

传

ZHUAN

关

GUAN

王 经 徐巧玲 著

肃

SU

关 肃 霜 传

云南文化名人传记丛书

霜

SHUANG

云南文化名人传记丛书

关肃霜传

GUANSUSHUANG ZHUAN

王经 徐巧玲 著

云南人民出版社

(滇) 新登字 01 号

责任编辑 李惠铨

封面设计 林维东

云南文化名人传记丛书

关肃霜传

王 经 徐巧玲 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷三厂印装 云南省新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.875 字数: 270,000
1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷

印数: 1—3500

ISBN 7—222—00283—9/I·70 定价: 9.10 元

关肃霜（摄于 1957 年）

关肃霜（摄于 1956 年）

80 年代的关肃霜

梅花谢后又是
君琴韵来岂可
轻岸舞袖舒昂
迴看此影吟索
看通乃云方披鐵
鎖温存活木第全
心为民志努力加緊
自是力民为国为种
一九三三年三月十二日
郭沫若同志以为纪念

郭沫若

郭沫若题诗

曹禺、张庚题词

南南仲相是一
代京剧艺术
大师

张庚题

才貫古今艺达神境
品德高洁肃霜永存
曹禺同志逝世一周年纪念

曹禺 一九三三年三月

品性高尚
 疾疴延君
 友徒授素
 组承创世
 视觉融金
 魏文竹名
 纪念周韶鹤恩

阿甲

评论家阿甲题诗

胃舒谭题诗

风雨云端起上阳
 九周免豹肆披猖
 西来神鸟翔寥廓
 新泽河居网鹤翔

① 魏文竹名
 ② 组承创世
 ③ 视觉融金

右一首赠周韶鹤同志

胃舒谭

一九九九年十月

今名自創新立西南一隅
菊壇一代巨匠

張庚郭漢城撰

風雨六十春秋
絕聲驚天下
看紅艷麗毛觥

高治國書

人民选我为代表，我如何为人民做点事。

作为一名普通的京剧演员怎样在党中央号召建设高度物质文明和高度精神文明的战略过程中做好工作呢？我认为，从自身做起，搞好本职工作，献其力量。

这次在北京市第九届人民代表大会第三次会议上，胡英同志代表计划委员会所做的有关修改宪法的报告中，又一次强调指出：“在建设高度物质文明的同时努力建设高度的社会主义精神文明，是我国人民建设社会主义的一项重要任务。充实了有关社会主义精神文明建设的条目，是这次修改宪法的进展之一。”建设精神文明包括两个方面，一是文化建设，二是思想建设。我们演员每天在台上演出，既传播祖国优秀传统文化艺术，同时又有“寓教于乐”的任务。通过大量地接触观众，给他们一些什么呢？仅仅叫叫喊喊是不行的，要通过演出，做出一些有效的宣传教育工作，即以人们树立高尚的思想情操，培养艺术和审美观念，尤其在排演现代戏时，更要帮助人们树立共产主义的理想、道德风尚和劳动态度，若接受了爱国主义精神和国际主义精神，使越来越多的社会成员成为有理想、有道德、有文化、守纪律的劳动者。所以宪法草案根据讨论意见增加了教育科学文化、文化各单位的条款，这比原来草案中合为一条加重了份量，充实了内容，这也更说明了精神文明建设的必要性和深刻意义。

随着党中央将战略重点从革命转移到经济建设上来，工厂农村矿山在大力建设物质文明的同时，必然也会在精神文明上有所发展和提高。我们社会主义建设，物质文明和精神文明

文明发展应该相互渗透和相互促进，从而二者达到高峰境地。我在云南边境一带：厂、农村尤于贯彻了党的方针政策，经济呈现繁荣，生产和经济都有何发展，很多地方来的我们剧团去演出，甚至更远的大庆石油、兰基地也来邀请去演出，不正说明这个道理吗？经济形势蓬勃发展，人民的物质生活改善必然对精神产品有所要求，尤其在今天更广阔地城市、厂、农村也广泛去精神食粮，更应使文艺为人民服务，为社会主义服务。

目前，京剧在观众中普遍存在一个青年观众不感兴趣的问题，这几乎是一个剧场上的普遍现象。实际也包含着如何建设精神文明的内容问题。胡晓阳同志在十二大报告中指出“在改造客观世界的同时，人们的主观世界也要相应改造，社会的精神文明和物质文明协调发展。这亦即物质文明和精神文明、文雅与教育、科学文化知识的普及和人们的思想政治道德水平相统一。精神文明既包括知识文化和思想道德两个方面，又包括个人和社会两大范围。这就提出了两个方面的问题，一方面青年观众对京剧不理解，不愿去欣赏进行诱导，提高他们的历史常识，培养他们的兴趣采取多方面渠道吸引青年观众。另一方面是我们京剧艺术本身如何继承和发展，如何创新和改革。主要关键之一条，我认为要提高质量，要有高素质的剧本，高水平的演技，二者缺一不可。排出一好戏，让观众欣赏，吸引青年观众，从而达到精神文明境界审美修养的不断提高。这些都建设精神文明必不可少。培养青年观众是首要的，但更重要的是培养

[illegible]

于世

字剧接班人。党中央一再强调培养干部接班人“四化”即革命化、年轻化、知识化。我们戏曲界接班人也因此理。对青年培养，不能脱离实际去找“完人”。艺术造诣逐渐积累，吴子苗子正（也就是好苗子）就立下决心，我想即使是一块石头，也要磨去棱角。业务思想一起抓，政治素质与业务素质齐头并进。这样，多才培养出真正为社会主义奋斗的优秀人材。这期间过去我一直在想，现在要真正去做。尤其是开人大会议之前的十月份，我带我南院二团去湖南广州深圳演出。在湖南怀化演出武戏中不小心摔伤了右脚，致使腓骨骨折。当时百病去广州演出，我要心累，只好忍着疼一跛一拐的坚持演了两场文戏。武戏就由一位青年演员替我演出，是位湖南深圳的演员。后来在深圳住院一切，而我的剧目一武一武戏我受挫地演了一路文戏。

双脚踏断脚伤 武戏不由团里一位青年演员替我演，完成了在深圳演出的一场比赛。

我想，如果平时青年演员不短正他们多学苦练，我们不注意的话，就会造成临时影响工作大局了。培养接班人势在必行。抓好物质文明和精神文明的建设更为重要。主席人大会议结束后，全国将要掀起学习新宪法的浪潮，我做为一名党员和人民代表，更要做表率，贯彻执行。用王月我曲剧年会上展开广泛的宣传，为演出高质量为人民演好戏。

关肃霜

一九八二年十月九日

德艺双馨的关肃霜

(代序)

序

深为人们熟悉和喜爱的京剧表演艺术家关肃霜的溘然逝世，在戏剧界和热爱戏曲艺术的广大人民当中，激起了一阵广泛的悲痛和悼念之情。我们从报道中得知，有成千上万的群众自发地排在大路两旁为这位毕生和人民保持着密切联系的艺术家的送行，有五六千人远道赶来，痛哭失声地和她的遗体告别。这动人的情景不禁使我感到，人民以自己的真情和行动，为这位德艺双馨的艺术家辉煌的艺术生涯，画上了一个圆满的句号。她虽然英年早逝，却也可以瞑目了。

但是，她毕竟走得太早了。以她的艺术才干和充沛的热情，以她对于京剧艺术的近于痴情的挚爱，以她数十年来如一日对人民事业所表现出来的无私奉献精神，她本来应当享有更长的足以展示自己才华的岁月，本来应当使自己的艺术成就发挥更加深远的影响；但是，这个严酷的出人意料的事实毕竟发生了，我们永远失去了一位具有很高艺术成就和高尚品德的艺术家。就我个人来说，则是失去了一位40多年来相知甚深的挚友。这是中国艺术

事业、也是全国人民的一个令人痛惜和难以补偿的损失。

关肃霜是在旧社会开始自己的舞台生活的。她出身于湖北一个清苦的艺人家庭，早在十六七岁时，她就以自己非凡的天赋和深厚功底成为华中地区小有声望的京剧演员。1949年，她在巡回演出到了昆明时，迎来了全国的解放，并且从此就在云南地区长期定居，扎下根来。因此，可以这样说，只是从那时起，关肃霜才为自己的艺术追求找到了一个新的起点和明确的目标。她后来所取得的成就，虽然在很大程度上得力于自己所具有的特殊的别人难于企及的天赋条件，但是，正如她曾多次对我说过的，如果不是由于党和国家的关怀和培育，她就不可能在思想和文化素质上迅速得到提高，进而使自己走上一条逐渐成熟的艺术道路，也就永远不可能从一个旧艺人的思想樊笼中解放出来，成为一个自觉地为崇高目标服务的人民艺术家。

我是在昆明解放的那一年认识关肃霜的。那时她不过20岁出头，给我的印象是一个性情豪爽、心直口快、生活朴素的小姑娘。当我看到这位当时艺名叫作戴鸛鸛（念肃霜）的演员的几场演出以后，不禁感到有些惊讶：在这个地处边陲的城市里竟然会出现这样一位功力深厚、光彩照人的演员。她的戏路之宽，天赋之佳，是我在过去的舞台上极少见过的。她有浑厚圆润的好嗓子，又有一身矫健无匹的好武功。在舞台上，她几乎是无所不能的。为了维持她当时所在剧团的生计，她每星期要演六七场戏。这就使她演出的剧目出人意外地繁多而又驳杂。她既能演像《生死恨》、《锁麟囊》这样的青衣戏，而且演得颇具大家风范；又能演荀派的《红娘》和《辛安驿》，而且演得满台生辉；她既擅长演武旦和刀马旦戏（《金山寺》、《泗洲城》、《取金陵》是她的拿手戏），又能演小生、武生乃至老生和老旦戏，而且都能演得精彩纷呈，无懈可击（她的小生戏《白门楼》和武生戏《柴桑关》、《连环套》，使一些专业小生和武生演员也不禁感到相形见绌）。

我还记得有一次看她的戏：前面演的是《玉堂春》，后面演的竟是《金钱豹》；这就不仅使人吃惊，而且有些为她感到耽心了。我觉得，这种演法，即使是对于一个具有非凡禀赋的演员来说，也是不仅不正常，而且会给她的艺术生活发展带来不利影响的。

关肃霜很快就明白了这一点，这是在1951年她参加了国营剧团以后。那时，她同许多新文艺工作者建立了很好的关系，她做的第一件事，就是把姓名改为关麟麟，恢复了自己的本姓〔至于把麟麟这两个生僻难认的字改为肃霜，则是出于周恩来总理的建议〕。同时，她决心以一种严肃认真的精益求精的态度，开始对于自己擅长和最宜于发挥自己艺术个性的剧目进行系统的加工和提高。这在很大程度上得力于周总理的教导和艺术大师程砚秋提示。1951年，我曾经把关肃霜推荐给当时正在昆明访问的程砚秋同志，并且陪他看了两场戏。这位艺术大师很欣赏关肃霜的戏路宽广、天赋过人；他一面看戏一面对我说，“这真是个难得的人才！”同时，又为她戏路过于驳杂而感到不安。在后来的一次会晤中，他曾经赞许过她能够充分运用自己的嗓音演唱《锁麟囊》，而不是仅仅追求表面的模仿；同时又语重心长地叮嘱关肃霜：希望她以后能够充分发挥自己的专长，在精和专上面下功夫，要刻苦钻研，精益求精。“至于像《金钱豹》、《铁公鸡》那些戏，”这位艺术大师微笑着对关肃霜说，“我看就不要再演了吧！”

在50年代初，周总理曾经在昆明看过关肃霜的戏。他为关肃霜出色的表演感到十分高兴。他曾经关切地问到她的家庭生活、学艺师承乃至她的艺名问题，一再鼓励她“不但要演好戏，同时也要学做人，做一个堂堂正正的无私奉献的人”。周总理还对她所表演的白素贞、杨排风等如何在人物塑造上更加丰满方面提出了十分中肯的具体意见。后来关肃霜曾经不止一次地向我提起她

从周总理的谆谆教导中所获得的深刻启发。她说，总理的话使她“开了窍，开始懂得了演戏不能只是满足于技巧的炫弄，更重要的是要通过精湛的得心应手的技巧来表现人的性格，人的思想感情”。她说，这些启示，使她终身受益不尽。

可以说，自那以后的十几年间，关肃霜的艺术生涯才开始进入了巅峰时期。她的那些风靡了大江南北的精彩剧目，如像《白蛇传》、《铁弓缘》、《战洪州》、《黛诺》、《谢瑶环》、《杨排风》以及像《白门楼》、《柴桑关》这样一些传统戏，就是在这段时间不断加工提高而日臻完美的。这些剧目过去大都已由一些杰出演员表现得相当精美了，但经过关肃霜长期的辛勤探索、刻苦磨砺和反复加工之后，却都焕发了独具风范的新的光彩，甚至在不同程度上超越了前人已经达到的水平。可以说，在不断的探索和实践过程中，通过她反复提高、日新又新的演出过程中，关肃霜已经逐渐形成了自己别具一格、独树一帜的艺术风格。关肃霜在生前最反对有人把她的表演艺术称为“关派”，但是就她的艺术风格在京剧领域（特别是旦角行当）中所产生的广泛影响而言，说她已经创造了一个足以成为后辈演员学习典范的流派，恐怕也不是一种夸大的溢美之誉。

关肃霜表演艺术的主要特点，主要表现在她能够以一种博采众长、兼容并蓄、勇于创新的精神，全面地继承和发展了京剧旦角艺术的多姿多彩的表现能力。像她这样的戏路宽广、文武兼备，博中取精的“全能”式的演员，在戏曲界是罕见的。值得注意的是，关肃霜虽然有很深厚的功底，却几乎从未受过名师的传授。她在50年代末曾经列入京剧大师梅兰芳的门墙，但因为地隔南北，却并没有多少机会得到过梅先生的面授亲见。记得我有一次和梅先生一道看关肃霜演出的《金山寺》，梅先生很欣赏她在十分繁难的舞蹈动作中还能把八段昆曲曲牌唱得满工满调，字正腔圆；梅先生还特别赞赏她在打出手时用的是难度很大的双剑，

而不是通常武旦所用的双鞭或是双头短杆枪，认为这是十分难能可贵的。梅先生的赞扬给了关肃霜以极大鼓舞，由此使她更深地体会到了在艺术创造上应当千锤百炼、知难而进，而不能只满足于寻求捷径的道理。

有人曾经问过关肃霜，她在表演艺术上所取得的成就，是经过哪些名家的亲授和熏陶，她的回答往往是答非所问的。我曾经有好几次听她这样说，“我很羡慕那些住在北京的同行们，经常可以得到许多艺术大师们的亲自指点。我没有这样的福气，就只好采取自己的办法。”她把自己的学习方法简单地归结为两句话。一句话是：“我把所有的好演员都看作是自己的老师。”另一句话是：“多看，多学，多想，多练，热爱生活，热爱艺术。”她时常说，她对于梅、程、尚、荀等大师都很崇拜，虽然她观摩他们演出的机会不多，但每看一次都可以学到许多有益于自己的东西。对另外一些名家的演出也是如此，比如周信芳和盖叫天，就曾使她在进一步掌握艺术节奏感和人物造型美方面，受到过很多启发和影响。关肃霜的许多“扎靠”戏都是很精采的，比如《战洪州》、《铁弓缘》和《战金山》中优美动人的“圆场”和独具匠心的武打，就特别为人们所称道。我曾经询问过她这些剧目的师承来源，她爽朗地回答说：“那些动作都是我自己琢磨的，可是有一些动作的‘法儿’（窍门），是我从高盛麟、李少春和厉慧良那儿拿来的。”这种广纳博采，择善而从，“转益多师是吾师”的精神，是关肃霜的艺术生涯中能够不断丰富、精进不已的一个非常重要的值得后辈演员们学习的特点。

在同代演员中使关肃霜最为钦佩的一位京剧艺术家，是被称为生行“全能冠军”的李少春。50年代初，李少春随团到云南演出，他的高超造诣和艺术见地使关肃霜十分仰慕。李少春对这位同他有某种类似特点的“全才”演员也非常欣赏。他们相见恨晚，引为艺术知己。李少春曾经在“武戏文唱”方面给过关肃霜

许多指点。他们都希望有一天能够在一起组团合演。然而这一无疑是珠联璧合的合作计划和美好愿望，除了1956年在北京招待外宾晚会中合作演出过一次以外，一直也未能实现。但那次蔚为壮观的场面宏大的演出，在事过多年之后还常常成为人们津津乐道的话题。

关肃霜是一个在艺术追求上永不满足甚至是奋不顾身的人。她的艺术造诣，首先得力于她对京剧传统艺术宝库的孜孜不倦、执着顽强、从不间断而又乐此不疲的学习与钻研。但她从未在这里止步。她不但重视继承，而且更加重视革新和创造。继承、革新、创造和发展，这就是指引关肃霜能够走上成功之路的主要指针。她有超乎常人的深厚功底，却从未有过固步自封的思想。她的长期舞台实践使她懂得了表演艺术的上乘境界，并不是只满足于达到前人已经达到的高度，而应当是以更加精湛丰富的艺术形象，创造优美感人而又富有生命力的人物，深刻而生动地反映历史和现实生活。而要做到这一点，又只能是在充分掌握绚烂多彩的民族戏曲艺术手段的条件下才有可能。我们都不会忘记，在关肃霜的那些脍炙人口的剧目中，人们除了可以从那些精美、繁复、娴熟的艺术技巧中获得很高的美感享受以外，更主要的是，她能够 and 敢于做到突破前人的规范和窠臼，通过尽可能丰富的艺术表现力，在舞台上创造一系列真实优美而又令人耳目一新的人物形象：白素贞的深情和刚强，穆桂英的英武和端庄，陈秀英的纯朴和豪爽，杨排风的天真和机智，都被赋予了如此完整而簇新的艺术丰采，而成为使人深感难忘的艺术形象。我们也不应当忘记关肃霜所创造的那个景颇族少女黛诺。她在这部现代戏中通过刚健、委婉的富有民族特色的唱腔和朴实、粗犷、节奏鲜明的表演，第一次在我国京剧舞台上成功地塑造了一个少数民族新人形象。这一功不可没的创造，是应当被书写在我国的京剧发展史上的。