

中国昆曲艺术家传记丛书 谢柏梁 主编

武旦奇葩

张美娟

忻鼎亮 著

上海人民出版社



谢柏梁 主编
中国京昆艺术家传记丛书

武旦奇葩
张美娟

忻鼎亮 著

图书在版编目(CIP)数据

武旦奇葩: 张美娟 / 忻鼎亮著. —上海: 上海人民出版社, 2015

(中国京昆艺术家传记丛书 / 谢柏梁主编)

ISBN 978-7-208-13059-3

I. ①武… II. ①忻… III. ①张美娟(1929~1995)
—传记 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128142号

责任编辑 顾 雷
封面设计 傅惟本

本书选自《菊坛名家丛书·京昆系列》

· 中国京昆艺术家传记丛书 ·

谢柏梁 主编

武旦奇葩: 张美娟

忻鼎亮 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

江苏凤凰数码印务有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 13.5 插页 8 字数 211,000

2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

ISBN 978-7-208-13059-3 / K · 2370

定价 32.00元

主编简介



谢柏梁(谢柏樑、谢柏良),湖北天门人。中山大学文学博士,华东师范大学文学硕士,湖北师范学院文学学士。1996年获文化部教授职称,国务院政府特殊津贴专家。

现任中国戏曲学院戏文系主任、北京市特聘教授、北京市教学名师。国家社科基金艺术学重大项目首席专家。中国戏剧文学学会副会长,国际剧评协会中国分会副会长。曾任上海戏剧学院教授、南京师范大学特聘教授、上海交大中文系主任。先后在北美高校访学、讲学近两年。

主要从事中国古典文学与戏曲、西方戏剧史、比较文学和影视文化学的教学研究工作。在《中国社会科学》等学术杂志上发表过60万字以上论文。出版《中国悲剧文学史》、《世界悲剧通史》、《中华戏曲文化学》和《中国当代戏曲文学史》等25种专著。主编《中国京昆艺术家传记丛书》近百种、《中国非物质文化遗产戏剧传承人丛书》约百种。



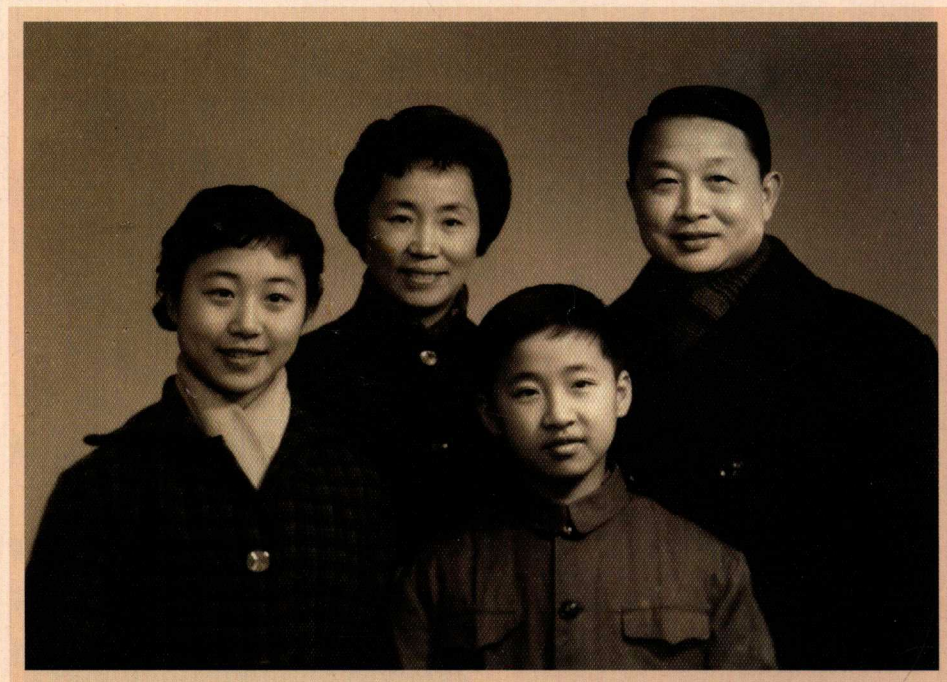
在上海戏剧学校学习时。站立者
为张美娟（时名张正娟）



20世纪50年代张美娟便装照



张美娟与养父一家。前为养母、养父，左一为张美娟



张美娟全家照



《打焦赞》中张美娟饰演杨排风



《盗仙草》中张美娟饰演白素贞



《金山寺》中张美娟饰小青



《盗仙草》中张美娟饰白素贞



《穆柯寨》中张美娟饰穆桂英



1964年张美娟随团访问欧洲时留影。后排右六为张美娟



1954年张美娟随团访问印度时留影。前排左五为张美娟



1954年张美娟随团访问



“五七京训班”成员合影。中为张美娟



20世纪60年代张美娟便装照



张美娟在大会上讲话



1986年张美娟重登舞台，图为
《青石山》剧照



《青石山》中张美娟与
孙正阳再度合作



1986年张美娟最后一次登台演出后留影，中间穿戏装者为张美娟，左二为齐淑芳，右二为齐英才



20世纪80年代张美娟
与俞振飞(右二)、李蔷华
(左一)、邓宛霞(左四)



张美娟给学生上课



张美娟与学生在一起。右一为史敏



辅导史敏、严庆岑排练《挡马》



1994年张美娟在美国获得
“终身成就奖”



张美娟居家照



张美娟与丈夫齐英才

总序

谢柏梁

在宇宙的浩瀚星空中，我们人类所居住的地球，无疑是最有灵性的星座之一。

人类作为地球星座上的主人，其源远流长的创造与发展变化的历史，主要由各行各业的杰出人物所代表，由各色各样的奋斗历程所体现。

在美丽地球的东方世界，在古老而又年轻的中国，历朝历代的历史大家们，一向以对各类人物事迹的记述与描摹为己任。我国的人物传记体裁丰富多样，大约可以分为纪传（皇家大事记）、文传（文学化传记）、史传（历史家所写人物传记）、志传（各地方志中所记载的本地人物传记）这四大类别。四类传记彼此发明、互为补充，构成了中国传记文化的多元谱系。

从左史记言、右史记事的专业化分工，到《左传》、《国语》、《战国策》式的整体氛围感的描述，最后由司马迁振臂一呼，以人物传记体为中心的宏伟《史记》横空出世。《史记》记载了上自传说中的黄帝时代、下至汉武帝元狩元年（公元前122年）共3000多年的历史。概述历代帝王本末的十二本纪、记录诸侯国和汉代诸侯兴废的三十世家、描摹重大历史人物的七十列传，都使之成为号称“史家之绝唱，无韵之离骚”的中国历史上第一部纪传体通史。

在《史记·孔子世家》所记载的夹谷会盟中，孔夫子面对“优倡侏儒为戏而前”的表演场面，在非常严肃而力图放松的外交场合下，做出了特别粗暴野蛮的极端化处理。这也成为历代梨园界对于孔子不够恭敬的源头。此后历代史书方志，都不同程度地涉及优伶们的言行事迹。

魏晋以降，文史两家由混成到分野，自一体而两适。文者重藻饰心曲，史家认材料事实，各臻其至，泾渭分明。隋唐而后，碑铭行传，五花八门，高手操觚，佳作如云。韩愈的《祭十二郎文》情深委婉，柳宗元为慧能作碑文机趣横生。

北宋乐史作《太平寰宇记》，分地区而织入姓氏人物，因人物又详及诗词、官职，“后来方志必列人物艺文者，其体皆始于史……于是为州县志书之滥觞”（《四库全书总目》）。

太平世界，因人物而繁盛；梨园天地，赖优伶而生存。

美妙绝伦的中华戏曲艺术从唐代的梨园开始，至少存在了漫长的10个世纪。千百年来，戏曲艺术一直在蓬勃兴旺地发展，成为中国人雅俗共赏的朵朵奇葩、民族文化中不可忽视的重要部类、戏剧天地内中华文化的闪亮名片和国际社会审美天地中的东方奇观。

较早对优伶进行分类撰述的史书，是宋代大文学家欧阳修的《新五代史》。该书包含了分类列传四十五卷，这种分类传的体例较有特色，其中就包括了《伶官传》。

一向被人们所津津乐道、甚至还被收入到中学教科书的《五代史伶官传序》云：“《书》曰：‘满招损，谦受益。’忧劳可以兴国，逸豫可以亡身，自然之理也。故方其盛也，举天下之豪杰，莫能与之争；及其衰也，数十伶人困之，而身死国灭，为天下笑。夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺，岂独伶人也哉！”尽管欧阳修的本意是说祸患之起乃多方面的原因所累积爆发而成，但还是对表演艺术家们带来了较大的负面影响。

与东土中国的情形完全不同，西方世界中对于戏剧艺术家的看法与评价完全不一样。对于以三大悲剧家和一大喜剧家作为代表的古希腊悲剧家，对于以莎士比亚、歌德、席勒等为代表的西方戏剧界的灿烂星座，西方人给予了无限崇敬和由衷热爱。

晚清以来最早睁开眼睛看世界的中国人，是那些在西方世界出使、考察或者读书的官员士子。当他们瞻仰到西洋剧院的建筑艺术之华美绝伦、内部装饰之金碧辉煌后，不由发出由衷的赞美，感叹西洋剧院“规模壮阔逾于王宫”，特别是舞台上的机关布景之生动逼真、变幻无穷，“令观者若身历其境，疑非人间”；至于西方的戏剧艺术家地位之高贵，更是令国人叹为观止：所谓“英俗演剧者为艺士，非如中国优伶之贱”，“优伶声价之重，直与王公争衡”！

人类的艺术天地，原本皆是可以共同分享的，何以东西方对于戏剧艺术家的认同度与景仰度，相差之大犹若天壤之别呢？泱泱中华，文明古国，难道就没有有识之士站出来振臂一呼，为戏剧艺术家们说几句公道话吗？

二

江山代有才人出，是非终有识者论。

我国历史上对戏曲艺术家们首度给予全方位高度评价的文人，是元代的钟嗣成（约1279—约1360）。这位祖籍大梁（今河南开封）的人士，长期生活在素有天堂之称的杭州城。他先在杭州官学读书，师从于邓文原、曹鉴、刘澹等名家宿儒，又与对戏曲有着共同爱好的赵良弼、屈恭之、刘宣子、李齐贤等人同窗攻书，其乐融融。有记载说，钟嗣成曾一度在江浙行省任掾史。他自己写过《寄情韩翊章台柳》、《讥货赂鲁褒钱神论》、《宴瑶

池王母蟠桃会》、《孝谏郑庄公》、《韩信泝水斩陈余》、《汉高祖诈游云梦》、《冯驩烧券》等7种杂剧，但不知为何皆已散佚。

真正使得钟嗣成开宗立派、名垂青史的著作，还是其为中华民族有史以来第一代剧作家描容写心、传神存照、树碑立传的《录鬼簿》。

《录鬼簿》上卷分“前辈已死名公有乐府行于世者”、“方今名公”、“前辈已死名公才人有所编传奇行于世者”三类。这三类名公才人之情形，乃其友陆仲良从“克斋吴公”处辗转所得，故“未尽其详”。下卷分“方今已亡名公才人余相知者为之作传，以[凌波曲]吊之”、“已死才人不相知者”、“方今才人相知者，纪其姓名行实并所编”、“方今才人闻名而不相知者”四类。这上下两卷书大体依据时代之先后加以排列，一共记述了152位元杂剧及散曲作家的基本情况，同时也记录了400余种剧目。

我很欣赏钟嗣成的“不死之鬼”说。在他看来，天地开辟，亘古及今，自有不死之鬼在。何则？圣贤之君臣，忠孝之士子，小善大功，著在方册者，日月炳焕，山川流峙，及乎千万劫无穷已，是则虽鬼而不鬼者也。

不死之鬼，是为不朽之神或曰永恒之圣。在钟氏的神圣谱系中，那些门第卑微、职位不振的剧作家，那些高才博识、俱有可录梨园才人，都值得传其本末，叙其姓名，述其所作，吊以乐章，使之名垂青史、彪炳千秋、泽及后世。

因此，写作《录鬼簿》更为重要而直接的意义，还在于对于后学的直接指导和充分激励。“冀乎初学之士，刻意词章，使冰寒于水，青胜于蓝，则亦幸矣。名之曰《录鬼簿》。”惟其如此，则杂剧戏文创作之道，才可能被一代代年轻的才人们所自觉自愿地衣钵相传、推陈出新、生生不已，得到更加健康的发展。

元杂剧作为中国戏剧史上第一个黄金时代，需要有人进行认真的归纳和总结。从此意义上言，钟嗣成在中国的地位，因为其成书于至顺元年（1330）的《录鬼簿》之横空出世，甚至可以与西方的大学问家亚里士多德等人的《诗学》等书相提并论。

有明一代，在贾仲明所增补的天一阁蓝格钞本《录鬼簿》之后，又附有约成书于洪熙、宣德（1425—1435）年间的《录鬼簿续编》一卷。该书直接受到《录鬼簿》的影响，以相同的体例记述了元、明之间一些戏曲家、散曲家的大致事迹，接续前贤，踵事增华，令人欣慰。

自兹之后，从总体上对于当代戏曲作家进行专门记载和研究的著作，从明清两代以致中华民国，皆未得见。中华人民共和国成立以来，安葵的《当代戏曲作家论》和谢柏梁的《中国当代戏曲文学史》等相应的专著，都属于《录鬼簿》的悠远传统在新时代的传承和发展。