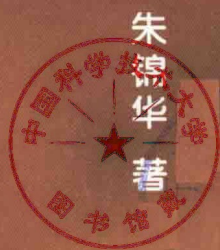

昆女撫憶

朱锦华
著

上海遠東出版社

昆虫记忆

上海远东出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

昆曲摭忆 / 朱锦华 著. —上海: 上海远东出版社, 2015

ISBN 978-7-5476-0951-4

I. ①昆… II. ①朱… III. ①昆曲—艺术家—生平事迹—上海市
IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 313402 号

上海文艺人才基金 资助项目
上海市文联中青年艺术家扶持计划

上海市文学艺术界联合会 策 划
上海戏剧杂志社

昆曲摭忆

朱锦华 著

责任编辑 / 张晶灵 装帧设计 / 张晶灵 封面题字 / 计镇华 封面插图 / 沈皋

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

上海世纪出版股份有限公司发行中心

制版: 南京前锦排版服务有限公司

印刷: 上海锦佳印刷有限公司

装订: 上海锦佳印刷有限公司

开本: 710×1000 1/16 印张: 20.25 插页: 1 字数: 120 千字

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5476-0951-4 / J · 81

定价: 128.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8538

04 序一 / 宋 妍

06 序二 / 蔡正仁

醉花阴

12 一丝不苟 感念俞老
吴广枢口述

20 可爱小春香 生生【一江风】
金采琴口述

30 打下手 亦荣耀
周启明口述

38 “回猎”依旧引戏忙
郑亚庆口述

46 洪母骂畴存大义 老旦作主直堪奇
徐霭云口述

54 界牌关前盘肠战
沈斌口述

64 执著幕后 不同凡响
陶金荣口述

76 美中求契 虚实相依
沈皋口述

86 昆曲，让传统慢行
王群口述

92 脑袋上的绝活
袁云峰口述

集贤宾

- 106 技中有戏天地宽
王芝泉口述
- 116 醉打山门 细磨六句
方洋口述
- 128 严尚书搜山拿皇帝 程翰林打车救大师
计镇华口述
- 140 噱而不俗 出语擅谈
刘异龙口述
- 150 鸛鸛和秋雁 老腔老调老身段
张洵澎口述
- 158 艺高胆大夜盗甲
张铭荣口述
- 168 吴侬软语尽入戏 昆曲评弹开并蒂
张静娴口述
- 178 寻秦湖楼处 情有独钟
岳美缇口述
- 190 烂柯山下收覆水
梁谷音口述
- 202 一曲【江儿水】 真情万载随
蔡正仁口述

满庭芳

218 转身，惊梦依然

顾兆琳口述

226 秦琼三挡出潼关

甘明智口述

236 好似春泥育兰花

周雪雯口述

244 醉眼醉态醉奇趣

屠永亨口述

256 一台无二戏 绿叶似红花

王君惠口述

264 演戏是乐 教戏乃怡

陆永昌口述

272 北雁南飞棣堂醉

胡保棣口述

286 万里来游还望远

王士杰口述

296 烟波画船无俗韵

陈明珠口述

306 十年守望 山高水长

陈亿年口述

314 跋·相期无负平生

集贤宾

- 106 技中有戏天地宽
王芝泉口述
- 116 醉打山门 细磨六句
方洋口述
- 128 严尚书搜山拿皇帝 程翰林打车救大师
计镇华口述
- 140 噱而不俗 出语擅诙
刘异龙口述
- 150 鸂鶒和秋雁 老腔老调老身段
张洵澎口述
- 158 艺高胆大夜盗甲
张铭荣口述
- 168 吴侬软语尽入戏 昆曲评弹开并蒂
张静娴口述
- 178 寻秦湖楼处 情有独钟
岳美缇口述
- 190 烂柯山下收覆水
梁谷音口述
- 202 一曲【江儿水】 真情万载随
蔡正仁口述

04 序一 / 宋 妍

06 序二 / 蔡正仁

醉花阴

12 一丝不苟 感念俞老
吴广枢口述

20 可爱小春香 生生【一江风】
金采琴口述

30 打下手 亦荣耀
周启明口述

38 “回猎”依旧引戏忙
郑亚庆口述

46 洪母骂疇存大义 老旦作主直堪奇
徐霭云口述

54 界牌关前盘肠战
沈斌口述

64 执著幕后 不同凡响
陶金荣口述

76 美中求契 虚实相依
沈皋口述

86 昆曲，让传统慢行
王群口述

92 脑袋上的绝活
窦云峰口述

满庭芳

- 218 转身，惊梦依然
顾兆琳口述
- 226 秦琼三挡出潼关
甘明智口述
- 236 好似春泥育兰花
周雪雯口述
- 244 醉眼醉态醉奇趣
屠永亨口述
- 256 一台无二戏 绿叶似红花
王君惠口述
- 264 演戏是乐 教戏乃怡
陆永昌口述
- 272 北雁南飞棣堂醉
胡保棣口述
- 286 万里来游还望远
王士杰口述
- 296 烟波画船无俗韵
陈明珠口述
- 306 十年守望 山高水长
陈亿年口述
- 314 跋·相期无负平生

序一

口述历史作为一种简便、快捷、鲜活、接近真实、操作性强的历史记录方式，越来越受到学术界和民间有识之士的关注。《上海戏剧》杂志社于2010年开设专栏《昆曲摭忆》，以口述历史的思路和方法，组织专业人士对出身于上海戏曲学校“昆大班”、“昆二班”的部分艺术家进行采访，意图从新中国培养的第一、第二代昆曲从业者口中，获得第一手历史线索和艺术经验，既丰富杂志的形式和内涵，也借以保留重要的艺术资料。现在，这两件事都做成了。起事时，作者朱锦华博士尚在上海昆剧团工作，她接手此事，不但因为具有专业戏曲理论知识，更兼具对昆曲的热爱，所以，能够历时几年，锲而不舍，总共记录下30篇翔实而朴实的文字。常言道：贵在坚持，本书的出版，再次印证了坚持的可贵。

以新中国成立为分界，昆大班和昆二班是中国昆曲界承上启下，继往开来的重要团队，更是一个说不尽的话题，30篇文字是难以对其全面描述和概括的。但书中所有当事人的娓娓细说，却从不同的角度为我们打开了探究历史过程的一扇扇窗户，这一点，足以使我们庆幸《上海戏剧》的领导们当时的创意及所作的决定。本书的特点：一是

图文并茂。被采访的艺术家积极为作者提供了珍贵的私房影像，具有较强的观赏性；二是注重细节。这既考验口述记录者的耐心和功力，也显示出昆曲独有的人文气息，读来感同身受；三是深入探究。书中描写的人和事，不少是鲜为人知的，这有助于读者更为全面地了解昆曲和为之奋力的艺术家群体。

作为党和政府联系、服务艺术家的“桥梁”和“纽带”，上海市文联不变的宗旨是致力于促进文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。其中，传播、弘扬戏剧艺术，忠实、客观地记录艺术发展历史，当是题中应有之义，这也是这本书得以面世的最重要的原因。借此机会，感谢所有为本书的形成贡献智慧的老师和朋友，也盼望更多的艺术口述资料被发现和记录。

是为序。

上海市文学艺术界联合会党组书记、专职副主席 宋妍

序二

当我翻看这本《昆曲摭忆》的时候，即有一种先睹为快的愉悦，30位与上海昆曲密不可分、休戚相关的昆曲人顿时跃然纸上。一人一文，有长有短，30篇文章就像30出折子戏，连缀起来就是连台本戏。不管是写人说戏，叙事记史还是谈艺论技，角度多样、文笔清新，它们所讲述的内容构成了当代上海昆曲的立体呈现，是一幅活态的昆曲演出史、教育史和发展史图录。

1953年冬，华东戏曲研究院昆曲演员训练班开始招生。1954年3月1日，60名（男34，女26）学制为8年的第一届昆曲演员训练班的学员（即“昆大班”）正式走进校园学习昆曲。1955年，华东戏曲研究院易名为上海市戏曲学校。1959年又招收了71名第二届昆曲演员训练班学员（即“昆小班”或“昆二班”），其间还陆续招收了与之配套的音乐、舞美、武功师资班等。这些学员毕业后成为上海昆曲界的活跃分子，或在演出第一线，或在教学第一线，无论是在台上台下还是台前幕后，可以说，他们与昆剧的命运紧密相连。他们把青春与热情献给了昆曲，他们呕心沥血、倾尽毕生之力将昆曲的艺术魅力传播到全

国甚至世界，为昆曲在当下的繁荣作出了自己的贡献。他们的艺术实践实乃当代昆剧无可替代的、十分重要的组成部分。

1959年“昆小班”进校后，“昆大班”还没毕业，“昆大班”和“昆小班”还在一起学习。有趣的是，1961年“昆大班”的同学毕业后，有一部分人留在学校做了传字辈老师们的助教，所以他们和“昆小班”的同学成了亦师亦友的关系，很特别。

据我所知，锦华小友2004年到上海戏剧学院读书不久，就痴迷上昆曲，成了一名“昆曲义工”，义务宣传昆曲。她为《魂牵昆曲五十年》、《无悔追梦》等与上昆有关书籍的出版做了不少幕后工作，对我们上昆、昆曲在上海的发展，乃至整个昆曲发展史都比较了解。博士研究生毕业以后，她又到了上昆工作，把她的专业学习和兴趣爱好结合起来，更加如鱼得水。这些年，她在专业上肯钻苦学，无论是理论学习还是工作实践，进步很大。值得欣慰的是，她有一种甘坐冷板凳的精神，不虚夸、不浮华、谦虚低调、实事求是，甚至会为了一句唱腔、一句念白的由来反复求证。她也乐于把自己融入到上昆这个大

家庭中，我们都很喜欢她。

这本书里所采访的30位昆曲人，只是众多昆曲从业者中的一小部分，属于冰山一角。我希望锦华小友能克服各种困难，继续把老艺术家口述实录的工作做下去，这是一项很有意义的事情。

我们常说“红花也要绿叶配”，红花鲜艳绿叶多，正是由于绿叶的衬托红花才分外突出，如果没有绿叶，红花也会黯然失色，红花与绿叶并不对立，而是一种相辅相成、相依相傍的关系。昆剧是一门综合艺术，除了台上光鲜地站在舞台中间的演员外，也有很多一串跟头翻过来，可能观众还没看清他们的脸就又跑下台的龙套，有众多的幕后工作人员包括主创、舞美、乐队、行政人员、后勤服务人员等等，还有很多昆曲普及推广人员。主演和他们之间就像“红花”与“绿叶”的关系。我可以肯定地告诉大家，这些“龙套”或者说是“绿叶”的数量远远占优，把他们的故事呈现出来，让更多读者了解他们平凡却又不平凡的历史，也是一种尊重。

我还想说，因为某种机缘，我们的一生和昆剧联系在了一起。这是一种缘分，亦是前世修来的福气。虽然我们为昆曲奉献了一生，但是我们的工作、我们的人生却因为昆曲而变得更加令人瞩目，更加靚

丽，更加绚烂。我们应该感谢昆曲，我们也应该恪尽昆剧人的职责，守护好这份老祖宗传下来的家当！

目下，这些以“昆大班”“昆二班”为主体的昆剧人大部分已经退出或者淡出舞台，在身体允许的情况下，偶尔也会参与一些示范性的演出活动。据我所知，这批人中的很大一部分还在教学第一线忙碌着，培养着下一代。岁月不饶人，当年“昆大班”的同学都已七十出头，“昆二班”的同学也已是“奔七”的人了。回顾我们的艺术人生、发明创造，或是总结我们曾经创作演绎的舞台形象，或是我们的教学经验，哪怕是一些失败的教训，对于我们的晚辈后学来说，既是一份艺术品格的传承，也是一份专业艺术的传承，更是一份精神财富的传承。为他们照亮今后的艺术人生之路，这也是我们这群老头老太义不容辞的责任。

我深切地期待能涌现出更多热爱昆曲的仁人志士，支持昆曲，呵护昆曲。昆曲不仅是属于我们的，更是属于你们的，是属于我们大家的！

著名昆曲表演艺术家，原上海昆剧团团长 蔡正仁

·
醉花阴
·