

顾国英口述
周大功 许玄 整理编撰

著名锡剧演员顾国英

俏所梅花 又一枝

荣

人民音乐出版社

著名锡剧演员顾国英

俏梅花又一枝

顾国英口述

周大功 许玄 整理编撰

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

俏丽梅花又一枝：著名锡剧演员顾国英／顾国英口述；周大功，许玄整理编撰．—北京：人民音乐出版社，1996.9

ISBN 7-103-01364-0

I.俏… II.①顾… ②周… ③许… III.顾国英-传记 IV.K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 03792 号

责任编辑：张 辉

责任校对：刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

中国科学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 148 千文字 4 插页 7.25 印张

1996 年 9 月北京第 1 版 1996 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—2,725 册 定价：14.00 元

顾国英近照

荣获双达杯江苏省锡剧中青年专业
演员电视大奖赛最佳演员奖
(1988年8月)

李瑞环观看文艺演出后亲切接见顾国英(左一)
等主要演员 (1991年5月)

顾国英(右)与荣高棠、李维康(中)合影(1989年)

顾国英与俞振飞夫妇相会在北京(1989年)

梅花独秀誉江南

錫劇名旦顧國英 孫慎

中国音乐家协会常务副主席孙慎为顾国英题词

藝苑

錫劇名旦顧國英

增色

色

色

江苏省戏剧家协会主席王鸿为顾国英题词
(1995年)

(右中图) 无锡市副市长王竹平为顾国英题词
(1995年)

(右下图) 中共无锡市委副书记陈壁显为
顾国英题词
(1995年)

痴心錫劇為國粹
奉獻藝校育英才

王竹平
一九九五年
十月廿日

梨苑紅杏
一枝独秀

陳壁顯
一九九五年秋

弘揚文化藝術
面向人民群眾
梁國樑

小戏之乡江阴市月城镇党委副书记梁国樑为顾国英题词（1995年）

大雅
宏範
震球

小戏之乡江阴市月城镇副镇长唐震球为顾国英题词（1995年）

顾国英及全家合影（1991年）

顾国英从艺简介

顾国英——著名锡剧表演艺术家，江苏无锡市人，1945年农历10月20日出生。15岁考进无锡市锡剧团学馆学艺；16岁扮演《白蛇传》中白素贞一角初露头角；18岁被上海电影制片厂导演黄祖模选中参加电影《红花曲》拍摄，扮演主要角色——青年女工杨巧英，从此走红影剧舞台。在35年艺术生涯中，曾先后在30多出戏中担任主演，塑造了许多不同性格、不同类型的人物形象，并以扮相俊美、做功细腻、唱腔圆润驰名锡剧艺坛。

顾国英为锡剧梅(兰珍)派第一代传人。她在继承了梅派唱腔艺术的同时，又结合自己的特点，形成了锡剧表演艺术的新风格，被誉为“江南一枝梅”。由她主演的锡剧优秀传统剧目《珍珠塔》1982年由日本NHK广播电视中心全剧录制，通过卫星向世界各地播放，开创了锡剧走向世界的新纪元。从80年代到90年代，上海、天津、江苏、厦门、江西等出版社相继出版了由她主演的《摘石榴》、《柜中缘》、《珍珠塔》和《顾国英锡剧艺术集锦》、《俏丽梅花又一枝》等五盒录像带；以及《鬼断家私》、《孟丽君》、《危城传奇》、《情探》、《太湖儿女》等立体声录音带，深受广大锡剧迷和港台、美国、加拿大戏剧爱好者的青睐。1993年顾国英出访香港，她的舞台艺术音像制品成了最受欢迎的礼物。

1982年，无锡五个剧种200多位中青年专业演员会演，她荣获演员一等奖第一名；1984年首届江苏省锡剧节荣获表演奖；1986

年第二届江苏省锡剧节荣获优秀演员奖。1988年8月，江苏16个剧团65名中青年优秀专业演员云集南京，参加代表当代国内锡剧中青年专业演员最高水平的电视大奖赛，顾国英以《柜中缘·绣嫁妆》一折参赛，一举获得最佳演员奖的殊荣。

1983年起任无锡市锡剧团副团长、艺术室主任；1985年加入中国共产党；先后担任中国戏剧家协会江苏分会理事、无锡市戏剧家协会常务理事、无锡市妇女代表大会代表、无锡市第十届妇联执行委员、无锡市文联委员、中国共产党无锡市第八届党代会代表、中国工会江苏省第八次代表大会代表、无锡市第八、第九届政协委员；1990年起兼任无锡市戏曲学校副校长，1994年底无锡市锡剧团撤团建院，又担任无锡市锡剧院副院长、无锡市青年实验锡剧团团长。

1992年为表彰她的艺术成就和为培养锡剧接班人所作出的贡献，无锡电视台拍摄了专题艺术片《俏丽梅花又一枝——著名锡剧演员顾国英》，较完整地记录了她的艺术生涯。中国戏剧家协会副主席、戏曲导演艺术家阿甲亲笔为片名题词；1994年10月，江苏电视台开辟“TV大戏苑”栏目，作为介绍戏曲演员的窗口，顾国英首先被邀请拍摄专题片。1995年5月13日顾国英50周岁、从艺35周年，上海电视台在“大剧场”栏目隆重播出顾国英荣获最高奖励的《鬼断家私》、《柜中缘》、《红花曲》等七个精彩的演出片断，使上海广大观众再次一睹这位中年锡剧表演艺术家的风采。她的形象从舞台发展到荧屏，她的艺术倾倒江南城乡千百万观众，她的名字被载入了《无锡名人录》、《江苏戏剧家》名人录和《中国专家名人录》。

目 录

序	拾 风 (1)
千人千面 神形并茂	
——论顾国英的表演艺术	夏 鹰 (5)
情浓于曲展歌喉	
——顾国英唱腔艺术漫论	章德瑜 (26)
引 言	(53)
一、童 年	
——蟹壳里的仙人	(54)
二、向 往	
——排练厅窗外的毛丫头	(63)
三、学 艺	
——不开口的“丑小鸭”	(73)
四、成 长	
——艰难的起飞	(83)
五、影 缘	
——《红花曲》中初升的明星	(95)
六、初 恋	
——甜蜜与苦涩的体验	(108)

七、文 革	
——十年磨难·····	(124)
八、闪 光	
——是金子总要发光·····	(144)
九、拜 师	
——梅门一枝花·····	(153)
十、辉 煌	
——艺术家的风采·····	(163)
十一、重 担	
——顶着石臼唱好戏·····	(176)
十二、教 学	
——教唱戏也教做人·····	(186)
十三、新 韵	
——更广阔的舞台·····	(197)
十四、甘 苦	
——品不尽的人生百味·····	(207)
后 记·····	(226)

注：本书中▲号后为顾国英口述部分，●号后为作者撰写部分。

序

拾 风

11年前，我应邀参加一次无锡市文化局召集的锡剧创作会议，结识了锡剧界从事编剧工作的同行，研读了他们洋溢着新鲜生活气息的新作。在会议前，我还欣赏过几台多题材的锡剧舞台演出，亲身感受到观众对家乡剧种表达出的特殊热情，深为感动。我在会议上作了发言，后来发表在《无锡戏剧》上。记得我曾谈到江阴徐霞客故居门前那棵罗汉松的故事。那罗汉松原是徐府盆栽小树，徐母为鼓励霞客远游，将小树移栽宅前园地。罗汉松扎根大地后，长年经受风风雨雨，昂然成了大树，其间虽曾受到人为的冷落和摧残，一度濒于枯萎，但在乡人细心护卫下，终于挺了过来，至今300多年过去，仍然枝繁叶茂挺立在徐霞客纪念堂前。我借这个故事表达对锡剧的衷心祝愿。我深信，这个深深扎根于江南大地的地方剧种——锡剧，具有巨大的生命力，她不仅压不垮、死不了，而且能不断从人民中吸取养料而更为枝繁叶茂。

又是11年过去，在改革开放、经济发展的驱动下，整个文化领域出现了不少新情况新问题。民族戏曲面临着影视、流行歌曲的挑战，如何坚持和弘扬民族戏曲艺术，不断完善自身，与时代同步，以凝聚和争取观众，成为当前戏曲界最为实际、最为关切

的问题。毋庸讳言，现实生活出现的某些困难使有些人迷惘了，动摇了，“戏曲消亡”悲观论调也出现了，锡剧界也不免受到“台风边缘”的影响。这一切迫使人们严肃地考虑这一问题，作出答案。

戏曲，包括锡剧在内的戏曲，真会“消亡”么？目前出现的某些困难真就那样不可克服么？与悲观论相对立的，还有一股坚定乐观的力量。他们掌握了“困难和机遇并存”的辩证观点，从纷繁多变的现象中，看出克服困难最本质的东西，把“沧海横流”看成是“显示英雄本色”的极好机会。正如徐霞客故居那棵罗汉松，它不满足于“盆栽”，而敢于、乐于扎根大地以争生存求发展，在“百花齐放”的园地继续争取这一朵花枝繁叶茂的灿烂明天。

“消亡”与否？取决于谁呢？诚然万事万物有个从发生、发展直到消亡的过程，但到底不能随便套用、滥用的，否则就产生一种坐以待毙，无所作为的消极悲观情绪。以锡剧来说，从“常锡文戏”到今天不到一个世纪，年轻着呢！她正需要发展，也有条件发展，有志于此的同志正在为此而做出成绩。他们并没有因为碰到市面上出现的一点风风雨雨就心旌摇摇，以至撇开江南大地上乡亲们的殷切希望不管而琵琶别抱，反而是自甘清贫，为人民献艺，为艺术献身，无怨无悔，矢志不渝。锡剧今天所以能在城乡立足，以优美的乡土曲调，博得更多知音，这些艺术家们功不可没，应该受人敬重。

事实雄辩证明，振兴民族戏曲，当然离不开领导部门的支持，包括必要的投入；需要进行体制改革，但是，最根本的还是人，一批有崇高理想、坚定信念、不怕艰难惨苦、埋头苦干的人。本书介绍的锡剧著名演员顾国英，就是颇有代表性的一位。

《俏丽梅花又一枝》是顾国英从艺半辈子的记实。老实说，世间这类明星传记有的是，但刻意美化的多，缺少真实感，娇柔的作品恰恰使人不能卒读。本书一大特点，就是朴实平凡，十几万字如叙家常，娓娓道来，倾吐心曲，使人感到真诚的魅力。一卷在手，可以与传主心灵沟通，对她的喜愤哀乐感同身受。得到本书的原稿，因患小病，精力不济，但仍细细读完了它。我深为国英对事业的执着精神动情。她不就是一个普通平凡的锡剧演员么？然而她有一种对振兴锡剧的坚定信念，立志为此而献出自己的智慧和劳动，她就很不平凡。她热爱人民，对艺术精益求精，把锡剧的命运和未来，融和于自己的血肉之中。正是她的这种精神力量和行动，使她在艺术实践中不断完善，并且获得她的观众以及所有同她接触过和一道工作的朋友和亲人的热爱。她爱别人，别人也深深地爱着她，支持她的追求，给她以继续上进的力量。这本看来是平凡小事的作品，却阐释了艺术与生活、个人与集体等等人生观、价值观的大道理。而贯穿全书的核心还是对待人民大众的态度问题。它说明只有全身心地同大众一起投身于社会改革，才能释放自己最大的能量，体现自身的价值。

我看国英的戏，无论《红花曲》、《珍珠塔》、《孟丽君》、《柜中缘》、《鬼断家私》和《危城传奇》，她塑造的各种不同角色及其她的精彩表演，都给我留下了深刻的印象。我知道她是梅兰珍的爱徒，锡剧梅派传人，她不仅继承了梅派唱腔艺术，又能结合自身的特点，加以发展而形成新的艺术风格。我常常能发现兰珍表演艺术对她的影响，在读完书稿以后，我更看到她的老师在热爱观众、尊重观众方面同样给国英以潜移默化的作用。兰珍是我的老朋友，我曾同兰珍一道去无锡市农民家里作客。虽然

事先打过招呼，不要惊扰众乡亲，可是，消息还是透露出去，顿时小小农舍挤满了闻风而来的“追梅族”。在他们要求下，兰珍在无伴奏的情况下高高兴兴地接连唱了好几段，给乡亲们极大的快乐。事后，兰珍给我讲了“文革”中亲身经历的一件事：她被押游街，受尽侮辱殴打，她没哭。可是游到一座桥上，“造反派”揪她的头发要她抬起头来，她看到两旁的男女老幼不少人在默默擦眼泪，这下她倒止不住眼泪了。她明白，这是乡亲父老在她受难时刻对她的鼓励和支持，也是对她一生为锡剧献身而最珍贵的奖赏。今天，我在顾国英（她的学生）的传记里，发现梅兰珍对她人品、艺品的素质的赋与，这是无可估量的精神财富。正是顾国英继承了老一辈忠于人民、忠于艺术的品质，在她艺术实践中始终保持与人民打成一片的优良传统，始终坚持下乡演出，当读到这些章节的时候，我是深怀敬意的。

在风风雨雨中经受磨炼的何止一个顾国英，又何止一个锡剧，戏曲的改革和振兴，从来不会平坦，唯有志者事成。

扎根于人民心中的艺术将获得永生。

徐霞客纪念堂前的罗汉松还将亭亭玉立般健康地活下去、活下去！

《俏丽梅花又一枝》通过一个人的经历，为读者揭示了锡剧必然会走向发展、走向振兴的前景。

时序进入“无边落木萧萧下”的金秋季节，庆丰收的日子也有几丝清冷寒意。霜雪又怎么样？菊花不盛开了么？即使冬天来了，还有俏丽梅花在，春天不远了！

1995，大雪

千人千面 神形并茂

——论顾国英的表演艺术

夏 鹰

中国戏曲表演艺术至今尚未形成完整的理论体系。我认为戏曲表演艺术既不同于斯氏的体验派，又不同于布氏的体现派，是独具一格的表现派艺术（并不排斥体验）。从空间至表演无处不表现艺术流派人物角色与演员本身，还常常以象征的手法处理空间、表演流派与演员之间的关系。如利用“梅花”、“麒麟”设置的守旧、大小帐幕、桌围椅帔等等，来表现梅兰芳与周信芳的“梅派”与“麒派”表演艺术及表演风格。同时明确地表现演员在舞台上既是角色又是自己，主要表现人物也不排除表现演员。如表演技巧时，观众常常为演员叫绝，至为文场叫“好弦子”，为捡场者叫好彩头。如此种种，充分地展示着戏曲表现派表演艺术的特质，加之戏曲艺术特有的舞台规律，确定着戏曲表演艺术的特性。我想在研究中年戏剧家、著名锡剧演员顾国英的表演艺术时，应以这些原则为准绳。

学戏与演戏

顾国英从事锡剧艺术粉墨登场三十五载，所扮演的角色三四十个之多，在表演艺术方面的成功，最大的特点是在学戏与演戏过程中充满着创作热情和主动、钻研、好学的精神。特别突出的一点是具有较好的天赋与气质。当她14岁在初中读书时就与锡剧著名表演艺术家季梅芳之女是同学，那时就流露出艺术天资，爱上了锡剧艺术。经常与小季出现在锡剧团排练场外，隔窗偷看排戏，自学唱腔，不久就掌握了许多曲调，几乎入了迷。因为喜欢锡剧，经常随父亲去专演锡剧的中央戏院看戏，从此与锡剧结下了不解之缘。15岁考入了锡剧学馆，开始了学戏生涯，16岁始粉墨登场初展才华。在学员众多的学戏情况下，大型神话剧“白蛇传”的角色安排设立了“六白、四青、三许”的多角制演员结构，她扮演了“合钵”一场的白娘。经过一番努力又担任了下半场小青及全场中白娘的文戏场子，可以说是初展头角。由于在学馆里顾国英的年龄最大，分行中她常演青衣之类角色，后调至剧团与老演员同台，又使她有机会常扮演一些年轻形象，如《红花曲》中的杨巧英、《年轻一代》中的林岚。在排演林岚的过程中，她以同学为对象体验角色情感，获得了表演艺术“心里有，脸上才有”的经验总结，领悟了学与创的奥秘，获得了首次成功。在与老演员同台的过程中，深刻体现出她在表演艺术学习上的有心，至今她仍记得老艺术家季梅芳在她学艺过程中的教诲，“千学不如一见”的这句艺谚成了她一生艺术创造的座右铭，养成了看人演戏学人表演的习惯。典型的是她竟然将《金玉奴》里所有角色的戏从唱词念白到地位身段都“看”会了，并且牢牢地掌握住了。