

花城采英

叶丹蓉著

廣東省出版集團
花城出版社

花城采英

叶丹蓉 著

廣東省出版集團
花城出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花城采英 / 叶丹蓉著 . - 广州 : 花城出版社 , 2007.4
ISBN 978 - 7 - 5360 - 4986 - 4

I . 花... II . 叶... III . 文艺评论 - 中国 - 文集
IV . J12 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 030608 号

责任编辑 : 詹秀敏 李 谓

平面设计 : 唐忠诚

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 广东新华印刷厂

(广州市永福路 44 号)

开 本 880 × 1230 毫米 32 开

印 张 8.375 1 插页

字 数 200,000 字

版 次 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

敏感 · 贴切 · 独到

黄伟宗

叶丹蓉女士是《广东艺术》的资深编辑。上世纪80年代至今，她一直在从事编辑工作的同时，坚持撰写并在报刊杂志发表文化艺术评论文章，累积已有数十万字之多。如此关切现实，勤奋写作，持之以恒，硕果累累，实乃可钦可敬！

现在，她将这些文章精选，汇编为《花城采英》，嘱我代读一过，并予奉序。由于在上世纪60年代前半期和70年代后半期，也即是在“文化大革命”之前和之后共约20余年时间，我分别在《羊城晚报》花地副刊和《作品》月刊，做过文艺评论编辑，也同样是在从事编辑工作之余，一直坚持撰写文艺评论，故称得上是丹蓉女士的早年同道。所以，读她这部书稿特感亲切，对其中所付出劳动的艰辛尤能体会，对其中的精华和功力所在尤能领悟，并有“过来人”对后起之秀的期待感，从而，我也就感到为其写序是义不容辞的事了。

正因为这样的历史与现实的对应解读，使我更加清楚地认识到她在这部书稿中所体现她的艺术评论，不仅是填补了过去评坛的某些不足，而且在当今评坛也是独辟蹊径、自成一格的。其主

要特色是：敏感、贴切、独到。

报刊编辑的基本素质之一，是对现实状况和发展动向特别敏感，尤其是对自身刊物所属专业领域的现实和走向，更应敏感过人，编发或撰写出对现实有影响的文章，使刊物受到关注和欢迎。丹蓉女士首先就较好地具有这种敏感素质。例如，2002年政府启动“文化信息共享工程”之初，她即发表《“幸福”》一文，指出：应当注意经济发达地区和欠发达地区的区别，不可千篇一律，不搞浮夸风。在《何谓“自主创新”》一文中，及时针砭了一些“不切实际，忽视环境区别、区域区别、传统审美意识区别”的现象，提出应采取“较比”（即：在同类项目较比；在自己开展的活动中将过去与现在较比）方法，才能显示出自我创新、自我超越的所在，才是真正的自主创新。如果说她这些敏感实例是属职业性敏感的话，那么，她还有些敏感则是颇有地方色彩的，如：她将文集取名为“花城采英”，而且每个部分的标题分别冠上“流花湖畔”、“越秀远眺”、“白云深处”等带地方色彩的词语，每篇文章也都是写本省艺坛的事。由此而使得这部文集，既有时代性、专业性，又有鲜明的地方文化特色。

想当年，我做文艺评论编辑的时候，撰写和组织艺术（包括戏剧、电影、音乐、舞蹈、美术等）评论稿件，比文学评论稿件困难得多。因为这些是较抽象的艺术，而且创造形象的手段和方式各不相同，只懂艺术理论而欠缺创作实践的人，大都难说清楚，即使写出文章也往往是隔靴搔痒，不着其里，不到其位；而有实践经验的艺术家的，则往往是重创作、轻理论，或者是不太擅长写文章用文字表达。我想，这些恐怕是造成我省有影响的艺术评论家较少、艺术评论长期落后于艺术创作状况的重要原因。正因为如此，现在读到这部书稿使我很兴奋，因为我从中看到艺坛正

在冒出一位既有创作实践又有理论素养的评论家，填补了戏剧舞蹈表演艺术评论的欠缺。当我读完《红线女与她的“念白”艺术》等篇章时，情不自禁地为其精到、贴切的艺术分析所折服，当即看出这必是具有舞台表演艺术经验而又是受过高等艺术理论教育的人写出的文章。果然不出所料，查看有关资料才了解到：上世纪70年代，她在艺术学校表演系毕业后，曾在广东琼剧院做过演员，扮演过现代和古代各类人物，在剧坛小有名气；其后，她还到上海戏剧学院，进修了导演专业。这些从艺经历和实践经验，使她特能看出其他表演艺术家的精华和功夫所在，并对其作出理论的剖析和升华。

俗话说：“内行看门道，外行看热闹”。在这篇文章中，她很有层次地具体分析红线女的特点：首先，在总体上指出红线女全面“精通中国戏曲艺术‘四功五法’——唱、念、做、打和手、眼、身、法、步之精髓。因而她不但唱得‘真’，唱得‘深’，唱得‘美’，而且唱得‘细’，是一个很会唱又很会演的演员”；接着指出，在众所推崇的“红腔”中，红线女“独具匠心、娴熟自如的戏曲念白所展现出来的光泽，却一直未能引起人们关注”的憾事，并内行地指出：在戏曲艺术中，念白具有“四两唱，千斤白”的分量；接着，又分析出红线女运用念白特别讲究“符合所扮演人物身分、地位和性格”，并且“充分利用自己独特而富有磁性的声音，在讲究韵律和充满内涵的对白中，努力寻找创造人物个性化的表现支点”；紧接着，更具体地以红线女在《关汉卿》中演名妓朱帘秀的念白分析为例：第一次出场，不是采用常见的先声夺人“内唱”，而是在人物款款出场后，以一段自白定场诗介绍自己卑微的身世和处境。此段念白，“先是用比较低沉的音调作了叙述性的处理，为后面语调的扬起和变化做铺垫”，当念

到“琵琶弹断几多弦”中的“几多”二字和“湿透红毡枉自怜”的“毡”字时，却有意地停顿了半拍，然后加重语气用一个高八度对比甩腔把“弦”和“枉自怜”念出来，使这段念白在节奏处理上呈现出跌宕起伏的艺术效果。最后以马师曾、红线女合演《蝶双飞》一曲的“唱中插白”分析，进而将红线女的念白艺术的经典性点现出来。如此从宏观到微观、从一般到具体、从规律到个别、从平和到起伏、从低吟到高调的唱白分析，不是用认真、细致之类赞词可说清楚的，因为这种识辨艺术精华及其功力所在的本领，以及对其进行分析的功力，非得具有切身的实践体验和较高的理论功力不可。正因为丹蓉女士具有这样的体验和功力，所以她的艺术评论，从实践到理论都极其到位而深入，尤其具有点出要津、论析贴切的特色和优势。

照我看来，文艺评论家大致有两类：一类是理论功底较深，以概括分析的理论功力见长，这类人多在高校或科研机关做学问；另一类是实践经验多，以对现实和实际的艺术感应力特强为优势，这类人多在报刊或文艺社团工作。文艺研究和理论批评的职责，就是论析文艺现象和艺术形象。前类人着重理论，较擅长论析文艺现象；后类人重实际，对艺术形象的感应力和论析力特强，能兼具两类优势的评论家为数甚少。丹蓉女士当列于后一类评论家行列。从这部书稿可以看到，她不仅对她有过切身经验的表演艺术的评论，有不少贴切过人的论析，对于其他文化现象，尤其是对音乐、演唱、舞蹈、美术、化妆、民间艺术、南派武功等等的艺术形象都很熟悉，感应力特强，有关这些艺术的评论文章，都有自己的发现和论析，有自己的声音和观点，从命题到论析都很现实、很实际，尤其是具有特别鲜明的独到特点。

例如，她在《红氍毹上的郑培英》一文中，对这位擅长演悲剧人物、从而被誉为“催泪弹”的演员，在《秦香莲》中扮演秦香莲的表演中，如何以各种戏曲艺术手段层层深入地催人泪下的精湛表演，作出了自己独到的理解和论析：在《掌声和鲜花中的唐彪》一文中，写到这位著名歌唱家在东北演出时，接家中告知父亲病危消息，因路远不能赶回，仍照登台演唱，当他唱到“让我拥抱你的梦，让我拥有你真心的面孔”时，父亲的面孔和歌词交织在一起，强忍的泪水夺眶而出，打湿了他年轻的脸庞。这段描写，也是丹蓉女士才有的独到理解。在《我看粤北采茶戏“人生路”》一文中，对戏的导演在“迎亲”一场的处理，点出：“新娘揭下了盖着的红头巾，一瞬间，高加林、刘巧珍和新郎马山3人都惊呆了。导演在这里用了‘停顿’的手段处理”，像影视片中的“定格”镜头那样。这也是丹蓉女士对艺术形象感应力特强而具有独到特点的典型体现。

当然，作为一位艺术评论家，丹蓉女士尚有仍须努力之处。但总的来说，能具有上述值得我学习的地方，已属很不容易。前途似锦，来日方长，想必不久的将来，她必定更加成熟，更有成就。

2007年1月14日于广州康乐园

本文作者系中山大学中文系教授、广东省人民政府参事、广东省珠江文化研究会会长，撰有《创作方法论》《当代中国文艺思潮论》《珠江文化系论》等专著15部，是享受国务院特殊津贴的作家、文艺理论批评家、文化学家。

目 录

流花湖畔

红线女与她的“念白”艺术	3
红氍毹上的郑培英	11
“剧”里“剧”外话潘予	17
掌声和鲜花中的唐彪	26
无悔的舞者——汪浏	34
勇者的跋涉	41
赤橙黄绿青蓝紫	50
“星”里“星”外的刘春红	59
他用舞蹈撑起一片蓝天	64
寻找吉他与东方音乐结缘点的人	70
孜孜不倦的追求者	79
丽人——崔玉梅	83

来自美国的音乐博士·····	89
丹青妙笔塑古人·····	95

越秀远眺

“凤凰涅槃”·····	111
南歌：越走越好·····	121
红花一束映南粤·····	129
急管繁弦迎回归·····	134
《粤韵新风》吹京城·····	138
罗湖桥畔放异彩·····	148
锦绣织城总是春·····	156
一道亮丽的艺苑风景线·····	164
《独立营的故事》中的人物描写·····	171
化妆艺术与人物形象·····	177
南国红豆系心怀·····	182
我看粤北采茶戏《人生路》·····	193
于细微处见功力·····	198
艺海自有弄潮人·····	203

白云深处

创作乃活动之源	213
何谓“自主创新”	216
机不可失 时不可待	219
拉车还须抬头看路	221
任重而道远	223
嵌在春天的数字	226
苦而不怨 累而不悔.....	229
天高云淡看哈密	232
“幸福”	235
《切·格瓦拉》：让思想和诗情飞翔	237
盛开的“红棉”	240
象征性表现手法的妙用	243
燃烧の木棉花	246
别具一格的亮相	249
方寸舞台演绎的鲁迅文学作品人物	251
祈盼南派武功戏	255
后记	258

8

流
花
湖
畔

红线女与她的 “念白”艺术

粤剧艺术家红线女，至今还在艺苑里不知疲倦地耕耘着。

几十年来，红线女主演了上百部舞台戏剧作品，她的艺术生涯和中国的戏曲艺术，早已融为一体。她别具一格的“红腔”和自成一体的“红派”表演艺术，不仅深入人心，而且家喻户晓，成为粤剧艺术中美轮美奂的典范。

红线女精通中国戏曲艺术“四功五法”——唱、念、做、打和手、眼、身、法、步之精髓。因此，她不但“唱得‘真’，唱得‘深’，唱得‘美’，而且唱得‘细’”，是“一个很会演也很会唱的演员……”

以情带声 以情带韵

每当提起红线女，人们就会自然而然地将她和她的“红腔”联系在一起。然而，她独具匠心、娴熟自如的戏曲念白

所展现出来的光泽，却一直未能引起人们的关注，这不能不说是一件憾事。其实，在戏曲艺术中，“念白”有“四两唱，千斤白”之称，“念白”在戏曲艺术中的艺术地位无法替代，它与“唱功”密不可分，缺一不可。戏曲的念白艺术不但有着“用散语说出的话白”，有着“讲究声律和节奏的韵白”等表现手法，而且念白的运用更讲究符合所扮演人物的身分、地位和性格。在红线女饰演和塑造的众多的舞台人物形象中，红线女充分利用自己独特而富有磁性的声音，在讲究韵律和充满内涵的念白中，努力寻找创造人物个性化的表现支点，注重突显和塑造人物的性格个性，别出心裁地施展着迷人的艺术魅力，使人物更显丰满和更具个性化特点。她以情带韵，重视念白对刻画人物性格所起的作用，始终以塑造人物形象为目地。在粤剧《审死官》中饰演直爽泼辣、心直口快、侠义心肠的唐氏，她把人物的念白处理为接近于生活语言的话白，并在语调上作了明显的节奏处理；在粤剧《三娘教子》中饰演端庄贤慧、勤劳善良、忍辱负重的王春娥，她用的则是字正腔圆的韵白，把粤剧中的“清唱”巧妙地融入人物的念白之中；在粤剧《关汉卿》中，她饰演沦落风尘却坚强正直、爱憎分明的朱帘秀，念白的处理是在韵白的基础上，融入了“白中插唱”，节奏分明、斩钉截铁、铿锵有力，使人物在阴柔中显现出刚强正义的性情本色；在粤剧《拾玉镯》中，她饰演的小家碧玉孙玉姣，则运用节奏轻快明了的念白技巧，把一个怀春少女活泼伶俐、可爱真实的性格完美地和盘托出。此外，在现代戏《山乡风云》中饰演的刘琴、《沙家浜》中饰演的阿庆嫂以及在《白燕迎春》中饰演的沈洁中，她同样从塑造人物的性格出发，去安排好每一段念白，从而使人物形象更加栩栩如生、个性鲜明。

注重节奏 讲究韵味

注重念白的节奏和韵味，对渲染人物的特定环境，表明界定人物性格和刻画人物形象起到积极的作用。

在粤剧大师马师曾主演的经典名剧《关汉卿》中，红线女扮演青楼名妓朱帘秀。她对这个人物的念白处理，基调是韵白：朱帘秀的第一次出场，采用的不是戏曲表演艺术中常见的先声夺人——“内唱”，而是在人物款款地出场后，以一段“身落风尘不记年，琵琶弹断几多弦；歌残玉树声声泪，湿透红毡枉自怜”的自白定场诗，来介绍自己卑微的身世和处境。此段念白，她先是用比较低沉的音调作了叙述性的处理，为后面语调的扬起和变化做铺垫，当念到“琵琶弹断几多弦”中的“几多”二字和“湿透红毡枉自怜”的“毡”字时，却有意停顿半拍，然后加重语气用一个高八度对比甩腔把“弦”和“枉自怜”念出来，使这段念白在节奏处理上呈现出跌宕起伏的艺术效果。这段念白，不但表明了人物的身世和气质，表现出人物心中的无奈和悲惨，而且也为人物后来甘愿冒杀头的危险而出演关汉卿痛斥官府的黑暗腐败的剧作埋下了伏笔，达到了与“内唱”一样的先声夺人的艺术效果。当朱帘秀听到关汉卿要写剧揭露、控诉官府和官僚狼狈为奸、为非作歹的劣行时，她以自己的行为坚定不移地支持了关汉卿为民伸张正义的行动。这段肝胆相照的“你敢写，我就敢演”的念白，她演绎得一句一顿，字字千钧，字里行间念出了人物义薄云天的侠义情怀，也念出了朱帘秀那刚烈不屈的人物个性。在剧中，红线女与马师曾合演的那段脍炙人口的“蝶双飞”，被戏剧大师田汉赞誉其为：升华了剧本的创作。它采用了“唱中插白”和“以

白带唱”的表现手法，唱段行腔演绎得豪气冲天、感人肺腑，曲中的“插白”念得如珠落玉盘，字字珠玑，对曲与白的连接起到了起承转合、推波助澜的奇妙作用。通过这段“蝶双飞”的整体表演，深层次地挖掘了人物的性格个性，表现了一个弱女子为伸张正义而不畏强暴、对生死置之度外的过人胆识和英雄气概。这里特别要提到的是粤剧大师马师曾，在这段长达20多分钟精彩默契、天衣无缝的双人表演中，他是一个不说话、不唱曲的“舞”伴，但他的一举手、一投足，都饱含着深厚的内涵和丰富的潜台词。他们的这段完美无缺的表演，是粤剧艺术的经典之作，亦可称之为粤剧曲目中的绝唱！

把握尺寸 塑造形象

把握好念白的尺寸，才能塑造好人物的形象。红线女在粤剧传统剧目《三娘教子》中饰演善良贤淑的良家妇女王春娥，她为养育已故丈夫和前房所生的儿子，终日辛劳操持家事，但儿子年幼不好好读书，王春娥为了儿子的长进，和老家奴薛保一道为教导儿子而呕心沥血。这个角色是红线女在上百部舞台艺术作品中惟一以青衣行当扮演主角的戏，她非常喜爱这个角色。为了准确地塑造好这个人物形象，红线女对人物的念白做了细腻的处理，以字正音清、节奏分明的韵白对人物进行了演绎，这为人物的性格增添了许多端庄和敦厚。如在人物出场时念的两句台词：“岁寒后凋知松柏，家贫子幼见人心。”于“见人心”三个字，她把处理成与前面平和节奏有着较强对比的、和加入了粤剧清唱技巧的韵白，这与后面紧接着的大段平和的自报家门的平稳节奏，形成了较大的反差。这样的艺术处理，也是一种潜在的“亮相”