

陶然菊酿

张晓晨 / 著

北京燕山出版社

宝剑赠英雄 佳酿酬知音

——《陶然菊酿》序

世纪之交，千禧之春，年近古稀的张晓晨女士推出她的新作《陶然菊酿》。

多美的书名，多么巧妙而贴切的比喻，其间又包蕴着多么令人心醉的诗情画意，多少深沉的人生况味！

“更待菊黄家酿熟，共君一醉一陶然。”

这镶嵌在陶然亭南壁的名句，系唐代大诗人白居易七律《与梦得沽酒闲饮且约后期》的尾联。此诗是作者与同庚挚友刘禹锡（字梦得）同遭排挤被贬洛阳时的“闲饮”唱和之作。全诗不仅写出老友相聚的欢快，更饱含着壮志难酬的赋闲之苦，及年过六旬望七之年的悲怆之感。

然而，张晓晨在这里却“古为今用”，“推陈出新”借古人之酒杯，抒发迥异于古人的豪迈爽朗、乐观向上的赤子之怀和人生情调。张晓晨捧着的这杯“陶然菊酿”，不是小店里沽来的劣酒，也不是粗薄的村醪，而是色香味俱全的佳酿。这里面散发着陶然亭所代表的宣南一带浓郁的泥土气息，飘逸着群芳之首京剧之花的芬芳，氤氲着她半个世纪以来钟情痴迷于京剧的一柱心香……

魅力独具的京剧艺术如同巨大的强力磁场，吸引凝聚着方方面面的人才，表演艺术家无疑最为光彩夺目。但红花尚须绿叶扶，除了表演艺术家外，剧作家、教育家、理论家、组织管理家亦不可或缺。京剧界更需要像张晓晨这样一身数任的通才。

张晓晨对京剧痴迷已久，情有独钟，早在20世纪50年代，她就毅然放弃了仕途，选择了京剧。离开了机关大院，踏进陶然

亭畔的松柏庵。从当戏校教务主任开始，一步一个脚印，将自己融入京剧艺术。“文革”结束后，张晓晨走上京剧管理第一线，先后担任北京实验京剧团团长、北京京剧院副院长。退休后任北京京昆协会副会长兼秘书长、京昆学校校长、京昆少儿团团长、《京昆艺术》主编。半个世纪以来，她将自己的青春、智慧、才华、爱心、热诚倾注到京剧艺术之上。她既是优秀的园丁，又是成人之美的伯乐，任劳任怨的老黄牛。表面看去，她不苟言笑，严肃冷峻，实际上充满了探索、创造的激情。在她那似乎弱不禁风的单薄身体里，蕴藏着惊人的能量，浑身仿佛有着使不完的劲儿。她是一位不让须眉的女强人。

张晓晨深深懂得“京剧振兴需要名星”的道理。因此，她一直主动自觉、持之以恒地“捧星”、“造星”。她识才、爱才、育才、护才，像喜欢自己的孩子一样喜欢和爱护涌现出来的京剧青少年苗子，为他（她）们的健康成长披肝沥胆，绞尽脑汁。她亲自动口动笔为中青年演员立传，大声疾呼提高中青年演员的知名度，创造条件提高他们的艺术造诣。她风趣地说：“我不是学物理的，但热衷于造星。我不是学园艺的，但在花满园、树成林时留下我的足迹。”她不是居高临下的京剧官员，也不是与京剧若即若离的文化人，她是京剧界尖子人才的朋友、知音和战友。是一位有眼光、有气魄、有胸怀、有事业心、有组织运作能力的京剧界健将。振兴京剧多么需要张晓晨这样的健将！

笔者和张晓晨女士相识甚晚，过从不密。但参加过她组织的一些活动，如高校京昆大赛、京剧走进大学、京剧电影策划、《京昆艺术》编纂等。她的人格、才具、敬业精神及责任心都给我留下极深的印象。我也读过她的著述和文章。迄今为止，在繁忙的工作之余，她已经出版了《艺坛桃李录》、《戏曲艺术管理纵横》、《中国昆曲艺术》（与人合作）等三本有关京剧的著作，这本《陶然菊酿》堪称前两本的续篇。她的文风清新，文笔生动，思绪活跃，激情洋溢，而且言之有物，论之有据，无八股气。诚

序

如她自己所说：“从专业的艺术殿堂走向更广阔的社会大文化舞台，没有空泛的说教口号，也没有风花雪月的感叹煽情。”这些来自于她“第一手的感受，第一手的喜怒哀乐、酸甜苦辣形成的体会、总结、经验、论文”。不是官样文章，不是无病呻吟，而是她的责任、她的义务、她的交代。

宝剑赠英雄，佳酿酬知己。我相信这样的文字必定会受到京剧界内外所有钟情痴迷于京剧艺术的读者的欢迎。我很高兴地把这本书推荐给大家。

是为序。

周传家

2001年2月4日立春

尖子人才是国宝

——《艺坛桃李录》序

由于工作关系，我爱看各种文艺节目，哪里有演出，只要能挤出时间来，我就去看，看的目的一方面是得到艺术享受，一方面看看有没有好苗子和尖子人才。

我从实践中感受到，尖子演员对观众具有很大的征服力。有的观众看某一出戏，就是冲着某个演员去的，有了尖子演员才能在舞台上演出有声有色的戏，一个剧种的兴衰、一个剧团的存止，往往取决于演员的艺术水平。常言道：“山不在高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。”剧团不论大小，只要那里的尖子演员多，那个剧团就有影响、有名气。可见，培养尖子演员对于一个剧种、剧团的兴盛起着关键性的作用，可以说，富有艺术才华、出类拔萃的演员，是我们的国宝，是民族的骄傲。

戏曲的繁荣，剧目是标志，理论是指导，群众是外延，人才是根本。如今，广开才路的黄金时代到来了，“尊重知识，尊重人才”已成了国风民望。作为一个新时期的领导者，要有求才之心，识才之眼，爱才之德，用才之胆，育才之道，容才之量。要成为发现尖子人才的伯乐，培养尖子人才的园丁，支持尖子人才的后盾，保护尖子人才的勇士。当官不爱才，不如早下台。国运昌、人才兴，十步芳草逢春雨，“四化”英才起四方。只要我们慧眼识骏马，无私护良才，人才、英才，会源源不断登上“四化”建设的“黄金台”。

我国的京剧舞台上，英才灿若星河，全国各地涌现了一批又一批的京剧表演艺术家和优秀的京剧演员，为祖国戏曲事业的繁荣做出了巨大的贡献。就以北京戏曲学校和北京京剧院来说，在

老一辈艺术家的培养下，成长起来了许多著名的中青年演员。他们在舞台上塑造的艺术形象倾倒了无数观众，并且分别获得全国梅花奖、首都十佳奖、优秀表演奖、园丁奖，然而他们的成才之路、奋斗足迹，他们的童年、青年以及学习、工作和家庭情况却鲜为人知。社会上研究老一代艺术家的书尚有一些，而关于当代中青年尖子演员的书，却难以寻觅。各日报、晚报的介绍，由于篇幅所限，常常是寥寥几百字，不尽翔实。要想搜集有关他们的资料实在太困难了。《艺坛桃李录》集北京市戏曲学校和北京京剧院部分尖子演员成才之路于一书，尊重历史真实，恰如其分的进行艺术评价，是一本很有看头的好书。这本书不仅能帮助广大观众进一步了解、认识和理解这批尖子人才，也为京剧演员成才提供了可贵的借鉴，又为京剧艺术人才的成长规律作了重要的资料积累。该书集传略、评议、研究于一体，增加了可读性、知识性和趣味性。

《艺坛桃李录》的作者张晓晨同志曾任北京市戏曲学校教务主任、北京实验京剧团团长、北京京剧院副院长，多年从事艺术教育、剧团管理和文艺人才的研究工作。她热爱文艺人才，醉心文艺事业，挤时间勤奋著述。曾发表《戏曲需要一批管理者》等有关院团管理和成才规律的文章近百篇。晓晨同志虽年近六旬，仍在抓京昆少儿培训，在希望的田野上默默耕耘。我们从本书的后记中看到作者伸出热情的双手拥抱人才，尤其是她那种爱才之心跃然纸上。《艺坛桃李录》融进了张晓晨同志与书中主人翁们相处多年的思想情感和对京剧艺术的心得体会。史料翔实，论述独到。字里行间流露出甘作春泥育群芳的温馨之情。

我期待张晓晨同志《艺坛桃李录》的姊妹篇尽早问世，希望有更多领导为尖子人才鼓与呼，大力培育尖子人才，逐步形成育

序

尖有赏，冒尖有奖，学尖者荣，掐尖者罚的新风尚。为尖子人才的破土而出创造良好的社会环境。大批优秀人才的出现，必然会带来一个繁花似锦、万紫千红的社会主义文艺舞台的春天。

高占祥

1992年3月26日

于京丰宾馆

作者的话

在很年轻的时候，我就常去有着一片芦苇、坟冢、杂树丛生的陶然亭，流连于湖光山色与碑林之间，形态、色泽、质地各异的墓碑和体现着中华优秀文化的书法篆刻，是最吸引人的。

工作以后，我走进了陶然亭畔的松柏庵，工作在这里，定居还在这里。这是一块梨园界前辈的安息之地，也是一块生生不息，维系着菊坛兴衰的沃土。我在这里走进京剧，走进博大精深的民族艺术，交友于四海，扬艺于五洲，200余万字的文章也是在陶然亭湖畔思虑酝酿而就。弹指五十年，陶然亭已是景色万千，但山水依旧，名亭园前太湖石上一首白居易的诗句：“更待菊黄家酿熟，与君一醉一陶然。”我想这本书名就叫《陶然菊酿》吧。

我曾写过一本《艺坛桃李录》，由中国妇女出版社于1992年出版，1994年再版。还有一本《戏曲艺术管理纵横》，由中国妇女出版社于1993年出版，前者写艺术人才，后者写艺术管理。《陶然菊酿》是上述两本书的续篇，写了人，也写了事。从专业的艺术殿堂走向更广阔的社会大文化舞台，没有空泛的说教口号，也没有风花雪夜的感叹煽情，都来自于我第一手的感受，第一手的喜怒哀乐、酸甜苦辣形成的体会、总结、经验、论文，写它是我的责任，我的义务，我的交代。

我不是学物理的，但热衷于造星；我不是学园艺的，但花满园、树成林时留下了我的足迹，数十年与京剧事业共喜共忧，这

陶然菊酿

几本书载进了京剧事业的发展过程，也是我的过程，我的心血。

民族艺术、国之瑰宝，藏艺于民，桃李满枝，造星捧星，美哉壮哉。

张晓晨

2001 年元旦

附言：为了使读者在阅读时保持连续性，特将《艺坛桃李录》和《戏曲艺术管理纵横》出版时高占祥同志所作的序，孙毓敏同志所作的代后记以及作者的两篇前言收入本书，特此说明。

前 言

为《艺坛桃李录》作

一部京剧史，主要是一部由一代接一代的卓越的艺术家长们，以自己独创性的艺术实践，不断继承和创新的京剧艺术发展史。一颗颗璀璨的艺术峰巅上的明星，对民族文化艺术的发展和积累都起了重要作用。值得关注的是许多名震中外的表演艺术家先后辞世以后，如果没有一批中年尖子演员承前启后，砥柱中流，没有一批青年优秀演员冉冉升起，今日之京剧舞台的魅力何在？人们在欣赏、研究、推崇老一代艺术家的同时，不妨正视一下现实，切实研究研究曾在蹉跎岁月中努力奋争，与京剧相伴二三十年，正在逐鹿艺坛，争奇斗妍的这一代，他们的艺术创造、他们的成才之路，无不打着时代的烙印，息息相关着今日戏曲之繁荣和对未来的启迪与展望，他们走过的道路上，留着我同行的足迹，他们的身上有着我的寄托，尽管我所知道的，只是他们漫长生活中的片段，然而这是沉甸甸的财富，这财富不仅属于我。演员是特殊材料锻造的，他们应该是宝塔上的明星，靠自身才华闪光，天生来不能默默无闻。我把这本书献给大家，让观众理解他们，热爱他们，奖其得道、贬其不足、催其奋发、促其成家，这是事业之希望，也是国家民族之希望。

在成书过程中，中央文化部副部长高占祥同志给予了热情关注，亲自为之作序、题写书名，并得到中共北京市委宣传部、北京市文化局、北京京剧院、北京市戏曲学校各位领导的关心支

陶然菊酿

持，有关同志的积极配合，中国妇女出版社的鼎力相助，更有梅绍武同志亲选梅兰芳先生的照片首次发表，特在此衷心致谢。

1992 年元旦

前 言

为《戏曲艺术管理纵横》作

我很遗憾，虽长期从事艺术教育和戏曲院团管理工作，与戏曲事业共喜共忧，并深尝其酸甜苦辣，很热爱，很投入，但多是认认真真地忙忙碌碌，却缺乏对工作状况冷静的规律性的分析思考。不见庐山真面目，只缘人在此山中。

我很欣慰，十一届三中全会以后，随着国家改革开放政策的实施，大小环境都在迅速地起变化。人才学、管理学成为两门相关连的崭新的学科出现在我国社会科学领域，它们带着极强的爆发力，适应时代而产生，为具有中国特色的社会主义四化服务，在广大中青年和各级组织管理者中产生广泛强烈的影响。主要凭经验和单一化手工业的工作方式进行的管理，将逐步向科学化、现代化的管理转化发展。我受这股强大的前进潮流的洗礼，自1986年以来，投入对文艺人才、文艺领导人才和戏曲管理的探索研究，特别是1989年秋，退居二线，使我有较自由的时间，冷静的思考，平和的心态，对自己多年从事的戏曲管理工作进行反思，总结经验教训，分析、研讨，每写成一篇文章，都使我心有所得，字有所获，辛勤劳作，默默耕耘，苦在其中，乐也在其中。起步时和者尚寡，而近年来，戏曲管理是一门科学，也是一门艺术，戏曲管理者需要由掌握戏曲管理科学并驾驭管理艺术的人才来担任，戏曲管理人才应该形成自己的理论体系并指导实践等观念，正在逐渐成为文艺界的共识，这是很可喜的，也正是我

在书中贯串的主题。

纵观京剧从徽班进京以来 200 年兴衰，戏曲艺术的繁荣发展，剧目是标志，人才是根本，领导是关键，优秀的管理人才对艺术家的成功和京剧的兴旺发展起了重要的组织作用。

有人才学、管理学铺路，作为它的分支，文艺人才学、文艺管理学一起步就站在了较高的起点上，加之国家尊重知识、尊重人才等对应方针政策的催化，群众日益强烈的参与意识，他们困惑、疑虑、探讨、评说，献计献策，公民责任感、拳拳赤子心，管理已不再神秘化。管理一旦置于广大群众的关注、企盼、监督之下，必将促使其水平迅速向纵深发展。

本书是我数年来在全国各地有关刊物上发表的部分文章汇集而成，其中包括对戏曲领导人才、戏曲人才的分析；对戏曲管理理论的论述；对院团改革的探讨；对组织艺术生产的体会；有意识地加强对戏曲艺术的社会普及、社会教育活动的组织引导等等，有些重要课题进行了反复推敲探讨，有些认识随时间的推移而逐渐加深，有些思路在实践中不断得到新的启迪与开拓，因此，本书按编年体集成，字里行间留下了我探索的轨迹，也紧系着时代的脉搏。戏曲管理包括方方面面，纵向横向的诸多课题有待开掘，我在文章中涉猎的仅是有限的一部分。特将此书奉献给各位领导、文艺界的朋友们和有志于从事文艺管理的工作者、研究者，以期交流心得，引起思考，抛砖引玉，促进研讨。

随着党的十四大的召开，举国上下出现了朝气蓬勃、锐意进取、改革开放、求实奋进的好势头，新形势下更需要谈管理，管理学科从十年前少有问津变成了热门话题，热当然比冷好，值得关注的是脱离实际，急功近利或简单化一套用工业企业模式的办法都不可取。戏曲界面临着按自身的艺术规律研究管理和提高管

前 言

理水平的大问题。首都专家济济，强大的专业队伍，雄厚的艺术教育阵地，埋头耕耘的研究者群，以及近年来崛起的市、区、县、馆、街道社会群众办文化的活动网络；新型的工商企业家文化意识的增强，集体、个体争办文艺的新趋势，为开展戏曲管理的研究工作，提供了优于全国各地的客观条件。

我愿紧握文艺界朋友们的手，继续勤奋耕耘开拓，共同为文艺的基础事业献身。

张晓晨

1993年3月

目 录

宝剑赠英雄 佳酿酬知音 ——（《陶然菊酿》序）	（ 1 ）
尖子人才是国宝 ——《艺坛桃李录》序	（ 1 ）
作者的话	（ 1 ）
前言	（ 1 ）
前言	（ 1 ）
赵燕侠进川	（ 1 ）
孙毓敏的心愿	（ 4 ）
摘星揽月的赵葆秀	（ 6 ）
“不惑”之后的赵葆秀	（ 13 ）
花开三度有传人	（ 48 ）
孟俊泉难圆的梦	（ 51 ）
京剧舞台外的王树芳	（ 101 ）
王树芳二渡海峡	（ 107 ）
天生丽质难自弃 ——记筱派优秀传人秦雪玲	（ 109 ）
丹依京剧艺术团引出的思考 ——访张葆源	（ 128 ）
北京市少儿京昆艺术团捧出五龄童星——郁露	（ 133 ）
王琳、郁露“小梅花”、“大金苑”摘冠夺魁	（ 135 ）
娃娃京剧的热心人——王英杰	（ 139 ）
桃李不言 下自成蹊 ——记优秀京剧演员、优秀教师李雅兰	（ 142 ）

尚派优秀传人李翔·····	(170)
四识韩增祥·····	(189)
纪念马连良先生诞辰 90 周年·····	(204)
著名京剧艺术家张云溪先生悼词按语·····	(206)
关于京剧新流派的思考·····	(207)
谈文化艺术走向市场·····	(218)
在市场经济的大舞台上展现文化艺术的魅力·····	(228)
谈娃娃京剧·····	(233)
为京剧的希望工程奉献 ——参加'99澳门少儿艺术教育研讨会发言·····	(240)
希望与困难交织 ——记北京市少儿京昆艺术教育研讨会·····	(249)
在机遇与挑战中求发展·····	(251)
关于科研课题立项的申请报告·····	(257)
普及民族艺术、促进少儿素质全面发展·····	(259)
普及京剧与发展形象思维·····	(267)
票友——京剧忠实的追随者、推进者·····	(277)
京剧音乐·····	(282)
京剧的服饰、造型与舞美·····	(303)
京剧人才培养·····	(313)
京剧的普及振兴·····	(328)
京剧与国际文化交流·····	(356)
昆曲发展的前景展望·····	(364)
辉煌的 20 年 ——写于北京京剧院建院 20 周年·····	(375)
感觉早年北京戏校 ——写于北京市戏曲学校建校 50 周年·····	(394)
台上一分钟 台下十年功	

——京昆协会捧“金菊奖”杯有感·····	(403)
十年锻造星满天·····	(406)
一颗一颗亮晶晶 满天都是小星星·····	(413)
前进中的北京市京昆艺术进修学校	
——为第一届评优简介(1994)·····	(415)
少儿京昆大赛热京城	
——记1993年北京市少儿京昆大赛·····	(419)
童星闪烁 蔚为壮观	
——记1995年北京市“燕京杯”少儿京昆大赛·····	(422)
盛暑童声京剧热 京城娃娃大阅兵	
——记1997年北京市“韶山杯”少儿京昆大赛·····	(426)
北京市第三届少儿京昆大赛	
——记1999年北京市“太阳文化杯”少儿京昆大赛 ·····	(429)
少儿京剧走进大饭店·····	(433)
“洋娃娃”看“娃娃京剧”·····	(434)
访德漫记·····	(437)
回归前夕访澳门·····	(443)
京音一曲醉陶然·····	(448)
“京剧之旅”演讲团走进校园·····	(449)
振兴京剧从大学生抓起	
——记北京高校京剧知识教学研讨会·····	(454)
振兴京剧以高校为龙头	
——记“燕京啤酒杯”首届北京地区高校京昆大赛 ·····	(459)
北京国际京剧票友的世纪盛会·····	(464)
简介北京市京剧昆曲振兴协会·····	(475)
京昆协会十年工作概要	
——申请“金菊奖”工作报告·····	(480)