

梅苑一薇

——
陈正薇的艺术与人生

江苏文化艺术丛书

梅苑一薇

——陈正薇的艺术与人生

吴绳武 著

(苏)新登字 007 号

梅苑一薇——陈正薇的艺术与人生

作 者:吴绳武

编 辑:江苏文化艺术丛书编辑部

(南京青岛路 1 号 邮政编码:210008)

出版发行:江苏文艺出版社(邮政编码:210009)

印 刷 者:南空机关印刷厂

787×1092 毫米 1/32 印张 7 插页 6

字数 150,000

1992 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1 2000 册

标准书号:ISBN 7-5399-0438-0/1·419

定 价:3.50 元

(江苏文艺版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

前 言

江苏素称“人文荟萃”之地，也是一个戏剧大省。历史上，江苏的戏剧艺术在全国占有重要位置，产生过很多杰出的剧作家、表演艺术家、戏剧评论家和其它方面的优秀人才。他们所创作的具有代表性的作品，所撰写的对戏剧艺术的精辟论述，以及经过长期演出实践凝聚起艺术结晶，经前人整理、保存、代代相传，已经成为我国传统文化宝库中的瑰宝。

今天，江苏的戏剧队伍在全省的文化艺术队伍中仍占有重要位置，拥有不少在全国乃至国际上享有盛誉的著名剧作家、表演艺术家、戏剧评论家、导演艺术家以及音乐设计、舞美设计等方面的专家。他们在剧坛艺苑勤恳耕耘，以自己的智慧、汗水和心血，浇培出朵朵引人瞩目的鲜花，装点起戏剧界姹紫嫣红的春天；他们将自己的青春乃至毕生精力献给了戏剧事业，献给了酷爱戏剧艺术的广大人民。

他们创造的精神文化财富弥足珍贵。为了使这些宝贵的财富能够保留下来，这些年，省文化艺术研究所和省艺术档案馆已陆续将部分著名表演艺术家的代表性剧目摄制成录像

资料，这项工作将继续做下去。但仅有录像资料还难以将表演艺术家的艺术实践结晶完整地、系统地表述清楚。他们在人生道路和艺术道路上艰辛跋涉的历程，更难以通过录像详加阐述。而这些，对于全面了解一个著名表演艺术家的经历与造诣，也是至关重要的。对于剧作家创作的剧本，导演、音乐、舞美等方面专家二度创作的剧目，有的固然可以将舞台录像保存，但有不少剧目已不再上演，有的已散于各地，有必要分别选其具有代表性的作品和文稿结集保存。对于戏剧评论家所发表的一些立论准确、见解精辟，对振兴我省戏剧事业确有指导与促进作用的论述，自然也具有结集保存的价值。为此，江苏省文化艺术丛书编委会计划编辑、出版一套《江苏文化艺术丛书》，暂定我省著名剧作家、表演艺术家及其他方面的代表性人物若干人，每人一册。《丛书》的内容既要有纪实性，也要有可读性；既要有审美价值，也要有研究价值。

这套《丛书》的编辑出版，对列入选题的我省戏剧界著名人士固然可以带来一些慰藉，对我省广大戏剧工作者也将起到一定的激励与鼓舞作用。这些宝贵的精神财富和艺术结晶相继脱稿付梓，既可应用于当代，也将流传于后世，对振兴与繁荣我省的戏剧事业必将产生积极而深远的影响。

编辑出版《文化艺术丛书》是一项浩繁的文化建设工程，限于人力和财力，困难很多。对于热忱关注并切实支持这项工作的机关、团体、部门和个人，特别是承担这套《丛书》出版的江苏文艺出版社，我们表示衷心感谢；同时，我们当以戏剧界前辈、专家们勇于献身戏剧事业的精神为榜样，知难而上，奋力进取，以求得这项计划的逐一落实。

代 序

序

今年年初，梅兰芳先生的弟子陈正薇来访，谈及江苏省正在编辑一套《江苏文化艺术丛书》，着重介绍该省剧作家、表演艺术家和其他方面的代表人物的艺术和生平事迹，其中《梅苑一薇——陈正薇的艺术与人生》即将出版。我觉得这是一项很有意义的工作。

陈正薇是我国早期话剧倡导者陈大悲先生的女儿，自1948年拜梅先生为师以来，已经在舞台上活跃了四十余个春秋，为继承、发扬梅派艺术付出了辛勤劳动，现在是应该把她一生积累的舞台经验和体会，加以整理，介绍给广大观众的时候了。

50年代初，我在上海分管文教工作，当时陈正薇、王金璐和沈金波正在排练宋之的同志改编的历史剧《皇帝与妓女》，我曾提过一些意见，很快他们在上演时，就做了认真的修改，此事至今我仍记忆犹新。转眼间，正薇也已年近花甲，任教于江苏省戏剧学校，积极培养着下一代演员。我祝愿她把梅先生等老一辈艺术家留下来的宝贵遗产认真地传播下去，同时希望她也不忘教导学生们学习梅先生一生虚怀若谷、待人厚道、严于律己、乐于助人等高尚的品德和戏德。

我深信随着祖国四个现代化的蓬勃发展,我们的民族戏曲艺术也会日益繁荣昌盛。

1992 年 4 月 15 日

《梅苑一薇》序

梅绍武

陈正薇 1948 年拜先父梅兰芳为师，曾经在他身边聆听他的教导十余年之久，是他喜爱的一名弟子。

早在 1913 年，先父首次在上海演出时，就和正薇的父亲陈大悲先生结下了友谊。他在《舞台生活四十年》一书中说：“这次是我初次来上海，碰着汪优游、张双宜、陈大悲、胡恨声等几位话剧家，彼此一见如故，很谈得来，他们一致要求跟我合照几张时装照片，当作纪念。”后来他在 1914 年至 1916 年间先后排演了《孽海波澜》、《宦海潮》、《邓霞姑》和《一缕麻》四出具有教育意义的时装新戏，无疑是受到陈大悲等先生的影响。正薇 9 岁丧父，随同母亲度过一段艰难困苦的生活。她曾多次提起她在 14 岁时就能拜在梅师门下，是老师出于对故人的怀念，和对她这个自幼失怙的孩子的怜惜之情。综观先父所收的百余学生，大多是在艺术上颇有成就的演员，正薇确实是被他破格接纳的。曾记得那个梳小辮子的“小不点儿”1948 年

在“梅华书屋”隆重拜师的时候，我也在场，那动人的情景至今历历在目。

正薇生性聪慧，拜师后专心学艺，确实学到了许多真传的梅派艺术。就以《天女散花》一剧来说，她严格遵照老师的嘱咐，不在丝绸上扎两根小木棒，而全凭两只臂腕之力舞出一套变化多端、优美而繁重的绸舞，显示出了天女的庄严妙相。这种真功当然也与她在上海戏剧学校刻苦学艺的经历分不开的。1981年，首都举办梅兰芳逝世20周年纪念演出，正薇上演了这出当时久已绝响的歌舞剧，她那娴熟的舞蹈动作和悦耳的歌声赢得了观众的一致好评。另有一件事，正薇也时常提起。那是在1952年，华东实验京剧团有一次派她饰演《长坂坡》中的糜夫人，她嫌那是个配角而不愿演出，先父听说后严厉地批评了她。后来，她在老师耐心的教育和启发下，认识到了自己这种不正确的思想，遂在赵桐珊老师的指导下，一遍又一遍地苦练剧中的“中箭”和“脱帔”两个高难度动作，终于演得十分成功，没有辜负老师的期望。后来她读了《舞台生活四十年》一书，才知道老师过去也经常为杨小楼配演糜夫人，而且演得一丝不苟。正薇理解了老师的教诲：“作为一名舞台工作者，切不可任性地摆名演员的架子。”

正薇在宗梅的基础上，又多方面寻师访友，切磋艺术，博采众长，扩展了自己的戏路。且在继承前辈的艺术成果上发挥了自己的创造，为京剧艺术增添了光彩。

经过40多年的舞台实践，她近年来又担负起培养中青年演员的任务，不辞劳苦地谆谆教学，听说还收了德国、新西兰和法国的几名学生，使京剧艺术得以通过她们传播到异域，以弘扬祖国的优秀文化艺术。我想这也可以说是她继承老师志

愿的另一表现。

最近有幸拜读了吴绳武同志撰写的《梅苑一薇——陈正薇的艺术与人生》的原稿,觉得这本书文笔生动,资料丰富翔实,称得上是有根有据的信史。书中记载的陈正薇艰苦学艺的历程、她对艺术事业的执着精神以及她积累的丰富表演艺术经验,无疑会对中青年演员和其他艺术工作者很有启发和借鉴作用。读者也会发现要真正成为一名表演艺术家是多么不容易啊!

希望正薇在今后教学的同时,还能常在舞台上作示范演出,以满足观众的要求。祝愿正薇艺术青春常在。

1992年4月写于北京梅兰芳纪念馆

引 子

同一些历史更为久远的地方剧种相比，诞生迄今不过150年左右的京剧，原算不上是什么古老剧种。但是，它在衍变形成的过程中，由于非常善于吸收许多地方剧种的优点，在艺术形式上进行了多方面的革新，因之一经崛起，发展极为迅猛。作为一个新兴的剧种，它只经历了20年左右，就步入了鼎盛期，从此一跃而居于剧坛的霸主地位，成为流行最广、影响最大的全国性的剧种。

京剧的勃兴，比之于历史上各个时期戏曲的发展与繁荣，一个明显的不同之处是，它并未出现一批伟大的作家及其作品。早先的京剧称为皮黄戏，它所上演的剧目，不是昆曲流行剧目的改头换面，便是梆子戏的全盘照抄。京剧的繁荣局面，实实在在地说，乃是由一大批优秀的表演艺术家，以其独特的艺术实践，通过争奇斗妍，在舞台上创造出来的熠熠光华所造就的。从这个意义上说，一部中国京剧发展史，其实是一部京剧表演艺术发展史。也正因为如此，人们把京剧艺术说成是演员的艺术，并非是没有根据的。

京剧演员中，凡能卓然成家者，可以说绝大多数都是出身梨园世家。他们自小或随父兄，或入科班，刻苦学艺，发奋成材，往往很早就崭露头角。从程长庚这一代开始，一直到以后京剧艺术发展的几个高峰期，其间涌现出来的大角名角，十之八九，皆是如此。京剧艺术大师梅兰芳 8 岁开始学戏，11 岁就登台演出。另一位大师，麒派艺术的创造者周信芳与梅兰芳同庚，都出生于 1894 年，但是他舞台生活的起始比梅还要早，7 岁时就在杭州拱宸桥天仙茶园登台献艺，“七龄童”（麒麟童）的名字，很快就传遍整个江南。

这一现象，其实也展示了一种规律，根本上是因为中国戏曲——尤其是京剧这样的剧种技艺性很强，表演艺术上的功法技巧，唱、念、做、打，必须从小就开始苦练，打下扎实基础，否则在事业上就很难有所成就。

本书主人公、著名京剧表演艺术家陈正薇，虽然并非出身梨园世家，但幼承家学，聪颖早慧，9 岁即入科班性质的上海戏剧学校学戏。此后博采众长，遍从名师，14 岁即在京剧大本营北平作挑梁演出，雏凤新声，令人瞩目。不久又有幸拜伶王梅兰芳为师，成了大师门下年纪最小、因而特别受到偏爱的入室弟子。解放后，她入华东戏曲研究院实验京剧团，同时得到梅兰芳和周信芳两位大师的多方面指授和百般扶持，于是技艺精进，声誉鹊起。然而好景不长，一场政治风暴无情地摧毁了她蒸蒸日上的事业。从此，她只能在艺术与人生的崎岖小路上艰难而执着地攀登与追求，直至云开日出，大地重光。而今天的陈正薇，可说是硕果累累，名传遐迩。然而谁能说得清，这位年届花甲的梅派传人半个世纪以来在京剧艺苑洒下了多少血汗与泪水；又有谁能数得清，这位声名早著的女艺术家，在艺

术和人生的道路上经历了多少悲欢离合、甜酸苦辣！还是让我们回过头来，沿着她走过的足迹，作一番追寻吧！

目 录

- 〔1〕 代序 夏 衍
〔3〕 《梅苑一薇》序 梅绍武
〔6〕 引子

第一章 悲欣交集话童年

- 〔1〕 家住上海梅兰坊
〔8〕 “天下第一悲旦”传奇
〔13〕 母亲的期望
〔18〕 戏校生活
〔33〕 北游从师

第二章 梦系梅华诗屋

- 〔45〕 垂髫入梅门
〔53〕 春风化雨
〔67〕 疏影暗香
〔75〕 蓓蕾初绽
〔79〕 香妈的恩情
〔86〕 难忘言姐姐

第三章 青春红似火

- [99] 银幕新星
- [106] 武汉之行
- [110] 陪周信芳演《打渔杀家》
- [116] 峥嵘岁月
- [127] “唐老将”的提携
- [132] 为盖叫天配戏
- [140] 和两位大师同台

第四章 艺海沉浮

- [144] 晴空霹雳
- [148] 雪拥扬州
- [152] 重整旗鼓
- [156] 师恩永沐
- [163] 缺月再圆
- [167] 风狂雨骤

第五章 第二个春天

- [174] 《樱花颂》
- [179] 阿丹叔的开导
- [183] 化作春泥更护花
- [188] 花朵与果实
- [193] 尾声
- [195] 后记

附录：

- [197] 一位早期话剧奋斗者的足迹
——陈大悲的戏剧活动与贡献

吴绳武

第一章 悲欣交集话童年

家住上海梅兰坊

1933年仲夏，那是上海一个罕见的酷暑季节。地处法租界白莱尼蒙马浪路（今淮海路马当路）口，一家名叫“尚贤堂”的教会医院中，一个女婴冒着人间的滚滚热浪，呱呱坠地了。她的父亲陈大悲，略微知道一点中国近代文学史和戏剧史的人，对这个名字大概是不会感到陌生的。为了开拓新剧，他历尽坎坷，矢志不移。由他组织并躬身实践的“爱美的”戏剧运动，是我国话剧发展史上的一大创举。但是，在那个时代里，想搞什么不牟利的戏剧艺术，终究是一个无法实现的梦想，因此他的事业，一如他的名字，也不免抹上了一层悲剧的色彩。人到中年，或许是出于对人生的感悟吧，他后来一律以“乐”字排行，给自己的孩子取名字了。他为第一个出生的男孩取名为乐生，而赐予这个刚刚出生的女婴的名字则是乐华。

乐华，就是后来成为著名京剧表演艺术家的陈正薇。

乐华诞生时，陈大悲在上海以编写电影剧本谋生。稍后，又应聘主持上海剧院乐剧研究所工作。当时，他寓居上海贝

勒路（今淮海路黄陂路）梅兰坊 27 号，这是一幢石库门的弄堂房子。

上海自开埠以来，西方文明就以不可抵挡之势，影响和渗透市民生活的多个方面，石库门房子的结构，也是西方文明对我国传统住宅建筑进行渗透的具体表现。

石库门的房屋墙厚门高，客堂居中，两侧是东西厢房，这都恪守中国住宅建筑的传统模式。但是中国旧时住房为适应“三世同堂”、“四世同堂”的需要，通常是一进、二进、三进、四进，这在寸土寸金的上海自然难以实现，于是转而向上发展，变二进、三进为二上二下、三上三下。在比较了西方文明，切实体会到它的舒适、方便之后，建筑设计师顺应市民需要，在原有的格局上又逐步配以百叶窗、阳台、下水道、自来水、卫生间以至四眼煤气灶。到了 30 年代，又加以发展，高围墙和黑漆大门都不见了，房间的开间也缩小，外观由清一色的灰砖，改为多种花色的水泥贴面，门前那永远不见天日的天井，也都改成了小院落。然而，万变不离其宗，客厅居中，再带个厢房或亭子间的基本样式还是保留下来了。

梅兰坊就是属于这样的新式石库门弄堂房子。

这是乐华度过她整个童年的地方，虽说是 50 年前的往事了，但回想起来，当年在这个温馨的家中的生活情景，依然历历在目。

在这一幢三层楼的住宅中，底层被辟作父亲的书房兼会客室。父亲的书房，在她的印象中，那是一个书的海洋，四周排列了一色的高及天花板的书橱。这是一种老式的书橱，每只书橱下面都有两只柜子，门上装了树叶形状的铜拉手。不论是在书橱中还是柜子里，或者是书桌上，泼泼满满都是书，