

[国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程]

岳美缙

昆曲五十年

昆曲艺术家传记文献丛书

岳美缙 著

巾生今出

岳美缙



文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

巾生今世: 岳美缙昆曲五十年/岳美缙著. —北京: 文化艺术出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3496 - 4

I. 巾… II. 岳… III. 岳美缙—自传 IV. K825. 78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029184 号

巾生今世——岳美缙昆曲五十年

著 者 岳美缙
责任编辑 向 宏
责任校对 张 莉
封面设计 姚雪媛
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www. whysebs. com
电子邮箱 whysebooks@ 263. net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京市耀华印刷有限公司
版 次 2008 年 4 月第 1 版
2008 年 4 月第 1 次印刷
开 本 720 × 960 毫米 1/16
印 张 20.5 插图 16
字 数 250 千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3496 - 4/J · 931
定 价 42.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程
昆曲艺术家传记文献丛书

主 编：王文章 于 平

执行主编：蔺永钧 刘 祯

编 委：（以下按姓氏笔画排列）

于 平 王文章 王 馥 尹晓东

吕育中 刘 祯 查振科 蔺永钧

昆曲艺术家传记文献丛书

卷 梁美真

中国文联出版社



总序

王文章

2001年5月18日，中国昆曲艺术被联合国教科文组织宣布为世界首批“人类口头与非物质文化遗产代表作”，有着六百余年历史的昆曲艺术遗产，再一次在世界范围内被更多的人们所认识，为世界所赞赏。从“一出戏救活了一个剧种”，到全民热情地参与文化遗产的保护；从少数老艺人对“一息尚存”的技艺的勉力维系，到表演艺术团体、文化管理部门、学术研究机构、社会热心爱好者的共同关注，中国昆曲艺术半个世纪走过的道路，正是寻求发展、致力保护，寻求革新、致力继承的历程。

从20世纪50年代开始，党和政府就组织以中国戏曲研究院为代表的相关研究部门，对中国戏曲的优秀遗产，进行调查、整理、研究和发掘、保护，并以各地昆曲艺人为基础队伍建立起专业的表演艺术团体，昆曲艺术正是在这样的背景下，开始拥有了新中国成立后第一代昆曲学员，有了全国南北昆曲艺人的汇演、交流和合作，有了七个院团的独立建制，有了对传统剧目的整理和对新编剧目的创造。也在这个过程中，昆曲艺术的相关文化遗产得到了尊重，清唱曲家的演唱艺术、老艺人的表演经验、昆曲历史文献等，都借助文字、图片、音像等诸多手段，得到记录整理，成为后学者了解传统、学习传统的参照。进入80年代，国家文化部成立了振兴昆曲指导委员会，对昆曲艺术在新时期的保护和创新，作出了重要的努力。特别是在胡锦涛、温家宝等国家领导人对昆曲工作作出“抢救、保护和扶持”的重要批示后，国家财政从2005年到2009年，每年投入1000万作为扶持昆曲专项资金，昆曲艺术的优秀遗产随

着“国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程”的推进，得到全面的保护和继承。

需要指出的是，以昆曲为代表的中国戏曲文化遗产，它的表现形态主要呈现为附着在戏曲表演者身上、依靠口传心授延续的非物质形态的遗产。五十年来对戏曲保护、研究、创新的经验告诉我们：一个剧种的繁荣与发展，往往与对这些遗产的充分发掘、整理、传承密切相关；而一个剧种的衰落与消失，也往往与对这些遗产的漠视密切相关，剧种的兴衰最终系于那些保留在艺术表演团体、表演艺术家身上的精粹的表现形式能否传承。在当前的非物质文化遗产保护工作中，不但要保护与剧种发展相关的所有物质形态的遗产，更要保护那些存留在演员身上的、存留在剧种生存空间中的非物质形态的遗产；不但要传承和创造昆曲历史上累积起来的所有艺术经验，更要传承和创新那些正在形成并且符合昆曲艺术规律的独特创造，这是需要特别引起重视的。

新中国成立之后，昆曲艺术后继有人，一批卓有建树的表演艺术家、理论工作者成为昆曲从传统走入现代的中坚力量。他们的艺术成长，伴随着老一辈昆曲艺人的悉心培养；他们的艺术成熟，经历了曲折但又丰厚的生活经历；他们的艺术传承，又结合了新式教育的特点和模式。在他们数十年的艺术生涯和理论学习中，不但继承了昆曲文化的优秀遗产，而且也附带着鲜明的时代特色和属于这个时代的文化品格，他们和他们的艺术实践，成为当代社会非常值得珍视的宝贵财富。特别是这些艺术家们继承了老一辈昆曲艺术家对自己技艺无私传授的宝贵品格，通过他们的文章，通过他们的研究，不断启迪着昆曲后学者、昆曲爱好者如何面对民族艺术的遗产，并将它们传承下去。

《昆曲艺术家传记文献丛书》作为“国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程”的一项重要内容，正是力图将新中国培养起来的一代昆曲艺术家、理论家的艺术生涯和他们的经验总结、研究撰述，进行集中呈现，把昆曲艺术与那些附着在“人”身上的非物质形态的遗产，能够真实而鲜活地结合起来。这部丛书，汇集了来自全国七个昆曲院团的表演艺术家和理论家，他们之中，有的积数十年炉火纯青的舞台经验而有独到的心得体会，有的殚毕生精力而在音乐、表演、文学等领域提炼出深入浅出的理论结晶；他们之中，有的至今仍奉献在艺术舞台和教学的第一线，有的则未及深入整理自己的表演经验和学术观点就遗憾地离开我们。但是，正是从这些文字记录中，令我们能够强烈地感受到昆曲——这一民族戏曲艺术的最高典范，在半个世纪中继绝学而续慧命的历程。我想，昆曲艺术今后的传承和发展，也能够从这些文字中得到很好的可以汲取的艺术营养。因之，这套丛书的出版，是值得今天的人们给予珍视的。

2006.12.6



自序

五十年前我从昆曲闺门旦改行小生，俞振飞老师把我定位在巾生一行：巾生大都是年方弱冠，尚无功名、婚姻的年轻书生。从此我女扮男装，成了昆曲舞台的女小生。我追随俞振飞老师、沈传芷老师将近四十年，在老师的春风雨露和昆曲艺术的滋养下一路行来，如今虽是华发丛生，却依然在舞台上演我的巾生。

昆曲使我的人生享受着美丽和华彩，也让我饱受着坎坷和跌宕。

昆曲小生，尤其巾生，是昆曲的台柱，它有众多的经典剧目、经典人物、经典唱腔，是要下一辈子功夫的。它是个有高难度的行当，除了要有好的天赋外，难在它的声音要求真假混合声，难在它的身段与唱腔要细腻融合，难在唱做分寸拿捏，做到不温不火，要有深厚的底蕴，稍一过分，便油腔滑调，惹人厌；半点不足，整个角色顿时黯然失色，更难的是要在一言一行、一招一式中有儒雅、真性的气质！

昆曲对我来说，是一种感召，我每天都能感受到它悠长历史的重量，感触着它繁华和败落的兴衰沉浮，也每天思考着它六百年生命的神秘基因，它让我们为之魂牵梦绕的魅力是什么？是一种美！一种凝聚了中国文化精神的古典美，优美华丽的曲词、繁复精致的身段，无不充满了动人的美！它将文学、舞蹈、歌唱、表演极完善地糅合在一起。文人学者可以从曲词中看到中

国文字的飞扬文采，音乐家可以从曲调里感受到传统丝竹的悠扬低回，园林家甚至可以从体味中国园林的玲珑曲折，画家则于水袖翻穿间想象中国绘画的气韵生动。从不同角度去看昆曲，它都有着极丰富的内涵，为此，余秋雨老师说昆曲是中国古典戏剧的最高典范，大家都为之盛赞。

如今，我每周都要去戏校给“昆五班”十三四岁的小小生上课，从唱腔到台步，一个字一个腔，一个眼神一个水袖，这么点点滴滴地和他们共同度过了两个春夏。虽然很累，但很欣慰，他们爱昆曲、爱小生，从他们真挚的眼神中告诉我，他们会努力，决不放弃！有时，我看着一个个青涩、稚嫩的身影、表情，想象着十年后，他们将会是一个个俊朗、儒雅的中生，是昆曲舞台上又一个柳梦梅，又一个潘必正，又一个张君瑞……

美缙

2007年12月17日



目录

自序 /1

上编 一个孤单的女小生

与昆曲结缘 /3

开蒙之初 /5

大樟树下的孩子 /9

寸草春晖 /25

改行小生 /27

信 /33

机缘 /40

模仿开始 /44

毕业 /49

“包袱”背了半辈子 /52

信，再也回不来了 /62

风云突变 /63



有影无踪忆流年 /73

别亦难 /75

青春年华 /81

往事如烟 /85

重逢日再携手 /88

惊梦醒来三十春 /96

惑 /99

第一次当导演 /103

梦绕《牡丹亭》 /106

一曲琴声，断送青春 /116

魂萦洛水边 /127

演个小人物 /130

女小生的路 /133

谜一般的日子 /136

意外 /139

为什么录《邯郸梦·三醉》 /141

唱唐诗宋词 /143

钓鱼台“听课” /147

奇怪的大寨之行 /149

重唱《贺新郎》 /150

画竹情怀 /154

缘未了，情未了…… /175



下编 独步芳尘

青云桥下独徘徊 /189

众里寻他千百度 /193

山穷水尽疑无路 /197

春光烂漫唱相如 /202

美哉！司马相如！ /207

柳枝梅影一生缘 /221

寻找 /226

艳非常，使人惊诧 /235

我的另一个舞台 /239

云开月朗——昆曲的形式美 /247

我爱唱曲 /255

昆曲——一种神秘的基因 /268

昆剧中生表演的艺术特点 /272

从脚下练起 /278

——谈昆曲小生的台步

美若兰花 /284

——谈昆曲小生的指法



形神的聚焦点 /280

——谈眼神的训练

流动的美 /284

——昆曲表演中的水袖运用

褶子的功夫 /288

情动于中 /289

——我对体验的理解

小生的气质 /302

附录 /307

后记 /317





上
编

一个孤单的女小生

／上编／

与昆曲结缘



是哪里的天地毓秀，生这群美而慧的女子；是何处的笙笛弦管，演那些悲或喜的人生？

——山石子



／ 开蒙之初 ／

1954年，学校原定春暖花开的3月1日为开学日期，但考虑到要让这些第一次离家的孩子们有个适应环境的过程，为此，在阳历年前就通知学生们来学校报到了。

12月25日一早，我焦急地看着妈妈在为我收拾被子、床单、面盆、热水瓶、饼干箱等等，心里高兴得真想跳起来。可是妈妈却一脸不放心的样子，再三叮嘱：“住到学校去就要自己管好自己，晚上起来上厕所一定要套件衣服。”“要听老师的话，不要犟头倔脑！”我从小脾气很倔。因外婆特别疼爱哥哥、弟弟，而我像个受气包，我可不服气！对老人的“重男轻女”我就是要“反抗”！这也就少不了挨妈妈的鞋底板，可我从不讨饶。今天我却一个劲地点头，好像不点头妈妈会不让我去似的。

离家时，我和妈妈坐在三轮车内，除了哥哥、姐姐，还有楼下邻居和小朋友都来送我。我在弄堂里是个“孩子头”，每天放学回家，总是有一群小朋友在弄堂口等着我。我们不是跳牛皮筋，就是唱歌跳集体舞，一到寒暑假，还自己排节目，把家里的床单、被面偷出来，用绳子围成舞台，自己演给自己看。

我这一走，我们的小集体眼看就散了，但我保证假期中回来，一

定把学校里学的功夫教给大家。所以小友们在送我的时候都喜笑颜开，我也像坐在八抬大轿里一样得意洋洋。只听得邻居在说：“看人家妹妹，年纪这么小就不要家里负担了，要是唱戏唱出道，岳家姆妈依就好享福了！”我一时真为从此可以减少爸爸妈妈的负担而感到万分欣喜。

我家到华山路 1448 号不过四站公共汽车的路程，但我坐在三轮车里觉得这条路好像要比平时要长出几倍来，怎么还没有到？急得老想站起来看。踏车的老伯伯对我喊了好几次：“小妹妹坐稳了，不要老是动呀！”

“华东戏曲研究院昆曲演员训练班”几个大字出现在我眼前时，我情不自禁地叫起来：“我到了！”

偌大一幢花园洋房好气派！从门口到洋楼要经过一个操场和一个花园，靠右边是一条长长的柏油小道，道边种满了芙蓉、玉兰等很多名贵的花木。以后我们就常在这操场上练把子、练跟头、练操、练舞蹈。这时从校门口到洋楼前，放了一长溜的桌子，许多老师正在接待一个个前来报到的同学和家长。妈妈迫不及待地拉着一位刚走过来的女同学说：“你们快来认识认识，今后就要在一起学戏，一起生活了。”妈妈是怕我孤单，赶紧给我找个朋友。我心里直怪妈妈这么性急，令这位女同学好尴尬。不想这位同学的妈妈马上拉着我的手说：“是呀，你们今后在一起的日子比自己兄弟姐妹在一起的时间还要长哩，胜过亲姐妹呢！”大人的话讲得我和那位女同学你看我，我看你，心里觉得甜甜的，嘴里也笑出了声。

一间朝阳的大房间，有十只铁床，排列成三行，这就是我们二十个女生的卧室。房间里挤满了家长和同学，闹闹嚷嚷一句话也听不清楚。我眼睛一扫就找到了贴了我名字的上铺，妈妈赶紧爬上去帮我整理被褥，我却两眼直愣愣地看着一张张陌生的笑脸。心想：怎么初试、

