅、周盛赞有功夫	41
十七、为参加革命 情愿“大”做“小”	44
十八、越剧舞台少见的鞋皮生	50

Haiwai Youzi Lujinhua

十九、“是我笔下的王魁”	58
二十、“接彩球”“仙凡配”“盘夫”又“索夫”	65
二十一、“我信佛，但我不迷信”	72
二十二、“地下工作的头子”一段光荣的历史	76
二十三、“陆派”成了“落派”	84
二十四、陆锦花有哪些缺点	91
二十五、1980年去香港，热情的观众给她一丝安慰	95
二十六、我是中国人，不想加入美国籍	99
二十七、愿陆派艺术常青	105

附录

陆锦花和陆派小生艺术	李惠康	112
我所知道的陆锦花	绿珠	122
陆派艺术的魅力	(美国) 庄一鸽	128
脱俗的表演，清丽的唱腔	(南京越迷) 刘毅	132
一个评弹演员的“陆派情”	(苏州) 汤敏	134
陆锦花纪事		138
陆锦花演出剧目一览		156
陆锦花唱片、录音、OK带和VCD		176
后记		178

纪乃咸

海外游子陆锦花

Haiwai Youzi Lujinhua

洛杉矶家门口：她头发虽已花白，但当年的风韵犹在。她右手握着门把，明亮的双眼对着照相机镜头，让人按“快门”。这一姿态的潜台词是：这里是我家，不，准确地说，这里是我在美国的新家！（摄于1994年洛杉矶家门口）

引子

洛杉矶，是嵌在太平洋东岸、洛杉矶山脉下的一颗耀眼的绿宝石，是一座美丽的花园城市。她由绿树成荫、鸟语花香、气候宜人的众多卫星城镇组成。

在这些卫星城镇中，有一个幽静的小城——蒙特尔公园，又称小台北。在小台北一条宁静小路的两侧，散落着座座美式木结构的小楼房。这些小楼房里的居民基本上都是华人、华侨。他们有的从台湾，有的从港、澳，也有从大陆移居到此的。虽然都是同胞兄弟，但“鸡犬之声相闻”而不相往来，住在这里十年八年以至几十年的老邻居，相互见面时，只是点个头问声好而已。

在其中的一座小楼里，居住着从大陆移居而来的一户人家，家中的主妇尤为引人注目。以港、台同胞的习惯，均以丈

洛杉矶住家后门

2

夫姓氏称呼妻子，这户人家姓杨，故大家见面时都叫她一声“杨太”。

杨太刚到这里时，头发还是乌黑的，以后慢慢变成灰白相间的，现在已是满头银丝了。俗语说，“树长年轮人添寿”，在她爬上“花甲”、闯过“古稀”的十六、七年的过程中，左邻右舍一成不变的称呼她为——杨太。

杨太黎明即起，洗漱完毕后，便到观音菩萨前，点上三炷清香，为家人祈祷，直至清香深深地弯成一个9字，她才怡然地离开。因为这是吉祥的显示，也是一种安慰吧。

杨太，春养兰花秋种菊。她喜欢兰的幽香，所以年年养兰不止；她爱读有关兰花的诗，“寸心原不大，容得许多香”；“深林不语抱幽贞，赖有微风递远馨”；“生无桃花春风面，名在山林处士家”。她也爱种菊花，她的种花经是“剪枝要果断，浇水不宜多”；她也读有关菊花的诗句，“春露不染色，秋霜不改条”；“黄华沓如金，白花如散银”“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”……

杨太的生活既平静又有规律。上午养花看书，下午看大陆的电视剧，晚上或是看书或受约去筑筑“方城”。一日三餐，早点是一杯咖啡加两片面包；中餐简单又清淡，荤、素，一律清蒸蒸、水煮煮；晚餐经常外出小酌或与好友“AA”制。偶尔在超市、公园、医院里，有认识她的人（观众），对着她说一句“陆老师，您的这双眼睛叫人忘不了！”她闻之也只是淡淡一笑。

这个平平淡淡过日子的杨太，有谁知她曾是上海红极一时、自成一派，至今仍深受众多戏迷喜爱的越剧表演艺术家——陆锦花！

洗漱完毕后，便到观音菩萨前，点上三炷清香，为家人祈祷

一、“为口饭，落个难”

陆锦花在回顾自己的艺术生涯时曾说：当年我们学戏演戏的生活环境，确实是十分艰苦的。姐妹们有两句口头禅，叫做“为口饭，落个难”，“为了一日三餐，夜里困在台板”。学唱戏在旧社会是被人看不起的，我吃这“开口饭”，也是为生活所迫。

陆锦花原籍浙江余姚马家堰（现属慈溪县），1927年生在上海。她从懵懂孩提时起，就知多病的爹长期失业，家里全靠娘帮做裁缝下手挣几个钱苦度光阴。由于家境清贫，阿姐十八岁就出嫁，阿哥未成年就当学徒。她只读了四、五年书，就辍学在家，给娘做帮手。当时她家有个远房亲戚在大来剧场包茶堂（室），所以有机会光顾那里，坐在检场的高凳上看白戏。

看着看着，她就遐想 要是我也能登台演戏，不但自己有饭吃，还可以挣钱改善家境，父母就不用为柴米发愁了。不过，这个机敏的女孩，从她爹平时的言谈里知道爹是绝对不会同意她走这条路的。

陆锦花十三岁那年，家中生活每况愈下，实在支撑

学戏前一年十三岁

学戏后，十四岁父死戴孝

不下去了。她瞒着爹，得到娘的同意，经亲戚介绍，拜张福奎为师。这时她爹的病已经很重，学戏进戏班之事，当然不敢告诉他老人家。她的艺名陆锦花，也是用了娘的姓氏。不料，她学戏刚过三个月，爹就与世长辞了。一直到临死前，娘儿俩仍然不忍心把学戏的事告诉他，为的是怕他为此而伤心！

上面这张照片，是正当豆蔻年华的陆锦花。她穿着白衣，头戴白花，脸上带着少女特有的悲绪愁容，这是她十四岁那年为父戴孝时所拍摄的。这张照片是十年“浩劫”时，在造反派抄家后，从地上捡起的一张破碎照片上剪下的。现在看来，这是一张伤心而惊心的照片！

有人说，人生是不平凡的，有时欢乐有时愁。陆锦花是在平凡的人生旅途中过着不平凡的生活。她从学戏那年开始就在欢乐—忧愁，忧愁—欢乐的不断运转的生活旋律中，缓缓迈步在人生的道路上……

二、女小生的师傅是男班大花脸

陆锦花学戏的地方，叫“四友社”。“四友社”是由四个教戏师傅各带徒弟拼起来的，大家都叫它“凑拢班”。她的师傅张福奎是道士出身的花脸演员，为人心地善良，知道陆锦花家境贫穷，收她为徒时，自弃常规，没有要她办酒水买大红蜡烛。因陆锦花身材扮相比较纤细柔弱，嗓音也比较清丽柔和，不宜演花脸而宜工小生。这样大花脸收了个女小生徒弟，不能直接教唱教演，师傅为此伤透了脑筋，也操了很多心。当时，上海越剧界著名小生不少，女小生有屠杏花、竺素娥等，但因没有门路，无法向她们拜师学艺。著名男小生有支维永、王永春、花碧莲等。支、王二位她见到过几次。他们看了陆的长相，听

15岁的陆锦花（前排左一）

陆锦花（右）与戚雅仙在大来剧场

了陆的唱，觉得是块“料子”，于是半开玩笑半认真地试探张福奎“你这个徒弟不错，过堂给我们怎么样？”张福奎既舍不得她，又怕当面拒绝会得罪了名角儿，所以巧妙地推脱说“此事我作不了主，得问徒弟本人啊！”事后，支、王果然来问陆锦花。当时这位纯朴、机灵的姑娘心里想，拜这些名角儿为师自然好，可一笔拜师费花不起！再说这样一定会伤了师傅的心，可不能干对不起师傅的事。想到这两层，她拿定主意大着胆子回答：“我只要一个师傅。”这天真稚气的回话，惹得大家都笑了。尤其是张福奎笑得更欢，这是真正发自内心的笑声呀！事后，张福奎常在人前夸赞徒弟有良心、讲义气，要紧关头不嫌弃这个“讨饭师傅”。从此，张福奎更加悉心关照徒弟。旧社会不少师傅都把徒弟当丫头使唤，端茶、盛饭、倒洗脸水，样样要干，可张福奎待徒弟犹如关爱自己的孩子。为了徒弟早日成才，从不差她跑腿打杂。为了把徒弟带出师，他利用日夜场之间的空隙为徒说戏，为徒配琴。上戏时间则带徒弟到剧场后台去看戏，“抢戏”、“偷戏”，叫徒弟模仿其他小生的唱、念、做、打。越剧演员不善武打，可张福奎要徒弟学武艺，这也是张福奎那时培养徒弟最有效的办法了。

陆锦花十六岁那年进了袁雪芬、张桂莲为台柱的大来剧场。开头唱三肩，等到唱二肩时，师徒俩就分离了。师傅张福奎辗转在杭嘉湖一带跑码头，边演出边带徒。张嗜赌，而且习性难改，欠了一身赌债，最后潦倒在嘉兴。陆得知情况后，托人带去一笔钞票，还清赌债，把师傅赎回上海。从此，师傅见到徒弟既感激又惭愧还带几分“怕”。人传“人家徒弟见师傅怕，陆锦花的师傅见徒弟怕”的说法由此而来。

张福奎是一位有所成就的越剧艺人，尤其是带教出一位人称越剧四大小生之一的陆锦花，功不可没。一九六〇年进了上海越剧学校当教师，七十年代退休，从市区迁居闵行。张福奎的命运不好，儿子早逝媳妇改嫁，且不善治家、退休金又少，靠借债度日，最后是债台高筑，鳏寡孤独而死。死后没有人敢为他办理丧葬事宜，怕与前来讨债者说不清楚。陆锦花得知情况后，毅然亲临闵行师傅家，为师傅清理债务，只要有凭有据，笔笔如数归还，又出钱为师傅送葬落土。她的行为，得到邻里和居委的称颂。2001年5月，香港的卜先生宴请陆锦花时，在座的张国华仍用敬佩的口气谈及此事，说“陆老师的举动叫人难忘。”同桌的傅全香、戚雅仙也同声称赞。

现在，知道这件事的人已经不多了，但在我们中国的民间，这种至诚的人生交谊，纯真的人生情感是长存的。▼

右为17岁的陆锦花

三、对着墙壁吊嗓，对着髡口练唱

9

当年陆锦花学戏，三个月就登台演出。小姐妹们年龄大多在十三、十四岁，为了挣口饭吃，大家硬是废寝忘餐地用功，丝毫不敢马虎。那时剧团一般是日夜两场，有时一天三场，中间还要唱堂会、唱电台。场子里几乎是天天换戏，只要好好学，每天都能学到新的内容。陆锦花后来演出的《仁义缘》、《火烧百花台》、《珍珠塔》等很多戏，就是靠天天在台上台下泡，抓紧时间、利用机会，边看边学、边学边演学会的。在演《平贵别窑》时，因为她人小体弱，只好唱前半段戏。薛平贵别窑一场，她背不动靠旗，只好由其他男演员来演。当时同台演出的其他小姐妹，有的年龄比她还小。有次演出，一个不到十岁的旦角小演员上台跑龙套，一个圆场下来，尿也急得撒在裤子里。

陆锦花在“四友社”里，不但得到张福奎的呵护，还被其他几位师傅所喜爱。与几位学戏的姐妹聚在一起，她似“鹤立鸡群”。比容貌，她是头挑的，虽然还没有到让人惊艳的二十岁，但能看得出来她已是个秀丽的少女了；比吐词谁清、音色谁美，她也是头挑的；比聪颖灵性、接受能力，她更是头挑的。但这些“头挑”，没有成为陆锦花的包袱，使她放松自己的学习，而是时时珍惜这些“资本”，更加努力刻苦学戏。

为了保住饭碗，她一天二十四小时，除了睡觉，可以说无时不在唱啊念啊，背啊记啊。常常是一边吃饭一边还在默背台词，一边走路一边还在揣摩唱腔。越剧演员武功练得不多，但为了使唱念功底打得扎实一些，有个阶

15岁摄于上海徐家汇

段，陆锦花曾坚持每天到剧场屋顶平台上练功吊嗓，即使刮风下雨也不间断。为了让声音送得远些，她曾按照老一辈的土办法，有意对着风口喊嗓；为了能让观众听清唱念中的每一个字，她曾对着墙壁发声；为了练出厚实的底气，又不打扰邻居的安宁，她曾在家里特备一口大髹，每天对着髹口叫嗓练唱，尽量把声音闷在髹里。虽然这些练声方法并不科学，但她的苦练也没有白费。凡是看过她演出、听过她演唱的观众和行家，齐声称赞她的唱念字字送听，声声有韵；说她善于把鼻音、后脑音与喉音结合起来运用，唱腔清晰醇厚、柔和委婉。这些褒奖之词一点也不过份，可以说她的演唱达到了字正腔圆、悦耳动听。这是同她当年在这方面下一番苦功夫分不开的。

解放初期，陆锦花在国内大戏院（在新世界商城北面，现已拆除。）演出。这个剧场原是放电影的，有四十排座位。当时没有扩音设备，可许多老观众对她这一阶段的演出印象特深，至今还常常提起当年在“国联”看戏的情景，说即使坐在最后一排也能听清她唱、念的每一个字。再如，由于她小时候学戏唱戏天天上“站课”（所谓“站课”，即上台跑龙套要站，“偷”戏立台角要站，开饭要站，连化妆也要站。），每天一站就是十几小时，所以她的小腿功至今还很好。粉碎“四人帮”后，当她重上舞台，穿上十三年未登的高靴时，居然仍能自如地稳步行走，这不仅使同行对她刮目相看，称赞她功底厚实，连她自己也感到意外。

这应该归功于她幼时的“站功”吧！如今，她已越古稀之年，仍能双腿盘坐在椅上多时。在上海的近廿位年轻后辈，竟无一人能仿效她的坐功。

四、被藏在行头箱中几个钟头

旧社会艺人除了生活苦不堪言外，有时还会遇到地痞流氓的捣乱。在敌伪时期，有一次，她刚演完戏，戏馆里突然闯进几个查夜的日本人和伪兵。师傅们明白这批坏蛋有几根坏肚肠，根据以往经验，他们赶紧把几个长得端正的姑娘藏起来。有的藏在布景堆进破椅子堆中。则粗中有细，勿进一个大行头箱徒弟像老戏《借林逢春那样，被里，张福奎还特地地方撑了一根硬坏蛋看看没有什姑娘，再加老板票，总算被打发前后也折腾了近这些人一走，师傅箱子，扶出陆锦花

40年代的陆锦花

脸色苍白，一副的样子。坏人走了，气氛也轻松了些，有人逗乐地问：躲在箱子里的滋味怎么样？陆锦花诙谐地回答：啥人要晓得躲在箱子里的滋味，可以自己躲进去试试，尝尝味道，我可说不清楚。她又自慰地补充道：不过我很幸运，有师傅保护，没有像林逢春那样被闷死。大家听了都笑了，师傅听了这句话，又是乐滋滋的。

里，有的藏张福奎师傅忙间把她藏中。为了怕红灯》中的闷死在箱子地在落锁的木片。这些么长相好的递过一些钞走了。这样两个钟头。傅马上打开花，只见她惊魂未定的

五、唱三肩小生、学头肩戏文

“四友社”解散之后，陆锦花随师傅到金门大戏院唱三肩小生。那时戏班的头肩花旦是魏银凤，小生是沈君玉。在那里，陆锦花依然刻苦学戏，处处做有心人，演什么学什么。除了学她本行戏路，还要顶老生戏、小花脸戏。有时头肩小生有事迟到，老板就要她顶头肩小生的前二场戏。遇到这种情况，常常是师傅临时给她说一说戏，她就匆匆上场了。因为她是个有心人，平时头肩的戏也偷偷地在学，当戏顶上去后，观众反映也不错。有人说三肩小生不好唱，这是颇有道理的。因为他既要学头肩的戏，又要学二肩的戏，还要随时准备顶其他角色的戏。做三肩不早早做个有心人，多学几手是不行的。在《王华卖父》一出戏中，她就扮演过小花脸。那段时间，台上天天换戏，她也不断跟着换角色、换行当。演一行学一行，这对她确实是个锻炼，也让她学到不少演技和本领。

有一次，唱头肩的小生因病，她顶了头肩的角色。观众被她的扮相、表演、唱腔所吸引，掌声如雷。这时不但没有人退票，反而越演越热。“小荷才露尖尖角”，观众与老板已经预料到越坛将有一颗新星升起！

那时，演戏的大小角儿，行头都是自备的。陆锦花因家贫，自己做不起行头，都是去租借的。有一次，要上演《杀子报》，她扮演戏中的儿子，可服装无处可租。因为隔天就要演出，这下可急坏了她和她师傅，不知如何是好。这件事，很快被她阿姐知道了，为了妹子演出，阿姐便瞒过婆婆，“偷”出自己结婚时挂在厅堂中的“喜幛”，由母亲连夜赶制，总算赶上了第二天日场的演出。陆锦花与作者通国际长途时，回忆起这件事，仍怆然伤怀，辛酸得说不出话来……

六、1942 年越剧改革 她是袁雪芬的合作者之一

说到越剧改革不能不提一下时称“越剧皇后”的姚水娟。她是越剧改革的先行者。1939年9月，她第一个率女班进入上海“孤岛”，第一个聘用编剧樊篱（实行编导制），第一个开排新戏——《巾帼英雄花木兰》，第一个组成以“越剧”命名的水运越剧团，其作用不容低估。然而，越剧与新文艺结合，形成编、导、演、音、美综合舞台艺术，那是袁雪芬在1942年底推出的《古庙冤魂》开始的。

1942年底，在上海大来剧场，二十岁的袁雪芬开始越剧革新（现统一称为改革），为越剧历史翻开了新的一页。当年十五岁的陆锦花是袁雪芬翻开历史这一页的助手和见证人之一。陆锦花年纪虽小，却锐意进取，为翻开这一页历史出了

13

15 岁时演《古庙冤魂》

前排：范瑞娟、陆锦花、徐玉兰、徐天红、魏小云
中排：应菊芬、尹桂芳、戚雅仙
后排：吴少楼、王文娟、张桂凤

一把力。改革的第一部戏是《古庙冤魂》，演员（也是第一批改革的合作者）有张桂莲、王银凤、张桂凤、陆锦花、梅月楼、沈月凤等。首次成立“剧务部”，有编剧、有导演，还有舞美人员。过去是师傅说戏、教动作调度位置，现在由编导来完成。首先给陆锦花的感觉是挺新鲜的，再是这些先生有文化有修养。《古庙冤魂》是用幕表与剧本相结合，幕外仍用幕表，幕内用有文字的剧本。陆锦花觉得自己念书不多，通过读剧本念台词可以提高自己的文化水平。如《古庙冤魂》四字，过去她只识‘古庙’两字，‘冤魂’两字平时说得多但不会写。有一天演出结束回家后，她先用毛笔练写了一百个‘冤魂’，夜宵却由一碗热面变成了冷面，娘戏说道：“你被‘冤魂’缠住了”。

大来剧场从第二个改革戏《断肠人》开始，全部采用完整的剧本。陆锦花也从此在剧本中学习历史、学习文化。

大来时期的改革，陆锦花还认识不到它对剧种发展有如此重要的意义，但她钦佩袁雪芬的求进求新的精神。

1947年，少壮剧团成立时，陆锦花一是物色搭档觅演员，二是请编导、舞美人员，建立“剧务部”，为越剧改革添砖加瓦，推波助澜。👑