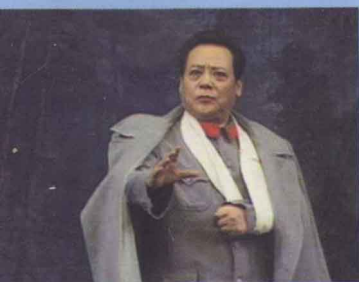

永远的马泰

钱明 编著

远方出版社

永远的马泰

钱明 编著

远方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

永远的马泰 / 钱明 编著. — 呼和浩特: 远方出版社, 2008.12

ISBN978—7—80595—694—4

I . 永... II . 钱... III . 马泰—生平事迹—中国 IV . R853=G010

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 180420 号

永远的马泰

钱明 编著

出版发行: 远方出版社

社 址: 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号 010010

经 销: 新华书店

印 刷: 通辽胶印厂

开 本: 850×1168 1 / 32

字 数: 196 千字

印 张: 9

印 数: 1—1500

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN978—7—80595—694—4

定 价: 25.00 元

远方版图书, 版权所有, 侵权必究

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换

永 远 的 马 泰

(代前言)

我手头有一盒马泰专辑的光盘，题为《永远的马泰》。这个标题触发了我诸多感慨。

著名评剧表演艺术家马泰，是我们这一代人的偶像。记得在二十世纪六十年代，在北京城的大街小巷，几乎没有人不知道马泰的。他的《夺印》、《向阳商店》等一出出剧目，就像是一股旋风，降服了众多青年人的心。在收音机里，每天各个电台轮流播放着马泰的唱段，在剧场门前，总是聚集着众多马泰的戏迷。那种场景

至今仍然历历在目。

尽管岁月流逝，四十多年过去了，马泰也于2004年春天离我们而去，然而，星移斗转却始终没有让马泰的声音从人们的记忆中淡去，反而激起人们更多的思念与感怀。不知从什么时候起，北京陶然亭公园湖边的澄怀亭里，每到周末都会聚起众多评剧戏

迷，唱起评剧的卡拉 OK，而演唱的男声唱段几乎都是马泰和魏荣元的，其中又以马泰的唱段居多，真可谓“你方唱罢我登台”。其中好多唱段是每次必唱的，唱者兴致不减，听者同样津津有味。在离这里不远的小山坡上还有一个小亭子叫秋爽亭，那里更是集中了清一色的评剧男声唱腔的戏迷。相比这下，这里由于有自己的胡琴伴奏，演唱的段子比澄怀亭内容更广泛，马泰的所有流行唱段在这里都可以得到充分的演绎。百唱不厌，百听不倦。我还在陶然亭公园遇到过这样一位老兄，随身带着一只录音机和扩音机，将它们在湖边一放，就开始播放马泰唱段的伴奏，他则手拿话筒，唱完一段接着一段。其实，在北京城的许多公园，许多戏迷活动场所，都活跃着一批“马泰迷”。这就是马泰那永恒的魅力。

马泰是一位难得的天才。他把评剧的男声唱腔提到了一个空前的高度，他也把评剧的理念和情感深深种在了广大观众的心里。

马泰的成功，有人认为主要是他有一副好嗓子，声音宽亮浑厚，优美动听。其实，天生的嗓音条件仅仅是为他的成功打下一个基础。

马泰的成功，在于他努力进取、勤奋好学的精神。他注重以表带声，声情并茂，通过自己的歌唱，真实而细腻地表达不同人物的不同思想感情，使观众受到感动，产生共鸣；他善于吸收借鉴其它演唱艺术的长处，包括很多民间艺术，兼收并蓄，从而使唱腔既具有浓郁的评剧韵味，又蕴含时代之音，迎合了当时广大观众的艺术欣赏口味。

马泰的成功，还在于他勇于创新、不断探索的理念。他从不墨守成规，继与魏荣元先生及音乐工作者一起创造了评剧越调之后，又从人物性格出发，不断探索新的音乐节奏板式、新的演唱表演风格，从而使评剧的男声唱腔得以极大地丰富和发展，也因

此创造了一段又一段各具特色而又得以广泛流传的经典唱段。

马泰的成功，同样离不开中国评剧院的创作集体。编剧为他写戏，音乐工作者为他创腔，老演员给他提携，甚至在剧院启用马泰遇到很多争论的时候，剧院领导坚定地培养和重用了马泰。可以说正是这样的集体成就了马泰。

马泰的成功，也离不开广大观众。是观众的热情，特别是北京观众的热情，是观众满怀真情的赞誉和鼓励，是观众孜孜以求的学唱和传播，为马泰的成功奠定了坚实的群众基础。马泰的成就也是无数马泰戏迷共同打造的。

马泰在从艺的五十年间，塑造了数十个性格各异的舞台艺术形象，如传统戏《朱痕记》中的朱春登、《马寡妇开店》中的狄仁杰、《小借年》中的王汉喜、《珍珠衫》中的蒋兴哥、《富春院》中的陈奎；新编历史剧《钟离剑》中的勾践、《孙庞斗智》中的孙臧；现代戏《金沙江畔》中的谭文苏、《野火春风斗古城》中的杨晓冬、《红色联络站》中的周洪亮、《夺印》中的何文进、《向阳商店》中的刘保忠、《李双双》中的孙喜旺、《千万不要忘记》中的丁海宽、《南海长城》中的区英才、《四季长青》中的叶长青、《阮文追》中的阮文追、《智取威虎山》中的参谋长、《第二次握手》中的苏冠兰、《故都春晓》中的傅作义、《成兆才》中的成兆才、《米酒歌》中的陈广均、《评剧皇后》中的李长生等。这些艺术形象已经深深印在了观众的心中。

马泰是中国评剧历史上里程碑式的人物之一。他为中国评剧发展所作的贡献将永远载入中国评剧的史册。他曾先后被列入《中国现代艺术家传》、《中华文化名人大辞典》、《中国戏曲曲艺辞典》等。

也许再过几十年、上百年，马泰的名字会渐渐被我们的后代

淡忘，然而，马泰曾经创造的辉煌是永远的，他给我们留下的精神财富是永远的。

谨以此书纪念我们心中永远的马泰，并以此书与喜爱评剧马派艺术、喜爱马泰老师的朋友们共享。

高原风景极目望，
山光水色不寻常。
白桦高耸入云表，
黑岩峭立似金刚。

——节自评剧《金沙江畔》“高原风景”

水乡三月风光好，
风车吱吱把臂摇。
沿途庄稼长得好，
风吹麦浪涌波涛。

——节自评剧《夺印》“水乡三月”

目 录

永远的马泰（代前言）	1
------------------	---

第一章 杰出的艺术	1
-----------------	---

马泰成功的秘诀（熊生民、孙以森/1）

声情并茂 动人心弦

——马泰的演唱艺术（仇英俊、郝银荣/8）

马泰在现代戏中的演唱艺术（张平/14）

马泰与评剧的革新发展（孙民/19）

现代戏表演经验点滴（马泰/25）

戏曲专题：声情并茂，回味无穷

——评剧表演艺术家马泰演唱艺术欣赏（钱明/39）

第二章 多彩的人生	59
-----------------	----

《戏曲人生》：马泰专辑（中央电视台戏曲音乐部/59）

马泰：评剧具有划时代意义的代表人物（张玮、孙民/73）

时代之子，时代之音（冯霞/85）

愉快默契的合作（龚占海/87）

先生永在（李惟铨/90）

永远的旗帜

——忆舞台下的马泰先生（黄兆龙/92）

亲切的师长，亲密的朋友（黄兆龙/97）

情谊难忘

——马泰先生与我的忘年艺术情怀（戴月琴/ 103）

春风三月流韵长（张宝申/ 111）

难忘的记忆（李晓玲/ 114）

评剧大师马泰说人生（刘一达/ 118）

马泰与评剧的不解之缘（万水/ 125）

马泰那本账（肖扬/ 128）

抵制精神污染的忠诚战士

——记回族著名评剧演员马泰（苗梅/ 131）

马泰走上新舞台（晚晴/ 135）

马泰：古稀同样风光好（千秋岁/ 140）

自古梨园多奇事

——评剧表演艺术家马泰的体育生活（刘荣林/ 144）

马泰先生的足球情（刘文雄/ 149）

第三章 媒体的追思.....151

人物志：马泰（中央电视台戏曲音乐部/ 151）

马泰老师关心字扬（费宏宇/ 164）

京城四马又失一马（卜昌伟、焦薇/ 166）

马派声腔永流传（贾薇/ 171）

马泰临终前还顶着寒风演唱（唐雪薇/ 173）

马泰情系津门（何树青/ 177）

沈阳评剧界洒泪忆故人（王野蛟/ 179）

忆评剧名家马泰（苗军/ 180）

留得情义在人间（北京电视台《文化北京》节目组/ 183）

生如夏花（北京电视台《文化北京》节目组/ 190）

不曾忘怀（北京电视台《文化北京》节目组/ 194）

第四章 戏迷的心声.....199

- 师父，我想跟您聊聊（李古智/ 199）
为弘扬评剧马派艺术尽戏迷之力（唐宏宝/ 203）
马泰的艺术魅力永存（杜凤来/ 206）
马老唱腔伴我每一天（刘淼/ 209）
追求马派艺术 弘扬民族文化（周领刚/ 216）
马泰和他的演唱艺术永在我心中（王玉来/ 219）
我心中的马泰老师（王文元/ 222）
追忆马泰老师（闵景华/ 226）
深深的怀念（马媛媛/ 229）
马老师仍然在激励着我（夏桂生/ 231）
我和马泰老师聊戏（赵春雨/ 233）
此生无憾（杨祖尧/ 235）
高原风景——忆马泰（刘宝河/ 236）
难忘马泰老师对我的亲切教诲（张泉久/ 241）
亲聆马泰老师的指导（高相英/ 243）
终生难忘的记忆（杜占功/ 245）
怀念马泰先生（荆晖/ 248）
我的“追星”经历（钱明/ 250）

附录一：马泰主要演出剧目简介.....257

附录二：本书照片说明.....268

后记.....271

第一章 杰出的艺术

如今五、六十岁的老北京人，几乎没有不知道马泰的。当年的马泰风靡了北京，也风靡了华北和东北，甚至在全国都有很大的影响。他把一大批当时的年轻人带进了评剧的戏园，令无数热情的观众如痴如醉。这种文化现象在今天马泰已经离开我们数年之际，仍然在人们的记忆中挥之不去。就让我们一起追随马泰的足迹，先去探索他那杰出的艺术吧！

1980年第10期《中国戏剧》杂志刊载了熊生民、孙以森撰写的一篇文章，揭示了马泰成功的秘诀。这也是发表较早的全面探讨马泰艺术成就的文章。

马泰成功的秘诀

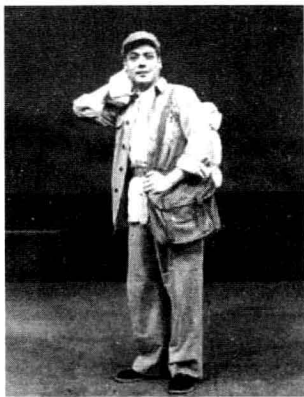
二十多年来，马泰排演了五、六十出戏（其中大多是现代戏），塑造了何文进（《夺印》）、刘保忠（《向阳商店》）、杨晓冬（《野火春风斗古城》）、谭文苏（《金沙江畔》）、区英才（《南海长城》）等许多艺术形象；这些人物的唱腔，脍炙人口，流传甚广。如果说

已故著名演员魏荣元在《秦香莲》里，运用比女声低四度的“越调”唱法，为评剧男声唱腔的发展奠定了基础，那么，马泰的大量艺术实践则使“越调”大大丰富起来，从而改变了评剧男声唱腔的面貌，使它能够和表现力丰富的女声唱腔争奇斗妍，相映生辉。

马泰嗓音洪亮宽厚，音色纯正，可塑性很大，这是他取得成功的重要条件。

马泰的演唱所以受到群众的欢迎和喜爱，重要的是他能够成功地运用自己的嗓音条件，唱出剧中人的思想感情，表现出人物的内心活动，展示出他们心灵的美，从而打动观众，让观众回味无穷。

每当马泰排演新戏时，他总是努力与音乐工作者相配合，力求设计出适合人物特点的唱腔，寻找恰当的发声和演唱方法，尽力避免唱腔和演唱“一道汤”、“一个味儿”。就是同一出戏里的同一个人物，也要根据环境和情感的变化，使唱段各具特色，贴切地表达人物的思想感情。拿《夺印》来说，何文进在这出戏里有三个重点唱段，第一段“水乡三月风光好”，用的是常见的[二六]板。这是何文进第一次出场的唱段，马泰根据唱腔设计者的意图，对这个段子作了精心处理。整段唱跳跃明快，

爽朗开阔，使人一听就感到这是一个新的人物，在精神上就给观众一种振奋的感觉。

“劝有才”是何文进启发陈有才的阶级觉悟，着手解决小陈庄问题时的一段唱。根据剧本和唱腔提示，马泰注意到对方是自己的阶级弟兄和可依靠的基本群众，而他的弱点则是胆小怕事，因此整个唱段自始至终贯串了亲切耐心、循循善诱的基调，一开始“我看你”这四个排比句的[三眼]，唱得恳切诚挚，然后唱腔转入[二六]，何文进用陈有才的身世来激发他的觉悟，行腔起落有序，时紧时缓，表达了何文进一片火热的心肠。当陈有才有了一些觉悟之后，何文进进一步向他指出：“鱼儿靠的长流水，花依靠的是太阳红。贫苦的农民靠的是共产党，你应该把党的话儿记心中。你应该颗颗脚印跟着党，怎能够背道而驰分西东。”这六句[二八]板，马泰紧紧把握住亲切、热忱的情绪，“长流水”、“太阳红”这些字句的小腔抑扬舒展，富于韵味，象是一股股暖流送到陈有才的心坎上。紧接着“贫苦的农民”的唱腔，增加了胸腔共鸣，低回婉转，发自肺腑，然后坚定地唱出“你应该把党的话儿记心中”。最后一句“怎能够背道而驰分西东”，马泰把握住人物在特定环境中的感情，唱得诚恳亲切，语重心长。

马泰的演唱总是恪守着“若要动人，必须动情”的原则，他懂得：只有唱情，才能用唱腔塑造出具有鲜明个性的人物形象来。一出戏里同一人物的唱腔是这样处理，而在板式相同人物各异的唱腔中，他也是本着唱人物、唱情的原则来处理的。以[慢三眼]为例，男声[慢三眼]在评剧声腔艺术里，是一个比较新的板式，它的抒情性强。《钟离剑》里“忆当年举长戈戎马驰骋”这一段反调大慢板，马泰唱得高亢激昂，苍劲饱满，愤中带悲，悲中有恨，表达了勾践雪耻复国的坚定决心；在《金沙江畔》里，红军渡过

金沙江以后，师政委谭文苏也有一段[慢三眼]“高原风景极目望”，马泰在演唱这一段的时候，着意在舒展的行腔中，展示出开阔深远的意境，表现出红军干部对祖国山河的热爱和对人民革命必胜的信念。

要唱好一段唱腔，人们历来强调板、字、气、腔。马泰从长期的学习和艺术实践中认识到，应该再加上“情”和“韵”，而且把它们排列顺序改为：情、字、韵、气、板、腔。他把唱情放在首位，其它如吐字清正，韵味浓厚，气口均匀，板头扎实，行腔的轻重有致等等，都是为唱情、传情服务的，以字来说，评剧最大的特点是通俗易懂，这与它强调吐字清楚有很大关系。要做到这一点，就要苦练。为了唱好一段快板或流水，他常常是“台下练千遍，台上用一遍”，而且台下练时往往要比正式演出快上一倍甚至几倍。这样，在遇到象“我怎么能够忘老娘亲”（《朱痕记》），一个小节里要唱出七个字，或者象“靠了你他们找到藏身处……”（《夺印》）这样的大段[流水]板的时候，就能够从容自如了。

二

马泰既非梨园世家，又不是科班出身，他是怎样由一个文艺爱好者成了名演员的呢？要叙述这段有趣的经历，不能不追溯到他的童年时代。

还是在孩提时期他就认识了京剧界的老前辈侯喜瑞先生。侯老很喜欢这个聪明而又好学的孩子，赏识他那副好嗓子，很高兴地给他说戏。尚小云先生的鼓师侯常青，给了他一整套锣鼓经的知识。解放初期，他还有幸结识了名演员裘盛戎，裘盛戎给他说了一出《连环套》，从此马泰成了一个名符其实的“裘迷”。裘盛

戎的发声方法、共鸣位置的选择、气息的运用，都给了马泰极大的影响。

由于家庭反对，马泰没有立即“下海”学艺，而是进了民族学校。在这里马泰文艺表演的才华又被学校负责人发现了，他被送到电影学校学习。在这里，马泰又结识了谢添、蓝马等等电影界的名流。这又为他的艺术视野打开了一个新的境界，学习到了话剧、电影的表演方法和技巧。这对马泰后来在现代戏曲中的表演，都发生了深远的影响。

1954年，马泰考进了中国评剧院。从此，便开始了他的评剧舞台生涯。他在评剧老前辈张润时的悉心教导以及在和演员小白玉霜、魏荣元、新风霞等人的合作中，通过排演《马寡妇开店》、《朱痕记》、《王定保借当》、《孙庞斗智》、《钟离剑》等传统戏和新编历史剧，使演唱艺术有很大提高。

马泰在长期的艺术实践中还体会到，必须善于从其它艺术形式中吸收营养，借鉴其长处以丰富自己。

马泰的爱好、兴趣是非常广泛的，除了京剧，他对京津一带的说唱艺术如单弦、大鼓、琴书等都有一定的研究。对于其中某些流派的代表性段子他更是如数家珍，唱来琅琅上口，维妙维肖。当然，马泰并不是要使自己成为一个多种演唱艺术的收藏家和品尝家，而是通过“收藏”、“品尝”，把这些艺术形式的长处借鉴过来，为己所用。这种借鉴、吸收的过程，往往是先有深厚而广泛的积累，临到用的时候，就象春蚕吐丝一样源源而出。拿《夺印》来说，何文进“劝广清”一段里有这样一句“你不遭蛇咬不动心”，“不遭蛇咬”四个字的腔几乎在一个音区上，马泰唱来富有弹性而且韵味很浓，“蛇”字、“咬”字的吐字归音很讲究，这就是借鉴了太平歌词的行腔和唱法所产生的效果。再如，《野火春风斗古

城》里，杨晓冬“劝关”一段“可笑你关敬陶云蒙双眼，身坐在悬崖自觉着安然……”一共六句，唱得很潇洒，充分体现了杨晓冬对敌人的蔑视。这六句唱有四句是借鉴了小彩舞的京韵大鼓《剑阁闻铃》；《南海长城》区英才的“我没有大摆酒宴来欢迎”，则是借鉴了西河大鼓。马泰也常常从京剧里吸收艺术养料。他喜欢裘派的深沉凝重，麒派的苍劲老辣，马派的潇洒飘逸……例如在《钟离剑》里勾践的唱段“老人家壮怀凛凛撼苍穹”，无论是唱腔结构、板式还是唱法，都借鉴了周信芳《追韩信》里“我主爷起义在芒碭”那段精彩的[西皮流水]，其中象“捧出了耿耿丹心照日月”的“捧出了”三个字，简直就似京剧的唱法了。马泰的借鉴内容甚至涉猎到了歌曲的旋律和唱法。例如何文进的“水乡三月”一段当中“风吹麦浪涌波涛”一句，作曲者在创腔的时候，把《洪湖水浪打浪》里“晚上归来鱼满仓”的拖腔吸收过来作为尾腔，马泰在演唱的时候，保持了歌曲旋律的抒情性，又采用了评剧的节奏和唱法，听来既是评剧，又给人一种新鲜的感觉。在《金沙江畔》“高原风景极目望”一段中，为了表达政委谭文苏的广阔胸怀，还吸收和运用了洋嗓子的共鸣和发声方法，增加了声音的开阔浑厚感。

在现代戏的表演上，主要是向话剧学习，向生活学习，以马泰塑造的红军师政委谭文苏的形象为例，就做到了既符合生活又富于戏曲特点。例如老班长牺牲后谭文苏的一段表演。老班长牺牲了，谭文苏双手捧着党旗从舞台右边，经过土坡，走到左角老班长躺卧的地方。马泰的这几步，没有因为要表现谭文苏悲痛的心情而拉得很慢，因为如果那样就散了；当然更不能因为急于要看到老班长而走得很快，因为那样，整个肃穆的气氛就会被破坏，所以，他处理成慢中有快，既急切又沉重。当他走到土坡上，看