

政协委员文库

我的京剧人生

WODE JINGJU RENSHENG

孙毓敏◎著

中国文史出版社

——政协委员文库——

我的京剧人生

孙毓敏◎著

中国文史出版社

图书在版编目（CIP）数据

我的京剧人生 / 孙毓敏著. —北京：中国文史出版社，2016.9
（政协委员文库）

ISBN 978-7-5034-8210-6

I . ①我… II . ①孙… III . ①京剧—文集 IV . ① J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 230564 号

责任编辑：程 凤

出版发行：中国文史出版社

网 址：www.chinawenshi.net

社 址：北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编：100811

电 话：010—66173572 66168268 66192736（发行部）

传 真：010—66192703

印 装：北京地大天成印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：787×1092 1/16

印 张：19.25 插页：2

字 数：303 千字

版 次：2017 年 1 月北京第 1 版

印 次：2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价：40.00 元

文史版图书，版权所有，侵权必究。

文史版图书，印装错误可与发行部联系退换。

《政协委员文库》丛书

编辑委员会

主 任 刘家强

委 员 沈晓昭 刘 剑 韩淑芳 刘发升 张剑荆

主 编 沈晓昭 韩淑芳

编 辑 (按姓氏笔画排序)

卜伟欣	于 洋	马合省	王文运	牛梦岳
卢祥秋	刘华夏	刘 夏	全秋生	孙 裕
李军政	李晓薇	张春霞	张蕊燕	杨玉珍
金 硕	赵姣娇	胡福星	高 贝	高 芳
殷 旭	徐玉霞	梁玉梅	梁 洁	程 凤
詹红旗	窦忠如	蔡丹诺	蔡晓欧	潘 飞
薛媛媛	戴小璇			

孙毓敏（2009年）

《红娘》剧照（1978年）

辑一 京剧人生

我的京剧人生 / 3

辑二 雪泥鸿爪

我爱学习，我爱生活 / 37

我害怕爱情 / 39

“勤劳”带给我什么好处 / 41

我不烦做饭和做菜 / 44

丰富多彩的家庭生活 / 47

我和婆母 / 50

我的自我疗法 / 52

血管破裂 / 55

我很会享福 / 57

在重庆过生日 / 60

我有这样一个“哥哥” / 62

比天空更宽阔的是人的胸怀 / 64

我心中的“迷信” / 66

贫穷艰难的创作路 / 68
第一次见白先勇 / 72
我和我的徒弟们 / 74
我一生演过多少戏 / 77
2011年做了20件事 / 79
我做过的两件大事 / 82
我的内心充满感恩之情 / 83
有趣的“澳洲之行” / 84
记一次俄国之行 / 87
出国见闻 / 89
昔日陶然亭 / 94
来到了“昭君出塞”的目的地 / 97
在地震灾害面前 / 98
在内蒙古草原上 / 100
我与志强同志的密切合作 / 102
怀念奶师赵绮霞 / 104
一代恩情永世难忘 / 107
深见东州先生是我院的资助恩人 / 109
我的两个剧作家师弟 / 111

我的讲学生涯 / 113

“讲学”的启示 / 116

辑三 “荀派”探微

“四大名旦”之荀慧生 / 121

我的师父荀慧生 / 138

谈谈荀派艺术的传承与创新关系 / 155

荀式的手式及水袖投法 / 157

打开荀派艺术大门的一把钥匙 / 160

荀派艺术的喜剧魅力 / 165

在“纪念荀慧生先生105周年诞辰”时的讲话 / 168

辑四 剧坛杂谈

全球化时代的京剧艺术 / 173

京剧艺术在海外 / 178

京剧实在“亡不了” / 183

京剧艺术欣赏与普及 / 185

什么叫“中华戏曲绝活” / 210

“戏曲美”的多重性 / 213

表演中的要素与诀窍 / 216

如何吊眉毛 / 220

再谈谈“亮点发声法” / 221

旦角化妆技法介绍 / 223

练功必须达到精 / 227

舞台的流动和流动的舞台 / 229

专业、业余、剧场、剧团杂谈 / 232

我看到了“日本梅兰芳” / 234

我喜欢这样的好戏 / 236

一台好戏《粉墨春秋》 / 238

给业余爱好者提点小建议 / 241

业余爱好者该练些什么 / 243

我关心“尚派艺术”的继承与发展 / 245

如何宣传青年演员 / 247

“四小须生”的来龙去脉 / 250

《中国京剧艺术百科全书》是一本大书 / 254

参加刘曾复先生的京剧艺术研讨会 / 256

在颁发“弘扬京昆艺术特殊贡献奖”会上的讲话 / 258

成名成家的必经之路 / 260

假如你是个演员，或者是个导演…… / 263
我的幕后遐想 / 265
形成中国京剧理论体系，任重道远 / 270
向上海京剧院学习 / 272
“少京赛”给我们的启示 / 274
致《中国京剧》 / 277
全景展现中国之美 / 278
上海京剧院的创举 / 282
观看吉剧《贵妃还乡》 / 285
中国剧协座谈会的发言 / 286
“梅花精神”万岁 / 288
我的艺术思考 / 291
什么叫“唱剧” / 293
我的“画龙点睛”教学法 / 295
附：孙毓敏主要作品目录 / 297

辑一

京剧人生

我的京剧人生

一

我曾经在一次访谈中这样说过：“我从小生活在一个不太富裕的家庭里，父母不和，在我刚刚七岁的时候就离婚了。我们姐妹三人跟着母亲过日子。这是一个由四位女性组成的家庭，我们经历了漫长的艰苦道路。”我的人生与母亲紧密的联系在一起。

母亲孙杰在教会学校中接受过严格的礼仪教育，所以她对我要求很高，其行为礼仪十分讲究，与人交往很有涵养。她是一位戏迷，还曾经演出过京剧《梅龙镇》，对戏曲表演具有较深的研究。母亲发现我具有很好的嗓音条件，每每歌唱，总能引来喝彩无数。便为我请来了第一位老师葛绥芝，他是京剧四小名旦之一许翰英的琴师。葛琴师教会了我人生中的第一出戏——《女起解》。正是这出戏使我与京剧艺术结下了不解之缘。

八岁时，我参与了人生中的第一场演出。为此，母亲还特地为我准备了一套小小的剧装，有“罪衣”、“罪裤”和一件“青褶子”。演出那天，天黑雨密，赶到会场时，戏已经快开演了。匆忙化完妆，换好行头，登台了。观众并没有因为糟糕的天气而降低看戏的兴致，我心中充满了兴奋，一心想要唱好这出戏。上场后才发现嗓子有些紧，因为紧张把词儿忘了。演员在台上忘词是一件大事，没有舞台演出经验的我十分着急。这时恰巧要与崇公道交错走八字，灵机一动，侧过头悄声问：“下面是什么词儿？我忘了！”扮演崇公道的演员很冷静地说：“可恨皮氏心太狠……”借着这个走八字，终于将演出顺利地进行了下去。但我并没有因为出错而慌张，依然非常从容地应对接下来的演出，尤其是最后一句“此一去有死无有生”的高腔，得到了热烈的掌声，获得了成功。

1952年，我帮母亲去买盐，在包盐的纸上看到“北京艺培学校”招生简章，但报名时间已经过去了三个月。我不愿就此放弃，趁母亲和妹妹们熟睡的时候，偷偷从床上爬起来，打算给远在北京的艺培学校写一封信。

这封信一直写到深夜，消耗了极大的心力。我在信里满含热情地叙说了自己学习京剧和舞台演出的经历，表达了对进京学戏的诚挚渴望。在经历了一周的等待之后，终于收到了“北京艺培学校”的回信。信中只有二十一个字：“来信收悉，可以额外考虑，但须来京面试及格后录取”。这短短的二十一个字，对于渴望学戏的我来说，字字如宝，字字珍惜。也正是这二十一个字改变了我的命运，让我走上了戏曲之路，开始了一段不一样的生活。

培养了众多戏曲名家的北京艺培学校没有光辉的前身，没有显赫的背景，也没有历代相传的校舍，它的前身只是一座名为“松柏庵”的庙宇。初始并非专供尼姑出家修行，而是停放某一王爷的灵地，王爷的遗孀在此居住后，变成了荒凉之地。但庙宇附近曾经有梨园义地，经过梨园艺人的修葺后，便逐渐成了梨园祠堂。在戏曲学校建设时，因财政短缺等各方面的原因，这里就成了校址。因为戏曲学校并不是国家出资建设，而是由许多梨园界的艺人义演募资所建，所以条件比不上国家创办的学校。但相较解放前的科班，取名“艺培”的戏曲学校，师资强大，教学系统，算得上是戏曲学习的理想殿堂。所以，对于学校以佛殿为课堂的简陋条件，学生们并不在乎。在这样艰苦的环境里，我完成了一生中最重要的专业学习与个人成长。

在北京戏曲学校的七年学习，给我日后的舞台演出打下了坚实的基础。无论将来演什么行当，学校要求每一位学生文功和武功兼修。除了喊嗓之外，我还要练习武功的基本功。这一系列的基本功包括拿顶、下腰、前桥、后桥、乌龙绞柱、屁股座子、抢背、耗腿、踢腿、圆场、搓步、台步……在这些基本功中，前几项叫毯子功，后几项叫腿功。除此之外，还有一项叫把子功，也就是刀枪把子的对打，如枪对枪，枪对刀的“小五套”、“小快枪”“三十二刀”以及“锁喉”、“夺刀”、“大刀枪”等武打套路。在练习这些的同时，还要练习枪下场、刀下场或双枪下场、大刀下场和各种刀花、枪花。

赵德勋老师在教学中就总结出一套完整的“以戏带功”的经验。他认为在教基础戏《打焦赞》的时候，可以教会武旦的唱念和武打，在这些基本功中包括“棍对打”和“棍花儿”。我通过学习软靠工架戏《扈家庄》就能够学会靠功

和翎子功以及昆剧的边唱边舞、起霸、戟对枪、戟对双刀等武打的基本功；通过学习《小盗草》就能学会舞剑、剑袍的技巧和“对剑”等武打；经过一年的学习后，我被调到了“花旦组”，直到毕业都在学习花旦戏，七年学习一个行当，也还算漫长。

我曾说自己是“荀派的底子，张派的爱好”。在跟荀慧生先生正式学习荀派京剧艺术之前，在张派表演艺术上，我也下过一番苦功。

我非常喜欢《望江亭》，在戏校时就经常哼唱几句。这出戏是张君秋先生的独创戏。“舞台小天地，天地大舞台”，在这个小小的天地中，张君秋先生将各种艺术风格杂糅并蓄，由戏而见天地见众生。张君秋的嗓音“娇、媚、脆、水”，甜润清新，高低随意，舒展自如。梅派的华丽、尚派的刚劲、程派的轻柔、荀派的婉约都被他很好地融合在自己的表演艺术风格之中。报界评价其“扮相，如窈窕淑女，似梅；唱功，有一条好喉咙，似尚；腔调，婉转多音，似程；做工，稳重大方，似荀”。在本剧中他把谭记儿的聪慧、果敢、才情充分地展现了出来。

我尤其喜欢其中的一些台词，比如“杨衙内”的那首歪诗“月儿弯弯照楼台，楼高又怕摔下来，今天遇见张二嫂，给我送条大鱼来”常逗得我哈哈大笑。但那时的我还不认识张君秋，想跟他学戏却苦无门径，就只好凭借自己的记性，将其中的一些腔调唱法用简单符号记录下来，东拼西凑，总算能将整出戏的唱腔记个七七八八。

不久之后，学校邀请张君秋先生来戏校讲课，但却只针对青衣组，这令我悲喜交加。张先生的女儿张学敏跟我是同班同学。我急中生智，条条大路通罗马，既然无法从学校跟张先生学戏，那就转变思路，如果能到张君秋先生的家里学戏岂不更好。我和张学敏谈了一些关于张先生的话题，不断试探着询问是否能跟她父亲学戏。张学敏很快就把我带回了家，正式认识了张君秋先生。

范仲淹曾说：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”凡是在京剧行当中出彩的大师，似乎都具备杰出的品性。张先生有着温和的性格和谦虚的态度，与之交谈起来如沐春风。当我跟张先生熟悉之后，这种感觉越发深刻了。

张派艺术博大精深，仅仅学会一出《望江亭》，后来又学了《状元媒》、《楚宫恨》、《西厢记》等戏如同管中窥豹，显然并不能掌握其中的精

髓。我又提出了学其他戏的请求，张先生竟然爽快地答应了。在学习的过程中，我不但逐渐领略了张派艺术的风格，还得以更深层地认识到张先生深厚的艺术造诣。

二

在北京戏校的一幕幕回忆就像在眼前一样清晰，而时间却在不停的流逝着，永远不会因为我的留恋而停滞。终于到了毕业演出，大家都很重视，这不仅为自己七年的学习交上一份答卷，而且届时会有很多著名的戏曲剧团来看，从中挑选出他们认为出色的学生。

在选排的时候，我主动要求出演《断桥》。《断桥》讲述了一个家喻户晓的故事，但我的演出却没有和往常一样，一板一眼地死扣固定的程式，而采用了很多新奇的技法。当时扮演许仙的林懋荣善于创新，能在很多动作和艺术细节上加入自己的理解，增强了那次演出灵活性。在动作上，他们融合了川剧的一些搓步、扑跌功夫，使得表演效果更加有冲击力的同时，也丰富了舞台动作的多样化；在唱腔上，糅合了张派的唱腔，更显张弛有度，对于人物的表现能力也就更强了。唱完之后，如饮美酒，这是同学们一起花费了很大心力才得以实现的演出效果。

我们是戏校的第一届学生，所以毕业演出被高度重视，被学校安排在刚建成不久的排练场进行。毕业那天，高朋满座，座无虚席，四大名旦中的“梅”、“荀”、“尚”三家都等待着这场演出，以便能从中挑选出合适的弟子。北京市的很多领导干部也闻讯而来。同学们在感到些许紧张的同时又十分兴奋，都知道这是一个好的机会，纷纷拿出看家本领，力图将自己最好的一面展示给在场观众。以《断桥》中白娘子出场的我，很快吸引了人们的注意。荀慧生先生在观看我演出的时候，评论说：“这个胖姑娘在台上挺开窍的，不错。”这几乎就是在点名要我了。于是，我们38名学生被分配到了“荀慧生京剧团”。

新中国成立十周年，荀慧生先生演出了经他修改的《荀灌娘》。荀灌娘的故事出自于《晋书·荀崧传》，讲的是智勇双全的荀灌娘临危受命，冲出合围之城请来援军的故事。这是一个类似于巾帼英雄花木兰的传奇故事，而且荀