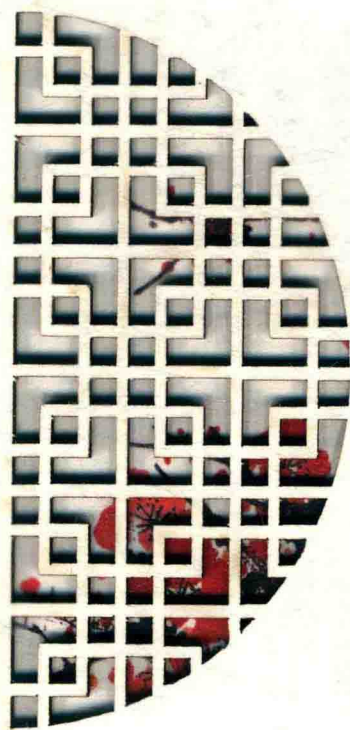

大青衣

徐良文 著

黄孝慈传

大青衣

黄孝慈传

徐良文 著

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING LTD

图书在版编目 (CIP) 数据

大青衣: 黄孝慈传 / 徐良文著. -- 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5594-1516-5

I. ①大… II. ①徐… III. ①传记文学—中国—当代
IV. ①I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 304497 号

书 名 大青衣: 黄孝慈传

著 者 徐良文

录音整理 胥容菲

责任编辑 郝 鹏

出版发行 江苏凤凰文艺出版社

出版社地址 南京市中央路 165 号, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jswenyi.com>

印 刷 南京华众彩色印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 19.75

字 数 300 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5594-1516-5

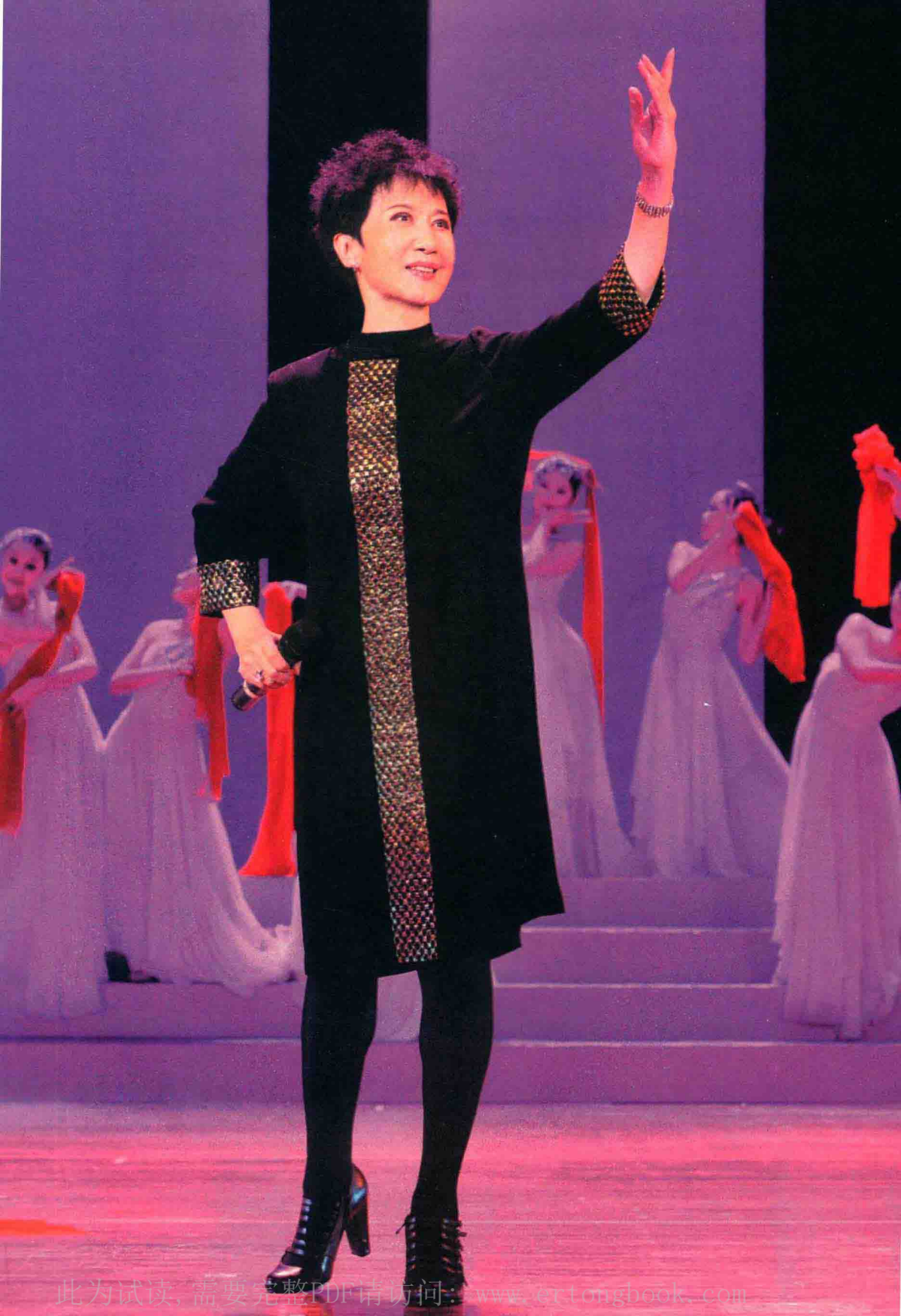
定 价 49.00 元

(江苏凤凰文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

京剧艺术无捷径，勤奋拼搏是人生全过程。获奖只是人生的点缀，却不是永恒。踏实继承、认真创新是我对中国传统文化奉献的忠诚。

时刻准备着，只要你足够优秀，舞台就是你的。

——黄孝慈

名家风采 大家风范

——纪念著名京剧表演艺术家黄孝慈

章剑华

(2018年1月9日)

今天是黄孝慈先生逝世一周年。

黄孝慈逝世后，江苏省文联随即做了三件事：一是召开黄孝慈先生追思会；二是向全省文艺界发出了向黄孝慈同志学习的决定；三是组织采写黄孝慈传。

现在，《大青衣——黄孝慈传》一书的清样已经放在了我的桌上，要我为之写序。

我愿意写。我应该写。我必须写。因为她是我最为敬佩的优秀艺术家。

初见风采。黄孝慈是出道很早的京剧演员：十四岁时，为了救场，她被人“推上了”京剧舞台；十九岁时，她为毛主席演出《梅龙镇》，崭露头角；二十二岁时，她参与主演的现代戏《耕耘初记》进京汇演，受到周恩来总理的赞许；四十五岁时，她凭借京剧《红菱艳》中的旦角表演，摘得中国戏剧最高奖“梅花奖”；五十六岁时，她因在《骆驼祥子》中虎妞一角的出色表演再度夺梅，成为江苏京剧界迄今为止唯一的“二度梅”得主。我早闻其名，但一直到她出演《骆驼祥子》的虎妞时，才有机会亲眼目睹她的演出。她演的虎妞，是个生长在北平城的三十六七岁的老姑娘，典型的自私专横的女光棍。她操持经营着自家的车行，泼辣、刁蛮、刻薄，对付三教九流很有一手。她有男人的性格，但毕竟是个女人，渴望拥有属于女人的幸福生活。要演好这样一个复杂的人物，难度是可想而知的。但黄孝慈知难而进，以五十六岁的高龄接下了这个角色。在剧中，她与著名京剧演员陈霖苍演对手戏，一个虎妞，一个骆驼祥子，两人搭配默契，演得出神入化。尤其是“双人醉舞”这场感情戏，黄孝慈以高超的演技，把虎妞演活了，让观众看醉了：她用京剧的程式，揉进现代舞的元素，舞出了虎妞的情、虎妞的魂，舞出了神韵，舞出了灵性，舞出了虎妞

柔情似水的女人味。随着诗化的音乐、朦胧的灯光，虎妞抚摸着桌边，情欲烈火，边吹灯边拉开上衣，袒露红兜，向祥子猛扑过去……这段精彩表演，展示了作为艺术名家黄孝慈的高超演技和艺术风采，赢得满堂喝彩，也给我留下了极其深刻的印象。

再见风范。真正与黄孝慈接触较多是在我担任江苏省文化厅厅长期间。我刚到文化厅时，正值文化体制改革拉开帷幕。我曾多次陪同中央领导和省领导到省演艺集团调研，每次都有黄孝慈的发言。她讲得最多、最诚恳的一句话是“戏比天大”。她反复说，一切的一切要保护好、传承好、发展好在这个世界上独一无二、堪称中国国粹的京剧艺术。改革的目的是出人出戏出效益，这个效益首先是社会效益。她的发言讲真话、讲实话，表达了一位京剧艺术家的赤子之心和拳拳之情。她不仅这样说而且这样做。有两件事她特别积极，一是送戏下乡、惠民演出。无论是文化厅、文联还是演艺集团组织的惠民文艺活动，她都是主动要求参加，从不推辞。她在六十多岁时还组建了“共同的阳光、心系农村艺术团”，并担任团长。年年去农村演出，都是公益性的，不收老百姓一分钱。在乡村田头，农场基地，都留下了黄孝慈和艺术团的歌声笑声，给最基层的群众送去艺术与欢乐。二是培育人才，传承文化。她在步入老年之后，最热衷于做的事就是培养戏剧人才，使戏剧事业后继有人。我在文化厅的时候，在省戏校创办了小京班。她得知此事后，盛赞此举为京剧事业办了件大好事，多次向我提出办好小京班的建议，并表示只要需要，她随时可以为之出力。每次小京班演出，她都认真观看，肯定成绩，帮助发现和纠正存在的问题。我到文联后，有一次她来找我，谈到她在宿迁办了一个小京班，每月往返于南京与宿迁之间，义务为小京班上课。我问她有什么困难需要帮助解决，她表示有困难自己克服，只是希望有机会能让这些学京剧的小孩到省城来演出一次。我当即拍板，邀请他们到省文联艺术剧场来演出。之后，她便住在宿迁，亲自为孩子们排练节目，做好演出的各项准备工作。演出那天，她台前台后、台上台下忙个不停。演出结束后，她比自己演出成功还要高兴。看着她那兴奋的样子，我领略到了一位视艺术为生命的艺术家的大家风范。

更见风骨。在黄孝慈七十周岁那年，她被省委、省政府授予紫金文化奖章。在颁奖座谈会上她代表艺术家发言。我看到她拿出发言稿，是用毛笔写在纸上的，密密麻麻、工工整整。我知道，她每次发言都是用小楷写的，都是带有京腔富有感染力地读着自己写的稿子。这次发言，她特别动情：“我是党一手培养的新文艺工作者，有几件事终生难忘：1961年毛主席到江苏视察，在无锡太湖饭店，我站在毛主席坐的沙发边上为毛主席演唱。毛主席说：‘小鬼，唱得好，要又红又专嘞！’我当时向毛主席做了保证。回到南京我立即打了入党申请报告，1961年11月27日我光荣加入了中国共产党。那年我只有十八虚岁。1964年，在周恩来总理和习仲勋副总理的倡导下，在北京举办全国现代戏汇演。江苏参演的剧目是《耕耘初记》，我在剧中扮演下乡务农高中生志耘。在北京虎坊桥工人俱乐部演出后，周总理上台接见时拉着我的手说：‘小黄，你很年轻，你很会表演，要刻苦努力做个好演员！’我当时承诺：‘总理，您放心，我一定刻苦努力做个好演员！’我在江苏工作生活的五十三年中，始终努力践行领袖们的嘱托和期盼。在我工作生活中，不管多坎坷的境遇或在出国演出中有多么大的诱惑，我始终坚定信念，践行我对党、对祖国、对京剧艺术的忠诚！同时，为人民服务的宗旨更是深深地印在我的心中，几十年中哪里有惠民公益活动，哪里需要服务，都有我的身影……”

她是一位女演员，一位花旦、青衣演员。听着她的发言，我顿时感觉，她的演艺生涯、她的精神、她的境界远远超出了一般的演员、一般的人。习近平总书记指出：“非常之功，必待非常之人。”黄孝慈先生就是我们文艺界的非常之人。她以非常之功，创作非常之作，为我们留下了许多经典的舞台艺术作品。她不愧为德艺双馨的艺术名家大师，不愧为有风骨、有担当、有使命的文化脊梁！

（作者为江苏省人大教科文卫委员会主任、江苏省文学艺术界联合会主席）

题 记

十四岁，为了救场，她被人“推上了”京剧舞台。从此，她的一生便和京剧结下了不解之缘；十九岁时，她为毛泽东演出《梅龙镇》，崭露头角；二十二岁时，她参与主演的现代戏《耕耘初记》进京汇演，受到周恩来的赞许；四十五岁时，她在《红菱艳》一剧中，凭借对京剧旦角表演形式的重大突破，摘得中国戏剧最高奖“梅花奖”；十年后，五十六岁的她凭借《骆驼祥子》中虎妞一角再度夺“梅”，成为江苏京剧历史上迄今为止唯一一位两度“梅花奖”得主；七十三岁时，她主持复排青春版《红菱艳》，为京剧传承，不惜以生命作最后一搏。

她说：我一生只做了一件事，这件事我是用心、用我的忠诚去做的，那就是爱京剧、学京剧、演京剧、传承京剧。我视京剧为生命。

她的人生格言是：戏比天大！在她的世界里，除了京剧再无其他。

序章 贵妃，醉是伤情摆驾时

南京的1月是一年中最冷的月份，雨冷、风冷！

鼓楼广场上用鲜花和绿草搭建起的花坛在风雨中透着艳丽与热烈，仿佛向世界昭示着生命的不屈。

鼓楼广场的东南角就是著名的鼓楼医院。

晚上8点，在鼓楼医院的一间病房里，黄孝慈安详地躺在病床上，双唇微合，双目微闭，仿佛已经睡去。事实上，几天来她一直保持着这样的姿势，外面喧嚣的世界似乎已经不再属于她，唯有那台摆放在桌上的脉搏显示仪屏幕上起伏的曲线，仍在证明着她生命的存在。

白色的床单，白色的棉被，白色的墙壁，衬着她略显苍白的脸色，一切都如此洁净……

床头一束盛放的红色康乃馨，刚刚被护工阿姨用水壶喷了水，细密的水珠晶莹透亮，在灯光照耀下闪着异样的光彩。

黄孝慈的弟子和姐妹分列两边，静静地守候在她的床前，没有人说话。

室内的空气似乎有些沉闷，弟子中年龄稍长的史雪芬轻声说：师父躺了好几天，肯定闷着呢。姐妹们，我们给师父唱出戏吧？

大家用眼神迅速地交流一下，产生了共鸣。是啊，老师唱了一辈子的京戏，她太劳累了，就让她听着京戏休息一会吧！

刚在省电视台做完新闻节目后匆匆赶来的贺笑用眼神扫了一下高飞。高飞是老师的大弟子，理应由她起头。

高飞领会了贺笑的眼神，她环望姐妹们一周，轻轻拉开了架势。师父一生追求完美，她不能让师父失望，要让师父看到她最好的状态。唱什么呢？此时，恰高飞、钱湘、周俐敏站在病床左侧，贺笑、史雪芬与护工站在病床右侧。贺笑说，咱们这个队形，好像两排宫女呐！一句话提醒高飞，《贵妃醉酒》？对，

就唱《贵妃醉酒》！老师一生中唱了无数场《贵妃醉酒》，扮相惊艳绝伦，而且挂在她家客厅显著位置上的一张照片就是她《贵妃醉酒》的剧照，雍容华贵。在学生们眼中，老师就是一生的贵妃！

高飞清清嗓音，左手微微上扬，右手摆出优雅的兰花指，用高亢的京韵念了一句：“摆驾！——”

嗓音落处，大家紧跟着摆出了摆驾的姿势。

高飞一个华丽转身：“海……”

“海”字还没出口，忽然传来一声缓慢而低沉的声音：“摆驾——”

声音是那样清晰地送到在场的每个人耳朵里，以至于所有人都愣住了：是师父？目光一齐落在师父的脸庞上，师父的双唇微微张开似乎又刚刚合拢，嘴角仍留下一丝不易察觉的笑意。

是师父！每个人的心都颤动了一下，师父听到了，师父回应了！这回师父真的要摆驾回宫了！泪水霎时塞满了眼眶，但谁都没有流下来，她们知道，师父不喜欢眼泪！

黄孝慈

“海岛冰轮初转腾，见玉兔又转东升。那冰轮离海岛，乾坤分外明，皓月当空，恰便似嫦娥离月宫……”

清亮而悠扬的嗓音在弟子们脑海中回旋，一颦一笑的神采飞扬，一招一式的雍容华贵，弟子们又怎能忘记？在许多重要场合与大型晚会上，《贵妃醉酒》是她的保留节目，因而弟子们相信，老师一定还在唱着、舞着，用最美的姿态来和这个世界告别……

对大师来说，也许生命的离去

与生命的绽放同样精彩。

这天，是1月8日，四十一年前曾有一个和她握过手，说她很会演戏的伟人在这天去世。

病房里静寂无声，而那一声“摆驾——”在弟子们心中掀起的波澜却久久不能平静，对她（他）们来说，这既是师父的告别，也是师父的嘱托。对京剧的热爱已经浸透到师父的骨髓里，师父的一生，除却京剧别无他物，直至生命的最后一刻。

那一声“摆驾——”，令黄孝慈撑到了第二天。那一声“摆驾——”，也是黄孝慈留在世上的最后一句遗言，对至亲的最后一句告白。

1月9日，一代京剧大师、两度“梅花奖”得主、江苏省京剧院名誉院长黄孝慈在南京鼓楼医院溘然长逝。

目 录

第一章 出京，阅尽繁华著沧桑 /001

至今我都不知是谁在我后面这么一推，把我推上了舞台，推上了京剧舞台，推上了后来我视京剧为生命的舞台！

第二章 戏校，花开时节动京城 /017

她是每天清晨戏校操场上最早出现的那一个，每天练功房中最勤奋的那一个，每天表演课上最认真听讲的那一个……一次，华慧麟私下用欣赏的口吻说，黄孝慈将来一定会成角儿！

第三章 南京，五彩青春风飞扬 /035

周总理上台接见江苏京剧演员，到了跟黄孝慈握手的时候竟然能叫出她的名字。他说：“小黄，你很会表演，你很年轻，要刻苦努力做个好演员！”

第四章 “文革”，云烟朦胧月曾伤 /051

为了生活的安然与平静，她需要有一个志同道合的人与她一起前行。她相信，只要有爱，任凭风吹雨淋，她也能在一方小小的天地中享受到阳光和煦的抚摸。

第五章 承包，曾见石城飞花雨 /066

那时大城市演出市场不太好，她提出：“那我们去服务三、四级的县城和农村去。”出去100天，演了107场，几乎一天演两场，场场客满。

第六章 进京，一枝红菱出水来 /086

黄孝慈或许自己都没有想到，她能凭借新编历史剧《红菱艳》中菱姐一角唱红全国，成为江苏京剧界的“一姐”。

第七章 拜师，采得百花方成蜜 /104

你原本转益多师，无门无派，为何人到中年，功成名就了却还要拜师？听到这些不解和诘问，黄孝慈只是淡淡一笑。为什么要拜师？当然是为了学艺！

第八章 基层，广阔天地大舞台 /123

“我是演员，为观众演出是我的神圣职责。只有站在舞台上，我才感到我的存在。多少年来，我总是把演出作为一件乐事。无论有多苦，有多累，我都心甘情愿。”

第九章 虎妞，梅开二度见芳菲 /142

虎妞是什么人？大手、大脚、大嗓门，整个儿一丑旦、泼辣旦！演虎妞，那得把自己糟蹋成什么样？尽管，演员爱角色应胜过爱自己，可一正经的青衣、花旦、美妇人，怎能演好这么一个“混不吝”的角色？

第十章 大爱，一片丹心向阳开 /168

黄孝慈在札记中写道：心存善念，阳光就会照耀你；心存美丽，温暖就会围绕你；心存大爱，崇高就会追随你；心存他人，真情就会回报你……

第十一章 传承，雏凤清于老风声 /182

热情的观众纷纷向这些青年人送上鲜花，更有老戏迷激动地表示：“看看这

些年轻人，真好啊，多演演多练练，保不准还能出好些个角儿呢！这都是江苏京剧的未来之星啊！”

第十二章 育人，为有源头活水来 /191

记得有一次在南京设计学院上公开课，礼堂内座无虚席，连过道里都挤满了学生，孩子们认真聆听，并偶尔和着她哼唱，让她激动得落泪。下课后，有的学生举起手大声对她说：“黄老师，我想拥抱你！”她流着泪哽咽地说：“来吧！孩子！”

第十三章 收徒，梨园一枝春带雨 /206

高飞说：我就是师父的女儿，这辈子能跟师父相识，相知，相伴，得师父点拨，被师父提携，受师父影响，这都是我一辈子的福气。每当我遇到喜悦，有师父分享；遇到困难，有师父分担；遇到心事，有师父诉说；何其幸也！我有个师父黄孝慈，更何其幸也！

第十四章 传播，满园春色关不住 /226

贺笑的一出《贵妃醉酒》在台里一鸣惊人，熟悉她的同事朋友都对她刮目相看，从而愈加引发了贺笑学戏的热情。黄孝慈爱怜地望着贺笑，好！下一个教你《天女散花》！

第十五章 泣血，为使红菱复盛开 /235

几天后，高飞最终决定按照计划去北京。14号那天在高铁站，就要开始检票了，忽然接到了黄孝慈打来的电话。电话接通后竟半天没声音。师父，你怎么啦？听到师父在电话那头轻叹一声：没什么，就想听听你的声音。

第十六章 谢幕，春蚕到死丝方尽 /256

得知她已近30天水米未进、生命垂危，我前去探望。一见面，她就握着我的手，跟我说她的创作计划、培养学生计划，直至告别也没有说一句有关病痛、

有关自己的身后事……我看到了一位真正艺术家“心的方向”，让我感知到抛却金玉、向艺而生的真信仰、真追求与真价值。

尾声 追思，犹闻孝慈长歌行 /267

师父走了一个半月了，但我却经常感到师父就在我身边，排练厅、化妆间，总感觉师父就坐在那里微笑地看着我，这是一种说不出的想念……如果时光可以倒转……

附录（1） 黄孝慈发表的论文 /279

附录（2） 黄孝慈年表 /291

第一章 出京，阅尽繁华著沧桑

1.

歌手周慧敏曾经有一首很特别的歌——《红颜知己》，是香港 TVB《刀马旦》的片头曲。在正式演唱这首歌前，她有一段念白：记得小时候，外婆成天给我讲有关于戏曲的故事，当我每一次经过古老城墙的时候，都听到他们在唱戏，每个人的声音都很特别。我经常想，如果我能够有机会，亲眼见到他们在台上唱戏的话，我一定很开心。

在中国，戏曲的魅力是渗透在华夏儿女的灵魂中，镌刻在亿万东方人的骨子里的。它的流传是一种民族情怀与审美的延续，哪怕一个国人远赴海外，在美国，在欧洲，只要他曾经深深地爱过戏曲，就会把它播撒到天涯海角，传播给自己的后人。

黄孝慈出生在北京，正是那座天天有人唱大戏的古老皇城根下，又怎能不把对京剧的喜爱浸透到骨子里？

在她未出生之时，京城这片土地就已经是一个戏曲的天堂。

早在清朝初年，京师舞台上已是百戏杂陈，诸腔争妍，京腔、秦腔、昆腔，交杂在太平园、四宜园、查家楼、月明楼……或空灵飘荡，或扶摇腾空，刚与柔，静与动，雄浑高亢与阴柔婉转的各色腔调，唱响了好几个世纪。

乾隆年间，为庆祝皇太后六十岁寿辰，京师热闹非凡。从西华门到西直门外高粱桥十余里的路段，每数十步就扎一戏台，从西直门外长河到畅春园一路点设景物，为这盛典准备的戏曲歌舞逐一登台亮相。纪晓岚曾为此写下了“祥