

至真·至善·至情

—— 郑培英艺术之路

邓志驹 主编

世界非物质文化遗产粤剧代表性传承人

至真·至善·至情

郑培英艺术之路

邓志驹 主编

世界非物质文化遗产粤剧代表性传承人

羊城晚报出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

至真·至善·至情：郑培英艺术之路 / 邓志驹主编

— 广州：羊城晚报出版社，2012.7

ISBN 978-7-80651-957-8

I. ①至… II. ①邓… III. ①郑培英—生平事迹

IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第146132号

至真·至善·至情——郑培英艺术之路

策划编辑 吴 江

责任编辑 麦丽芬 何琳玲

责任技编 张广生

装帧设计 陆仰文

责任校对 胡艺超

出版发行 羊城晚报出版社(广州市东风东路733号 邮编：510085)

发行部电话：(020) 87133824

出 版 人 吴 江

经 销 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷 佛山市南海永兴印刷厂(佛山市南海区西樵樵乐路 邮编：528213)

规 格 787毫米×1092毫米 1/16 印张12.5 字数 250千

版 次 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80651-957-8/K·40

定 价 180.00 元

版权所有 违者必究(如发现因印装质量问题而影响阅读,请与印刷厂联系调换)

摄于1993年

这不是一本普通的艺人文集。甚至可以说，它与我们熟知的某些艺人回忆录不一样：一来它不是“口述”的，而是艺人自己一字一句写出来的；二来所写的文章，出自不同的年代，显然不是为了“回忆”才动笔，而是为了不断地提升自己的艺术修养而写；三来与“不断地提升自己”相关，这些文章有着鲜明的反思色彩，反思自己的不足，反思自己的成长经历，反思自己在艺术探寻路上所收获到的点点滴滴，并且，在反思的过程中有灵光一闪的领悟，有发自内心的对师长及亲人的感恩之情，不虚拟夸饰，不故作高深，却是诚诚恳恳，真真切切，感性与理性相结合；确切地说，它本来是写给自己看的，更像是一部放在自家抽屉里的“从艺备忘录”。

过去的很多艺人，风里雨里，闯荡四方，舞台感觉极好，艺术领悟力很高，却因为文化水平的限制，以及年年月月的奔忙，没有来得及“口述”，更无法亲自动笔记录自己的演艺心得，很多无比珍贵的舞台经验只好随风而去。这才是最可痛惜的“非物质文化遗产”。故此，环顾百年艺坛，像由“口述”而成的梅兰芳的《舞台生活四十年》、盖叫天的《粉墨春秋》等，可算吉光片羽，数来数去，多乎哉，不多也。

粤剧表演艺术家郑培英女士，擅以青衣、闺门旦等行当应工，术业专精，其唱腔、做工有口皆碑。作为影响深远的非物质文化遗产，粤剧的文化价值越来越受到世人的重视和珍惜，郑女士正是粤剧的代表性传承人。更为难得的是，她并非科班出身，靠自己的刻苦、悟性及不断进取的精神，并得良师指点，卓然成家，可谓功不唐捐。虽身历时代风云，尝尽舞台甘苦，却能自我激励，自己成就自己，付出的心力与汗水转化为个性化的且与时俱进的艺术造诣。在化妆间，从镜子里看到的是一个另外的“我”；在舞台上，一丝不苟，全心全意，带戏上场，将这个“我”融化在戏情戏理之中，打动着无数观众；在舞台下，投身于瞬息多变的现实生活之中，平时的排练、师友的交流、夜里的阅读、灯下的写作，乃至特定年代的乡间劳动以及与村民同吃同住的“非常态”体验，无一不在滋养着自己的艺术灵性，无一不在深化着自己对现实人生与舞台情境的对应关系的理解。这是一位对“自我成长”高度自觉的艺术家。

正因为自觉，她才会不失时机地写作演出手记。在成功塑造了一个舞台形象之后，就及时记下自己的演出心得；一个个舞台形象“立”了起来，一篇篇演出手记也就应时而生。这正是《至真·至善·至情——郑培英艺术之路》（以下简称《郑培英艺术之路》）一书的主体部分。这一系列手记，除了“备忘”的意义之外，同时，也是别具一格的艺术谈，也是个人艺术的成长史。不可忽略的是，它还是现代粤剧史上不可多得的“史料”，折射了近六十年粤剧剧目的变迁、粤剧艺术的改革，并且在一定程度上呈现出粤剧演出所走过的曲折之路。

郑培英女士从艺至今已经六十年。从艺之前，读书时是尖子生，在学生时代打下良好的文化基础；从艺之后，依然勤奋读书，尤其是为体验“角色”做多方的准备，从来就没少下案头工夫，这是她与有的艺人不一样的地方。她的文字，简洁洗练而又准确到位，流畅生动而又透出灵性，比如，她擅于演出“苦情戏”，所塑造的“秦香莲”形象深入人心；《秦香莲》一剧中的《杀庙》是重场戏，她在忆述自己的演出体验时写道：“在《杀庙》一折，韩琪舍生取义，放走秦香莲。我泪已流干，满腔怒愤，跪别韩琪，高举血刀，庄严、悲壮地一步一步迈向台前，我把台下的观众席看成是一条充满艰险的复仇之路，祸福未卜，我用坚毅不屈的眼神流露，无论前路荆棘丛生，也要扳倒陈世美，以报韩琪的大恩大德。”她是如此动情地融入了角色，甚至“把台下的观众席看成是一条充满艰险的复仇之路”，这样的文字，深刻而鲜活，读过之后，久久难忘。

我年少时是郑培英女士的一个“听众”，从收音机里听她的“江姐”；那个年代，节目不多，有限的节目播完又播，已然成为忘不了的少年记忆，于是，“郑培英”的名字早已印在了我的脑海里。没想到，几十年过去了，出于难得的机缘，先读为快，一口气读完了《郑培英艺术之路》。我感动于一位艺术家的勤奋、悟性以及“自我成长”的自觉，心想，哪怕是一个外行人，读着这样的文字，也会受到艺术的熏陶、毅力的感染，也会像郑培英女士一样对自己的“成长”有所反思，有所觉悟，这比起时下那些不着边际、空洞浮泛的“励志”读物还有趣、更有益。

或许，《郑培英艺术之路》出版后，粤剧以及广东的其他地方剧种的艺人们的同类著作会越来越多。想当年，胡适先生一再呼吁人们多写自传，这样的提议自然是有启示意义的。我们天天讲“传承”，而艺人的“现身说法”千金难求，何况还是从艺人自己的笔下“原汁原味”出来的东西，更值得我们的敬重与珍爱。

2012年6月20日于中山大学

（作者是中山大学中国非物质文化遗产研究中心教授）

著名粤剧表演艺术家——郑培英简介

郑培英原名郑丽英，1936年出生，增城市人，因父亲经商定居韶关市。郑培英自小受父母影响爱上粤剧，14岁时，她白天上学，晚上到新声音乐社学扬琴、秦琴，同时学唱粤曲。15岁上台表演自弹自唱，当地剧团见她声质很好，便让她担任正印花旦，同时拜擅演悲剧的粤剧名家傅少芳为师。从此，她便走向了漫长的粤剧生涯。

1961年，郑培英进入广东粤剧院工作，得与众多粤剧名师如马师曾、红线女、罗品超、文觉非、少昆仑等同台演出，前辈们无私的培养和提携，有如化雨春风，如鱼得水。马师曾主演的《屈原》，她饰演婵娟；红线女主演的《山乡风云》，她饰演春花。一个个难得的机会，让她艺术突飞猛进，同时激励着她勇攀艺术高峰。

郑培英的唱腔有很丰富的表现力，她的声音甜美清脆，吐字准确洗练，富于情感。她的唱腔发展过程，除得益于恩师红线女真传外，还吸收了上海妹、李宝莹、林小群甚至曲艺名家徐柳仙等唱腔流派特点，逐渐形成了自己的唱腔风格，多年来运用于舞台实践中。她还学习借鉴其他剧种的艺术特点，使自己的唱腔和表演不断适应时代的要求，做到精益求精。

郑培英戏路宽广，唱做俱佳，表演细腻感人，特别擅长于青衣行当。从艺以来，成功地塑造了不少古今女性艺术形象，如《牡丹亭》的杜丽娘、《白蛇传》的白素贞、《胡不归》的赵顰娘、《秦香莲》的秦香莲、《血溅乌纱》的程氏，以及现代戏《江姐》的江雪琴、《山乡风云》的春花、《乱世姻缘》的韩皓茹等，深受广大粤剧观众的喜爱。多年来，她演唱的名曲名段，如《秦香莲之琵琶词》、《杜丽娘之写真》、《花王之女之卖花》、《断桥会之断桥重到断人肠》、《山乡风云之春花诉冤》、《江姐之含笑看祖国万山红遍》、《南唐残梦》、《斩经堂》、《潞安州》等，已深入人心，广为传唱。

郑培英从艺至今六十年，除了承担繁重的演出任务外，还授徒传艺，诲人不倦，桃李满门。她默默耕耘，为粤剧事业的传承发展无私奉献，其艺德人品得到行内行外人士的一致认同。

郑培英

国家一级演员，享受国务院特殊津贴待遇；

中国戏剧家协会会员、中国戏剧家协会广东分会理事；

民盟广东省委委员、省民盟广东粤剧院主任委员；

广州市东山区政协委员及政协常委；

曾任广东粤剧院艺术指导、艺术委员会副主任，广东粤剧院一团艺术指导；

现任广东粤剧院艺术顾问组副组长、广东香山粤剧团艺术顾问；

2011年被任命为世界非物质文化遗产粤剧代表性传承人。

六十载春露秋霜，六十载酷暑严冬，游弋艺海，往事并非如烟，个中甜甜蜜苦，风风雨雨，令我难忘，对我来说，这是一笔弥足珍贵的财富，受用终生。

1951年，我在韶关北江中学读书，成绩优秀，班主任都赞我是个尖子生，然而，我从小便醉心粤剧，立志要弃学从艺。说起来，是我的慈父带我进入粤剧之门的，是他带我去看大戏，到当地新声音乐研究社学唱粤曲和弹扬琴、秦琴。那时，我像海绵般吮吸戏曲营养，白天上学，晚上在火水灯下记载学到的粤剧知识，边学边记，边记边学。及后，我在新声、农丰乐、光华、越秀粤剧团演戏，得到前辈的点化、指导，在不断的舞台演出实践中，我逐步感到，中国戏曲文化是一本咀嚼不尽的大书。感谢前辈粤剧表演艺术家历经千锤百炼留下的无价财富，它赋予我艺术生命的活力、亮色，感谢同行和“衣食父母”——观众的呵护、支持，使我明白作为一名人民演员应该在希望、信念中生活，有了坚定信念，始能谱写出属于自己的丰富多彩的艺术人生，使我感悟“写形容易写神难，不着丹青若有颜，反复折腾方悟透，一程更比一程难”的内蕴、含意。

怎能忘？粉墨登台的日日夜夜，外面车水马龙，剧场人声鼎沸，此时，我端坐化妆镜前，敷粉描眉，束腰装身，日复日，年复年，尽管看来是如此重复、机械，然而，我却经常萌生难以抑制的激动、亢奋，因为，我在化妆镜里看到另外一个我——“角色”，这么鲜活，这么独特，一股喷涌而出的创作欲望便油然而生。我主演的剧目，大多是青衣戏，我常自警，切忌千篇一律、重复演绎，要力求千人千面，因为同是扮演夫人，角色却有各自不同的身份、性格、气质和遭遇。每唱一首粤曲，我从不掉以轻心，要悟透曲情、曲义、曲意，因为曲中有“事”，事里有“意”，这“意”就要借助厚积，感悟生活，然后通过声情乃至一段唱腔、一句道白、一声叹息等艺术手段，再现曲中的真、善、美，每次演出，我都付出心血、智慧、激情，把它看作是对自己人品、艺品的洗礼、净化，面对台下观众，我分明感受到他们和我在共同创造角色，那是一种只可意会难以言传的愉悦。我在舞台上演透人世间离合悲欢、沧桑炎凉，唱尽芸芸众生的善恶忠奸，使观众从我演绎的角色中受到启迪，得以共鸣，我深感自己在享受幸福。

我热爱粤剧，置身于艺术殿堂，在舞台上尽情挥洒，演绎人生百态，吟唱角色悲欢

离合，我视为平生一大乐事。戏是我的魂，我的根，粤剧已与我的生命融为一体。

我退休后，心仍牵挂着粤剧事业，2003年出版了《郑培英粤剧唱腔集》，此外在广州周刊《都市》之《红豆寄相思》专栏和香港月刊《戏曲品味》撰写介绍我所熟悉、了解的粤剧前辈、名家，还助编了《粤剧欣赏手册》和《粤曲大全》。我还担任历届广东省戏剧演艺大赛、“四洲杯”粤港澳粤曲演唱大赛的评委，为发掘培育粤剧人才尽自己绵力，只是近年身体原因才不再出任。

此次出版《至真·至善·至情——郑培英艺术之路》，是在不少前辈、专家、学者、爱徒等大力支持、鼓励下动笔的，他们语重心长地对我说，作为一名拥有六十年艺龄、擅长青衣行当的粤剧演员，回顾、总结自己的艺术人生，留下如何演活青衣行当角色，如何在唱腔方面求真、求变、求美的经验，为后辈的学习留下宝贵的资料，是非常有必要去做的事，因为每个角色、每段唱腔乃至每句道白，都是通过长期不断的反复磨练、积淀和总结而成，非一日之功能达也。他们都说得很对，多谢他们的美意和提醒！同时，我也认为自己身为非物质文化遗产粤剧的代表性传承人，身为粤剧界的一份子，确实有责任为年轻演员的加速成长、为粤剧事业的薪火相传尽心尽力，有一分热，发一分光！因此，我希望《至真·至善·至情——郑培英艺术之路》一书的出版，能为粤剧事业留下一些史料及演艺心得。

至真、至善、至情，达到粤剧艺术更高的境界，是我穷一生努力所追求之目标，虽已为之奋斗六十载，至今却仍未敢停步。艺海了无涯，学艺倍艰辛，唯沿途花开烂漫、风景醉人，浸淫其中，感受艺术的超凡魅力，我觉得作为一个粤剧人，能为她付出，的确非常值得，亦非常幸福！我也希望同行们继续努力，共同把粤剧事业发扬光大。

《至真·至善·至情——郑培英艺术之路》得以付梓，衷心感谢雅居乐地产控股有限公司主席陈卓林先生鼎力资助并担任本次工作的总策划，陈先生一直以来热心支持粤剧文化事业，功德无量，令人钦佩；感谢邓志驹先生出任本次工作的总监制，驹仔历年致力于粤剧声像资料的抢救保护工作，默默奉献，精神可嘉；感谢中山大学董上德教授在百忙之中为本书撰写序言；感谢彭寿辉、李时成、陈仲琰、潘邦榛、刘玲玉、叶丹蓉、梁建忠等专家学者对本书编辑工作的热心支持和帮助；还有很多朋友、徒弟、亲人也提供各种各样的帮助，限于篇幅，不一一言谢了。

水平所囿，加上有些旧事颇为久远，难免纰漏，不当之处，恳请指正。

在《牡丹亭》中饰演杜丽娘

目 录

至真篇 舞台艺术形象 (1-45)

- 2-5 1963《南海长城》——“阿螺”
6-9 1963《桃园堡》，1965、1977《山乡风云》——“春花”
10-11 1974《红棉花开》——“诚婢”
12-15 1977《江姐》——“江雪琴”
16-17 1978《高山红叶》——“叶红”
18-19 1978《断桥会》——“白素贞”
20-21 1979《抢伞》——“王瑞兰”
22-25 1979《秦香莲》——“秦香莲”
26-29 1980《牡丹亭》——“杜丽娘”
30-31 1981《胡不归》——“赵鬓娘”
32-33 1982《乱世姻缘》——“韩皓茹”
34-35 1983《血溅乌纱》——“程氏”
36-37 1984《袁崇焕》——“袁夫人”
38-41 1990《劈陵救母》——“谢琼瑶”
42-45 1992《平贵别窑》——“王宝钏”
-

至善篇 艺术论著 (46-91)

- 48-61 郑培英：未成曲调先有情 —— 浅谈我的唱腔与形成的四个阶段
62-67 李时成：一声唱到融神处，毛骨萧然六月寒 —— 郑培英唱腔艺术漫谈
68-70 彭寿辉：翠绿枝头红一点，动人春色不须多
71-72 潘邦榛：她追求悲剧的美 —— 谈著名粤剧演员郑培英的表演特色
73-75 叶丹蓉：红氍毹上的郑培英
76-79 刘玲玉：杜鹃啼血般的悲剧美 —— 浅谈粤剧花旦郑培英的唱做特色
80-81 张惠惠：有“催泪弹”之称的郑培英
82-86 梁建忠：“待到山花烂漫时，她在丛中笑” —— 郑培英从艺五十年师徒演唱会有感
87-90 郑培英：迈向新世纪的足音 —— 评'95广东国际艺术节的粤剧新人新作
91 郑培英：红豆寄相思
-

至情篇 (92-169)

岁月留影 (94-119)

- 94-119 与名家留影
98-99 郑培英：难忘恩师关爱情
100-101 郑培英：难忘的人和事
110-111 郑培英：难忘往事：人来人往 戏来戏往

演唱会·师徒情 (120-131)

- 121 郑培英：秋天的回报——小记我1993、2003两个演唱会
122-123 演唱会
124-131 师徒情
125 郑培英：缤纷梨园乐培英
129 李池湘：难忘的教诲
130 麦玉清：我的恩师
131 张棣怡：得良师而追随之

成长足迹 (132-147)

- 132-147 个人生活相

家人情 (148-163)

- 149-168 家人合照
149-151 郑培英：父爱如山
152-156 郑培英：水乳交融母女情
159 郑培英：我的好儿女

附录 (164-182)

- 165-169 郑培英舞台演出概览
170-173 岁月如歌——《郑培英艺术之路》整理制作声像作品系列
174-181 历年名家祝贺诗书画选
182 陈卓林简介

后记 (183)

至真

【篇】

舞台艺术形象

牡丹亭

血溅乌纱

抱拳

秦香莲

袁崇煥

紅棉花開

山鄉風雲

千貴別室

胡不歸

劈陣救母

亂世姻緣

斷橋會