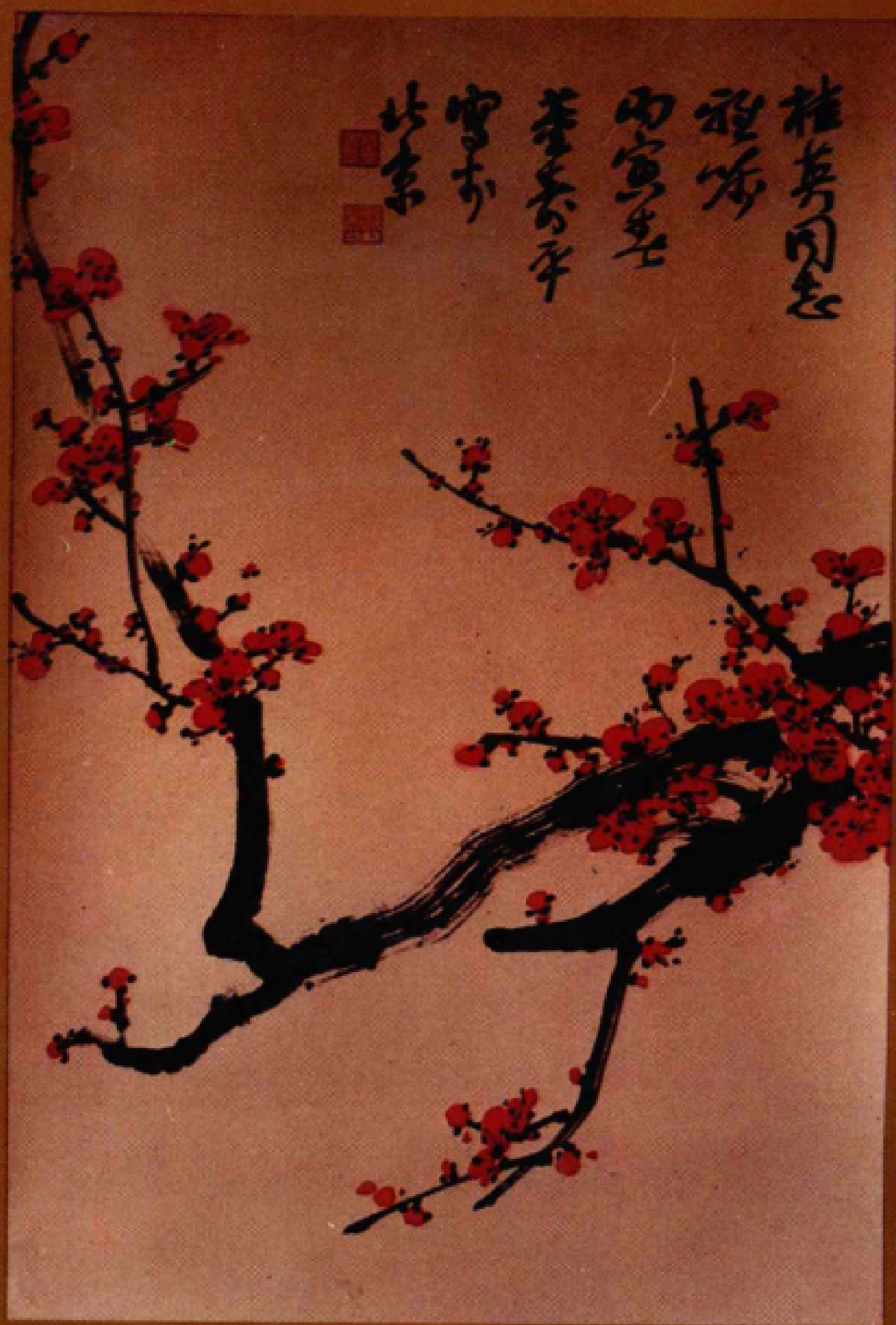

牛桂英

舞台生活回忆

董寿平字画

西省戏剧研究所艺术研究丛书

赵志冲 编

牛桂英舞台生活回忆

山西人民出版社

序 言

王 谦

前几年，牛桂英同志送给我由别人帮助整理的有关她的历史的草稿，我粗粗地看了一遍。我感到，这份材料，当作她本人的出身、遭遇的叙述还是不错的。但她是晋剧（中路梆子）的知名度很高的演员，而且是一位富有创造性的、对中路梆子的发展起了巨大影响的演员，所以只有其出身苦寒，遭遇凄楚的不幸历史的描述就显得十分不够了。因此，我给她写过一封有点“班门弄斧”的信。内容是希望她能够写出一部由几十年的舞台生活实践中对晋剧这门艺术的发展、改进的体会的书，好为后来者的借鉴。

最近，我客居并门，桂英把她和杨秋实合作写出的《牛桂英舞台生活回忆》一书打印稿送来，托咐我能看一下。我十分快慰地接受了这个委托。因为，我有一种责任感，觉得应该为她们这一代为发展晋剧出过力，立有功

绩的演员做一点该做的事。接稿后，我用了四个晚上把书稿通读了一遍。读后，我的印象是，这部书，既有传记的特色，又是“牛派”艺术发展成长，曲折艰辛，博采揉合，溶汇贯通的全过程，把“牛派”艺术的整个风貌展现出来。可以说，它也是牛桂英的传记。

从这本书里，使我更加了解了牛桂英的成长，是一个长期的学习和实践相结合的过程。她不仅从启蒙教师那里学到不少东西，而且在成名之后，有意识的向许多前辈请教。同时，她还向其它剧种——河北梆子、评剧、特别是京剧学习，吸收营养，来丰富自己，改造自己。她不像有的“名角”，成名之后，固步自封。她常常在演出之后，独自到台下看戏，也常常在有暇时，到剧院去看别的剧种的戏，从看戏中学习别的演员，别的剧种的一招一势，一腔一声。她把学到的零散的素材，逐渐地融汇贯通变成为“牛派”艺术的有用成分。谦虚使人进步这句话，用在牛桂英身上，我以为是恰当的。说句坦诚话，牛桂英同志的本身条件，并不十分优越。正如她自己常说的，身体长的瘦小，十岁之前她是在苦水中泡着，而且嗓子也并不是十分好的，但她依靠自己的毅力和努力，依靠虚心向别人求教，依靠苦练，而终于成名，终于在晋剧旦角——主要是青衣这个行当中，不仅独树一帜，而且在改造这个剧种的旦角行当上，有着不可磨灭的功绩。应该说，丁果仙之后，牛桂英在中路梆子的发展历史上，占有重要的位置，其功绩，值得大大称赞。当然，“牛派”并不

是中路梆子旦角的“顶峰”和“句号”，而是一个新的起点。在这个新的起点之上，将会是百花盛开的夏天。可以预见，在中路梆子中，今后将会有许多似牛桂英而又发展了牛桂英，超越牛桂英的后继者出现在晋剧舞台上。我想这本书的出版，也是牛桂英的心愿——百花盛开的那个夏天的到来，牛桂英会笑的。

我只是一个观众。我喜欢看戏，而且是什么剧种我都喜欢。但对戏剧艺术却是外行。牛桂英同志出版她的书时，让我写文章，不是因为我是“行家”，而是因为我在山西工作过多年，又是她的观众的缘故。我的这篇短文，除了表示对她出版书的祝贺之外，我还该说，我的话可能全是外行话，如果由此而引出什么麻烦，我就有愧于牛桂英同志了。

一九九三年七月于并州迎泽宾馆

序 言

郭汉城

1992年秋天，杨秋实同志来京告知牛桂英自传将要出版，并转达桂英同志要我作序的愿望。我很欣赏牛桂英同志的艺术，早就希望读到她的自传，现在机会来了，所以就欣然遵笔。

我与牛桂英同志于五十年代就已相识，从建国初期至文革以前，我在北京和太原多次观摩了她和丁果仙、郭凤英、冀美莲等名家的同台合作演出，其中尤以《打金枝》印象深刻。山西戏剧界及观众习惯地把丁果仙、牛桂英、郭凤英、冀美莲的名字联缀一起，简称“丁、牛、郭、冀”。她们都是山西晋剧演员，长期以来同台合作演出，群众很自然地把她们的名字联在一起。牛桂英的年龄虽然比丁果仙小一轮还多，但是建国以后，无论是在政治上追求进步，或是对戏剧艺术进行革新，她俩一直是并肩携手同步前进，可说是珠联璧合、相得益彰的。她们对

晋剧艺术的继承与发展都有自己的贡献。

要了解牛桂英还须追溯至全国解放前她在张家口时期。当时张家口晋商众多，人文荟萃，各路名角云集，这为初出茅庐的牛桂英提供了观摩学习的机会，接受了许多晋剧传统表演艺术的精华，领略了各个艺术流派的风采，给她从艺奠定了良好的基础。在漫长的艺术道路上她又受京剧、评剧和其它姊妹艺术的感染，使她大开眼界，萌发了改革晋剧旦角唱腔的思想。从《走雪山》曹玉莲的那段“平板”开始，她勇敢地、谨慎地试探着创腔，以适应观众的审美需求，果然得到了晋剧界名家李子健的赞同，得到了广大观众的认可与欢迎。以后许多年，经她长期不断的舞台实践，在晋剧旦角的唱腔和念白方面，形成了自己的风格基调。她对一些传统剧目的演唱，根据戏重唱情和塑造角色的要求，进行了必要的改动和创新。这种新腔、新唱法多为青年演员所接受和采用，因而在晋剧舞台上流传开来。

牛桂英有一种虔诚的敬业精神，歌台粉墨数十春，她始终不渝地执着追求自身的提高和艺术的完美。为了这个目的，她无论何时何地都不放过学习的机会，向名家学，向票友学，注意同台演员和乐队的建议，甚至混在散戏后的人群中听取意见，真是“处处留心皆学问”。从虚心学习中增加艺术积累，产生悟性灵感，使她较快地从照搬模仿的阶段走向艺术创造的阶段。

从张家口到京津，这是牛桂英艺术上的飞快成长

期，经过与众多戏剧名家的接触和李子健等人的薰陶，在规矩大方、高雅朴实的基调上，逐渐形成牛桂英的艺术风格，她自觉地努力探索，追求声腔美、仪态美，追求形质美的渗透和统一，这是一种很高的艺术追求。一个演员孜孜以求，往往要经过十数年，或者要付出一生心血才能达到的境界。

牛桂英的歌喉并非得天独厚，但她能“妙出灵台”，形成深沉厚实，婉转缠绵，独具韵味的风格。她深谙唱要传声达情，情融于声的道理，因此她的唱腔富有情感色彩，尤其是在唱腔中使用的颤音、装饰音，令观众击节叹赏、津津乐道。她在念白方面的改革成果也是为晋剧界所接受和效法的。

她是一位本色演员，表演真实自然、规矩大方、分寸适度、细腻传神，既符合传统程式规范，又有朴实的生活意蕴。如她在《北天门》、《打金枝》、《拜寿·算粮》、《赠剑》等剧中，对孟金榜、沈后、王宝钏、百花公主等人物的塑造颇见功力。在她塑造的众多古代妇女形象中首推《打金枝》中的沈后，沈后端庄稳重、容雍华贵，是一个贵族妇女的典型。在本书中有一篇《我爱王宝钏》，讲她演王宝钏倾注了对这一女性形象的理解和爱心。艺术家有此真诚，才能有艺术创造，把王宝钏的形象塑造得美好、生动、丰满。所有她扮演的这些正面人物的形象，都对观众起到敬之爱之的艺术效应。

牛桂英的表演如同行云流水，舒卷自如，在平易中

见真实。有人比喻说：“牛桂英演戏像木匠做家俱合乎卯窍，像好裁缝做衣服剪裁得体。”又有评论说：“牛桂英的艺术风格是淡处显浓，单纯中见复杂，平凡中出奇，细微处见精深。”还有评论说她演唱“含蓄隽永，情调高雅”等。这些评论都道出了牛桂英的身心投入、不事矫饰的艺术风格，也道出了她在长期艺术实践中不断追求、不断积累的坚韧精神。谚云：“多财善贾，长袖善舞”，“厚积而薄发”，厚积才有可能融汇贯通，进行艺术创造，我想这就是牛桂英成功之所在。

《牛桂英舞台生活回忆》这本书，基本记录了她的风雨历程和奋斗史。本着求真存实的原则，除叙述了她参加各项重大政治与社会活动外，还多侧面地记叙了她的舞台生活、教学活动、生活情趣、人际关系等。内容还涉及到一些梨园轶事趣闻。这本书对了解半个世纪以来晋剧发展概况，具有较多的资料性、艺术性、可读性。

我以此序文向牛桂英同志致贺，祝愿她继续耕耘，在晋剧菊圃永驻芳华。

目 录

序言.....	王 谦(1)
序言.....	郭汉城(4)

舞台生活回忆

第一章 苦难的童年

牛桂英述 杨秋实记

我的家庭.....	(3)
六岁做了童养媳	(6)
死里逃生	(9)

第二章 艰辛的历程

乐意学艺唱戏	(13)
投师李庭柱	(17)
初登舞台	(19)
演《大上吊》的风波	(22)
舞台姐妹情谊深	(24)

第三章 搭班走江湖

一天连演三回《教子》	(27)
与毛毛旦同台	(29)
走一处学一处	(32)
难忘的刘少贞老师	(34)
名角云集鸣盛楼	(36)
走口外	(39)
我演孟金榜	(42)
泪向心头滴	(45)

第四章 长夜苦修行

来到张家口	(49)
修改加工《打金枝》	(54)
受教于李子健	(56)
改革声腔与念白	(60)
喜逢果子红	(64)
萌发觉醒	(67)

第五章 塞上到北京

《断桥》与《骂鸡》	(69)
热心观看名家演戏	(73)
无妄之灾和生儿育女	(75)
再改《打金枝》	(77)
痛失良师益友	(81)
我与李桂云、红巧兰	(84)
前代出现过许多名角儿	(87)

第六章 获得新生活

解放了,回太原定居.....	(91)
排演《小女婿》、《刘胡兰》.....	(94)
速成识字学文化.....	(97)
周总理给我们颁奖.....	(100)
排演《柳荫记》.....	(105)
拍摄影片《打金枝》.....	(109)
开办晋剧训练班.....	(112)
排演《屈原》.....	(116)
展览演出《换花》.....	(118)
赴朝慰问.....	(120)
要求入党.....	(126)
怀念筱吉仙老师.....	(131)
向梅、程、尚大师们领教.....	(133)
舞台情侣郭凤英.....	(136)
游介忱先生帮助我.....	(139)
向票友们学习.....	(141)

第七章 巡回广交流

初到晋南.....	(143)
西去长安.....	(145)

与川剧团联欢.....	(152)
来到河南河北.....	(150)

第八章 更上一层楼

千里迢迢慰亲人.....	(155)
西子湖畔.....	(159)
我演《水母娘娘》.....	(162)
我演《百花公主》.....	(164)
我爱王宝钏.....	(168)
美在真实自然.....	(174)
唱戏重唱情.....	(177)
精心化妆.....	(180)
我与王爱爱.....	(182)
见到了毛主席和刘主席.....	(184)
对弟子们倾注爱心.....	(187)
我演现代戏.....	(191)

第九章 擦掉伤心泪

参加“四清”与油彩中毒.....	(193)
一颗晋剧名星的殒落.....	(195)

酸甜苦辣的滋味.....	(199)
我与冀美莲.....	(202)

第十章 雨过见彩虹

我演《百岁挂帅》.....	(206)
我在省戏校.....	(208)
到老山前线.....	(211)
香港行.....	(213)
喜看桃李花.....	(217)
寸草心.....	(220)
对晋剧唱、念的体会	(222)
对晋剧改革的一点建议.....	(228)
要做的事还很多.....	(234)
篇末语.....	(237)

表演艺术评论

牛桂英的表演艺术.....	王易风(243)
刻意追求晋剧改革的实践家.....	方 冰(249)
超凡脱俗,一代宗师	刘舒侠(254)

对晋剧艺术宝库的贡献	张焕、邓焰 (257)
牛桂英对晋剧艺术的历史贡献	寒 声 (261)
牛桂英与晋剧艺术	志 冲 (287)

唱腔选段谱例

牛桂英演唱 吴占全记谱

《打金枝》

上前去劝一劝驸马爱婿	(317)
------------------	-------

《算粮》

武家坡昨日回来薛平郎	(323)
------------------	-------

《贺后骂殿》

骂一声赵二舍心似豺狼	(330)
------------------	-------

《二度梅·重台》

不久地孤魂儿要返重台	(343)
------------------	-------

求花神念孤忠二度重开	(353)
------------------	-------

《三击掌》

儿有言对爹爹当面细陈	(358)
------------------	-------

《金水桥·哭殿》

银屏女捧御酒叫声姨娘	(365)
------------------	-------

《明公断·大堂》

无义的强盗听仔细	(370)
----------------	-------

《小女婿》

杨香草在洞房痛哭不尽	(377)
------------------	-------

《永寿庵》