

陶漢生
藝術人生

陶汉笙艺术人生

江苏工业学院图书馆
藏书章

广东汉剧院 编
汉笙艺术团
二00七年十二月

2007年演出《宇宙锋》后与李仙花院长合影

1973年在《春草闯堂》中饰春草

1958年与师父陈伯华（右）合影

《陶汉笙艺术人生》

编辑机构

总顾问：古小平

顾问：李仙花

总编：廖美泉

副编：程泰

责任编辑：张小冰 石伟

封面题字：雷万春

封面设计：张文敏

校对：陈秀萍 丘海虹

摄影：付福成 张建兴 陈秀萍 石伟

陶 汉 笙 艺术人生

目 录

- 序.....程 泰 (1)
- 人生·舞台.....廖美泉 (4)
- 悠悠汉剧情 架起粤鄂桥.....李仙花 (11)
- 艺海无涯苦作舟 汉剧艺苑写春秋.....邱子端 (13)
- 一个不知疲倦的人.....冯加盛 (18)
- 陈派传人陶汉笙.....李南俊 (20)
- 陶汉笙与她的艺术生涯.....张海元 (23)
- 即是老师 又像妈妈.....赵永兴 (25)
- 春华秋实陶汉笙.....陈宗善 张龙茂 (26)
- 为广东汉剧传经送宝.....黄顺太 (28)
- 余热永闪光.....张益恂 (29)
- 笑对人生.....周庆英 (30)
- 红烛照亮了粤鄂艺苑这片星空.....姜文革 (31)

图 片 资 料

- 个人生活照..... (34)
- 舞台剧照..... (39)
- 现代戏剧照..... (51)
- 师生、领导、友谊..... (54)
- 亲情照片..... (74)

精选报刊

- 陶汉笙和她的戏曲·····知 深 (76)
- 汉笙雅园剧团名震鄂州·····王 敢 (78)
- 甘为人梯育红花·····邓家琪 (80)
- 架起湖北与广东汉剧交流的桥梁 ·····
·····湖北省黄石市市委宣传部主办 (81)

题 词

- 阮润学····· (82)
- 雷万春····· (83)
- 余旦溪····· (83)
- 李声高····· (84)
- 云彦····· (85、90)
- 石文华····· (86)
- 陈永芳····· (86)
- 城北、徐勋尧····· (87)
- 金乃德····· (88)
- 段懿民····· (89)
- 蔡汉华····· (90)
- 张沛芳····· (91)

陶汉笙传记 ····· (92)

后 记····· (98)

序

程 泰

汉剧是我国众多地方剧种中的大剧种。有着比京剧更为悠久的辉煌历史。一代一代的汉剧艺术家，在这辉煌的历史中，展现了他们的聪明才智，创造了汉剧的精美文化，影响了几百年的社会人文风貌。陶汉笙和她的前辈一样，在这个汉剧艺术舞台上，演绎了她多采多姿的艺术人生，显示了高尚的人格魅力，为汉剧史增添了光彩。《陶汉笙艺术人生》这部书，即以珍贵的图片与文字，对陶汉笙的艺术人生作了图文并茂的生动反映。值得一读。

陶汉笙是汉剧艺术大师陈伯华的亲传弟子，湖北知名的汉剧表演艺术家。从艺60多年来，作为黄石汉剧团的当家文武花旦演员，她一向严格要求自己，注意提高政治、文化、艺术素养，对艺术精益求精，勇于创新；对社会高度负责，无私奉献。无论严寒酷暑，还是风来雨去，她都不辞辛劳，以她精湛的表演艺术，为广大群众演出。演出传统戏、现代戏、新编历史戏如《樊梨花》、《智破天门阵》、《花田错》、《柜中缘》、《白蛇传》、《二度梅》、《闯王旗》、《蝶恋花》、《江姐》、《红嫂》、《园丁之歌》等40多出，塑造了许多舞台艺术形象，为繁荣汉剧艺术，丰富群众文化生活，陶冶道德情操，促进社会文明进步，做出了可贵贡献，表现出一个党员艺术家的高尚品格，被誉为“德艺双馨”的优秀艺术家。得到了党和政府的嘉奖。

陶汉笙自幼进入汉字科班攻习八贴(花旦)。由于她聪颖好学，掌握基本功很快。6年出科即脱颖而出，成为功底扎实的八贴演员。功底扎实是表演艺术的重要条件，但不等于表演艺术。因而她在频繁的演出中，坚持学习新的戏剧理论，探索表演艺术真谛。什么真谛？简言之，即表演艺术不是单纯的技艺展示，而是通过表演塑造人物。塑造人物是表演艺术的灵魂。当她有

了这个认知，她的表演艺术就立马向前跨越了一步。她饰演《花田错》中的少女春兰时，便对这个人物与剧情、与其他人物的关系及人物心理、性格与艺术身段技艺之间的联系等等，进行仔细分析研究，强调把握好少女的性格、气质、心理的分寸，运用她灵巧的身段舞蹈，以及采花、搓绳、绱鞋等做工绝活，把一个聪明活泼、清纯靓丽的少女形象，活脱脱地展现在观众面前，引得满堂喝彩，都说春兰演活了。

但她并不至此止步，而是继续追求卓越与完美，力求使自己的表演艺术达到高水平、高质量、高品味的境界。1958年，陶汉笙拜汉剧艺术大师陈伯华为师。两年多的直接授教，不但使她在汉剧表演艺术的一个高层面上受到良好教育，并学习和掌握了恩师亲自传授给她的代表作《宇宙锋》、《二度梅》及《樊梨花》、《智破天门阵》、《柜中缘》、《状元媒》、《阎王旗》等优秀剧目。同时从老师在表演上突破正旦与八贴的界限，融青衣、花旦、闺门旦于一炉，首创新的角色行当的成功范例中，得到启示，大胆创造了自己的新行当：文武花旦。由是进一步拓宽了戏路，发挥了艺术潜能，提升了艺术表演水平，开始迈入一个新的艺术境界。她主演《樊梨花》，一年内连演158场，历久不衰。揭开了她艺术人生最辉煌的一页。在总结她的艺术成就时，老师陈伯华说：“汉笙的艺术当得起三个字：高、妙、超。”这是对汉笙艺术特色的概括，也是对她艺术成就的高度评价。

汉笙同志对汉剧事业有一股强烈的敬业精神。长期以来，她殚精竭虑，为繁荣与振兴汉剧，不计名利，历尽艰辛，尽了最大努力，做了大量工作。

在担任政协黄石市五届、六届、七届委员时，她为汉剧发声、吁请社会各界关心支持汉剧事业，争取改善汉剧艺术发展环境。

当她面对汉剧队伍老化、人才短缺、演出难以为继的严峻局面时，她充分利用她做汉剧团副团长、黄石市文艺学校副校长的行政与教育资源，先后开办汉剧专班，抓紧培养青年人才，充实队伍，缓解了青黄不接困局。

她大力推进汉剧艺术改革，改戏、改人物、改表演、改唱腔、改服装、改舞美等等，全面“推陈出新”，使古老的汉剧艺术贴近现实、贴近生活、贴近群众，始终保持繁荣的态势。她对传统戏《打花鼓》的改革就是成功例

子。首先将剧情剪裁集中，浓缩演出时间，剧中人卖艺人老雁头、凤阳婆，改为年轻人。传统表演身段“矮子步”、“大脚步”及“猫蝶图”套路等，改为优美的身段舞蹈。这样一改，戏貌一新，演出很能吸引视听，效果极佳。

随着改革开放深入发展，汉剧和其他戏剧陷入了不景气的困境。对此她忧心如焚，带着相关人员，不远千里到梅州市与广东汉剧院的同志交流情况，共同探讨汉剧振兴之路。

回到黄石，面对黄石汉剧团被撤，武汉汉剧院申报列入了非物质文化遗产保护项目。她意识到汉剧就要退出舞台，进入博物馆了，振兴已无力回天了。但她决不言放弃。国家剧团没了，她自己出资办起了“汉笙艺术团”，带着到处演出。

应邀在广东的几年中，陶汉笙受到了梅州市委有关领导和广东省汉剧院院长李仙花的热情礼遇。李仙花院长是当代广东汉剧出类拔萃的文武花旦兼青衣，国家一级演员。有德有才有名，德艺双馨，两次获得中国戏剧梅花奖，却没有一点自满，依然谦虚好学，尊她为老师，敬为长辈。让她倍感亲近。她感到有了发挥作用的空间，看到了汉剧兴盛的希望。决定把身上的东西，特别是陈伯华恩师的精品艺术好好地传授给李仙花，让汉剧发扬光大。陈伯华在听了弟子的这番肺腑之言后，连声说“好，好，好。”并称赞陶汉笙是“有志气的艺术家。”

这些资讯在《陶汉笙艺术人生》书中已有更精彩的叙述。因为笔者的偏爱，所以才在这里叙及。笔者还要特别说明的是，这部书的编纂出版，全得力于两位友好人士。一位是广东省汉剧院李仙花院长，是她建议与支持了这件事。一位是廖美泉先生。他是新闻媒体资深记者，黄石市十大文化名人之一，原黄石市政协常务委员会委员。过去曾经常深入采访报导黄石汉剧新闻，熟悉陶汉笙艺术人生，以他的声望与功力，负责这部书的主编，自然是最佳选择。两位先生的慷慨付出，鼎力玉成，令人感动，不能忘记。以上这些，权充为序吧。

（作者是原湖北省黄石市文化局局长）

人生·舞台

——记汉剧名伶陶汉笙

知深记者 廖美泉

在湖北省黄石市只要是40岁开外的人群中，很少有人不知道陶汉笙的，这不仅是因为她的戏唱得好，还因为她人品好，用江泽民同志提出的“德艺双馨”来概括她的一生，是再恰当不过了。

—

陶汉笙70岁了，但她根本不知道自己是哪年哪月生的。原来陶汉笙不姓陶，她姓况，

四川涪陵人，从小随父母迁居重庆，3岁那年，她母亲去世了，5岁又丧父，从此成了一个孤儿。她叔叔只好把她留了下来，可那是抗日战争时期，叔叔家也很困难，凭空多了一张嘴，婶婶嫌弃她，只读了一年书就辍学了。平时吃饭也不准上桌子。1942年的一天，婶婶出门去打牌，临走时给她一把柴刀，要她劈完一堆木柴，劈着劈着，8岁的她累得睡着了，婶婶回家看见了，接过柴刀就打她，她本能地用手一档，顿时鲜血如注。她匆忙撕破一件旧衣包扎后，跑出了这个家。在流浪中，一个姓黄的把她收留了，而黄家隔壁的一个姓陶的女老板是开妓院的，陶老板一看这孩子长得漂亮，现在已有七、八岁，培养个几年后就能出落成个小美人，是棵摇钱树，就花几块大洋把她买下了。从此改姓陶，取了个名字叫麦玲，陶老板亲切地对她说：“今

后你就叫我婆婆。”陶婆婆推算她的年龄，大约是1936年或者1937生的。至于哪月哪日？她自己也不知道，只好当个谜尘封起来。

1944年，抗战节节胜利，日寇垂死挣扎滥炸重庆，陶老板举家迁往宜宾市。说也巧，隔壁是个剧场，每天都有京剧演出。演出剧团是国军79军京剧团，当家的文武花旦就是后来有名的表演艺术家关肃霜，小麦玲被那美妙的唱腔和京胡动听的旋律迷住了，看门的爷爷也放了个漂亮的小女孩一马，不要她的票，但只能蹲在角落里看。没几天，台上的关肃霜很快发现了这个双目不移入神的小姑娘，卸装后下台来找到麦玲说：“你想不想学唱戏？”麦玲点了点头轻声说：“想啊，那得问我‘婆婆’”。陶老板懂得这是提高小麦玲素质的好办法，能歌善舞的妓女，可以赚更多的钱，也怂恿她去学。从此，小麦玲就成了关肃霜的徒弟。学的第一折戏是《四郎探母》。开始，关肃霜很担心，这个只有一年级文化的孩子，完全靠强记背熟那大段的台词几乎是不可能的事。而小麦玲却出乎意料，很快就背熟了，直到有一天她看见麦玲右手上那块一寸长的柴刀伤疤、听了麦玲哭诉了自己的悲惨身世后，她才懂得了苦难可以孕育出一种惊人的力量。然而，好景不常，79军要换防了。陶老板得知这个消息，急忙找剧团的负责人，怕麦玲跟关肃霜走了，岂不落个人财两空？硬是把麦玲拽回家了。离别时，关肃霜抱着泪流满面的麦玲，只说了一句：“孩子，后会有期！”不久，抗战胜利了，陶家又回到了重庆。

1946年，麦玲已上十岁了。一天，一位穿著时髦的中年人到陶家来玩，陶婆婆要麦玲端茶，这位先生一见麦玲那双水灵灵的眼睛，就用右手拇指和中指拉住她的太阳穴往上一提，连说：“好，好！”原来这动作叫“提眉”，是戏曲界选择演员的一种办法，当眼角和眉毛上扬的时候，就可以看出演员的扮相。此人叫傅心一，原是武汉市一位知名的汉剧演员，武汉市沦陷后，他流落到重庆市，就牵头组织了一个抗日流动宣传队，自任负责人。队里还下设了一个汉剧训练班，专收有培养前途的小孩。麦玲一听说，高兴极了，就说自己跟关肃霜学过一段时间的戏，傅心一点了段《四郎探母》，听后频频点头。当即对陶老板说：“这孩子我们队收了。”陶老板面有难

色，傅心一说：“你是在算几年的饭钱吗？将来她出了名，我要她还给你！陶老板呀陶老板，你就看我的面子，算是积德做了件好事！”陶老板见他态度诚恳，便默认了。而傅心一怕夜长梦多，坐了一会，要麦玲收拾了换洗衣服，当天就把她带回了训练班。在路上，他对麦玲说：“孩子，这是缘分，今后可得争口气好好学习！你们这个班是‘汉’字辈，我给你起个名，叫陶汉笙。”在训练班，她认识了蔡汉华、包汉伦、王汉琼等。1951年，政府取缔妓院，陶老板挨了斗。她走投无路想起了麦玲，陶汉笙把自己几年的积蓄，全给了她。而且说：“陶婆，今后你有困难就来找我，我会把你当成自己的婆婆。”事后有人说她立场有点问题，她说：“《未央宫》里的韩信，当上了三齐王，也去报年青时一位漂母的一饭之恩哩，这是我们民族的美德啊！”以后，她经常给陶婆寄钱，直到老人离世。

二

我是1953年初认识陶汉笙的。那时黄石刚建市不久，文化生活非常贫乏，工人电影院还没建成，只有八泉街有个解放前留下来的木结构的人民剧场。1952年，傅心一的抗日宣传队叶落归根了，湖北省文化厅决定派他们到黄石落户，改名为黄石市汉剧团。来黄石不久，剧团就上演了《柳荫记》。我当时在《工人报》（黄石日报前身）文化生活组当编辑，久闻《柳荫记》是从川剧移植来的“梁祝”，与上海越剧院的《梁山伯与祝英台》相比，各有特色，出于工作需要去看了一场，写了篇剧评。同时感到剧本比越剧剧本更粗犷、诙谐，饰梁山伯的舒汉文和饰祝英台的的王汉琼都演得很出色。另外饰丫头人心的青年演员扮相很俊，表演很到位。看完后和剧团管行政的周俊闲聊，他说：“她叫陶汉笙，是我们团的后起之秀。前些时印尼归国华侨陈国民、刘玉汉路过黄石连看了两场陶汉笙演出的《秋江》，回上海后还写来了一封信。”说罢打开抽屉，把信给我看了。几天后，我又专程去看了陶汉笙的《秋江》，果然名不虚传。周俊热情地把正在台上练工的陶汉笙找来了个面，也许是同龄人的缘故，都很腼腆，彼此只说了几句客套话。以后再也没单独见过面。1958年，关肃霜来黄石演出《铁弓缘》，汉剧团一位朋

友告诉我一条新闻：陶汉笙去黄石剧场拜见了她的启蒙老师，关肃霜抱着她激动地哭了，连说：“我的小麦玲，想不到今生我们还能见面。是共产党让我们这些在旧社会最底层的人有了幸福的今天啊！”只是此时我已被划入另册，再没有拿笔的资格了，不然，我会给她们写篇《重逢记》的。等到1979年底我落实政策再回到报社，陶汉笙已经是市汉剧团挑大梁的花旦了。我先后看了她的《二度梅》、《柜中缘》等，很有点汉剧大师陈伯华的味，一打听，原来1958年陈伯华到黄石演出时，听说黄石汉剧团有个青年花旦的《秋江》唱得好，就专程去看了一场，散场后她主动找到陶汉笙，第一句话就说：“你愿不愿意做我的徒弟？”陶汉笙受宠若惊，连喊：“师傅！”市文化局也赶忙举行了一个拜师仪式，由分管文卫的副市长、外科专家王宝楹做证人、文化局长邵浩作介绍人。在仪式上，陈伯华说：“我需要一个接班人！”接着，陶汉笙借调到由陈伯华任院长的武汉市汉剧院，陈伯华手把手传授了自己的《二度梅》、《智破天门阵》等拿手好戏，使陶汉笙在专业上跨上了一个新台阶。1960年，陶汉笙在武汉市演出了《智破天门阵》，反响强烈。陈伯华看后激动地流了眼泪，她说：“我没有辜负周总理要我培养接班人的嘱托！”

1983年陶汉笙46岁。正当她踌躇满志，打算在艺术道路上作最后冲刺的时候，戏曲市场一下子暗淡下来了。且不说黄石是中等城市，连北京中国京剧院的票也卖不出去，于是黄石汉剧团出现了连工资也发不出来困难局面。市文化局拿出了个“分队承包”的方案，把汉剧团分为3个演出队，市委宣传部长李北桂几次动员陶汉笙带一个队，她却一再表示：我只会唱戏，没有领导才能。李北桂说，你为人正直、人气好，又是党员，你不带头谁带头？没办法，陶汉笙就在后台的幕布上贴了张通知：谁愿意跟我的请签名！没想到不到两小时，就有30来人报名，最后还差丑角和打大锣的，从剧团调到自来水公司的何昌炎和黄石棉纺厂的余和清、李冬英知道了，他们各自请了一个月的事假，来给陶汉笙分队搭班子。剧团下乡后，往往是这个乡镇还没演完，下一个乡镇就来迎接了，陶汉笙也拿出了自己的看家文武戏《红衣女侠》（十三妹），演出倒也红火。直到有一天，一位乡长在不经意中说：

“陶老师，那天在市里开乡镇干部会，市委副书记刘树维同志对与会的同志说，这是我市文化体制改革的新事物，请大家支持一下。”陶汉笙听后从心里感激领导的关怀。反过来，她又悟出了一条道理：市场的趋势和规律，人是无力回天的！

两个月后，他们胜利归来。用收入发足了每人的工资和补助，还上交了一部分费用。她自己除了工资外，一分钱也没要，全分给大家了。

三

市汉剧团和京剧团都办不下去了。对于正式职工来说，还可以改行从事别的工作。苦就苦在两个剧团都留下个“尾巴”汉剧和京剧培训班。这40多个孩子都是1980年招进来的，原预定1986年毕业后充实到两个剧团里，至1984年时，他们都学习几年了，这时解散该多可惜！再加上是培训班，毕业后连一张中专文凭都没有，就业也是难事。文化局考虑当务之急是成立一所艺术学校，除了培养戏曲人才外，还可以培养音乐、舞蹈人才，以适应黄石城市发展需要。谁去担此重任呢？选来选去选中两个人：一个是原群艺馆馆长骆传林，他是中央戏剧学校的本科毕业生，工作负责、事业心强；另一个就是整天心系戏曲、为人正派、有开拓精神的陶汉笙。临上任前，局长程泰找陶汉笙谈话：“你去的主要任务是培养戏曲人才。这不是不要你演戏。重大活动时，你不演我们还要登门请你演出。”

“可我们有句行话：一日不练功自己知道，两日不练功同行知道，三日不练功观众知道啊！”

“到艺校后你还得天天练功。只不过是带着孩子们一起练，这叫教学校长。”

不久，任命书下来了：骆传林是校长；陶汉笙是副书记兼副校长。可是，一无校址，二无课桌，最要紧的是没有办学执照。于是，他俩到处“化缘”，总算把课桌、椅子、黑板弄齐备了，校址就借陈家湾文化馆多余房屋。然后一个劲地跑执照，先后到省教育厅、文化厅10多次，总算批了。以致省文化厅一位负责同志开玩笑说：“陶校长，我们的门槛都被你们踩平

了。”他们的辛勤劳动很快得到了回报：除了戏剧班继续上课、如期毕业外，还招收了舞蹈班和音乐班。骆传林是在文化局副局长的岗位上因病去世的。病危时他对陶汉笙说：“我们在艺校共事那段日子，虽然很忙很累，但却是我分配来黄石后最充实的日子。”

1993年，陶汉笙退休了。可她与剧曲的情结却怎么也割不断。她从家乡请来两位厨师，在闹市区开了个川菜馆，别人叫“川味香”、“辣妹子”，她的招牌却叫“汉笙雅园”。走进一楼，是36个座位，前方是个1尺高的小舞台，背景则是一把打开了的大摺扇，墙上是大幅戏剧彩照，氛围显得高雅、清新。每天下午，京、汉、楚、越、黄梅戏样样都有，客人们可以品茶听戏，也可以上台自己来一段。演员有专业的，也有票友，乐队则是剧团的哥们姐们。每座连茶只收2元，一时间好不热闹。但时间一长，又萧条了。这时，大冶钢厂的一位叫张海元的票友建议她成立个“汉笙艺术团”，深入到企业、乡镇去唱，陶汉笙觉得有道理，就尽其所有把4万多元的积蓄拿出来添置服装、导具，张海元则想办法做了几口大木箱，演出的剧目是事先定好了的，服装、导具不够就到剧团去租，赚的钱除工资外，全部用来添置设备。有次在鄂州市农村演出《穆桂英》时，村委会见是60多岁的陶汉笙主演，要多加2000元演出费，陶汉笙说什么也不要，只说：“只要你们爱看戏，我们就满足了。”

汉剧是我国古老剧种之一。别看她目前不景气，但在中国的南方却有个地方很红火，这就是位于广东省梅州市的广东省汉剧院。1960年，广东省汉剧院回到武汉市举行“归宗认祖”活动，正值陶汉笙在武汉市汉剧院学戏，结识了广东省汉剧院的名演员梁素珍。1988年，时任院长的梁素珍又请陶汉笙到梅州参加汉剧研讨会，并请她为该院传授了《打花鼓》。当时，梅州的市委书记曾邀请陶汉笙到广东省汉剧院工作，被她婉言谢绝了。但这次给陶汉笙印象最深的是学《打花鼓》的演员李仙花，她不仅嗓音甜美、扮相出众，而且勤奋好学。果然10多年后，李仙花以《蝴蝶梦》、《白门柳》两出戏，二度获得中国戏曲界最高奖梅花奖。2000年6月，已是广东省汉剧院院长的李仙花打电话给陶汉笙，说是该院发展了，急需一批有才华的青年演