

谈艺说戏

江妙春 著

 上海遠東出版社

谈艺说戏

江妙春 著

 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

谈艺说戏/江妙春著. —上海:上海远东出版社,2008.5
ISBN 978-7-80706-766-5

I. 谈… II. 江… III. 京剧—艺术—文集
IV. J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 056437 号

策 划: 黄政一
责任编辑: 黄政一
封面设计: 张晶灵
封面题字: 江妙春
版式设计: 李如琬

谈艺说戏

著者: 江妙春

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 南京前锦排版服务有限公司

印刷: 上海市印刷二厂

装订: 上海张行装订厂

版次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开本: 890 × 1240 1/32

字数: 143 千字

印张: 5.5 插页 5

印数: 1-2250

ISBN 978-7-80706-766-5/J·40

定价: 25.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话: 62347733)

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8555

自序

我是一个有点“边缘化”的人，熟悉我的朋友称我“开心果”，我自诩有“五根筋”，喜欢的要算传统京剧，老派男人，痴迷杨宝森声腔艺术到了颠狂状态。模仿唱腔，伴奏京胡；遇到高兴或忿然的情况，还要有感而发地涂鸦几篇文字。自忖是“猪头肉”三不精。10多年来，陆陆续续地倒也积累了百把篇散文、随笔。但我常常有不敢多看早些年篇章的感觉，太苍白寡淡了，羞愧呵。

看余华的小说《兄弟》，吸引我的一段文字却在最后：写作和人生一样奇妙，从狭窄开始往往写出宽广，从宽广开始反而写出狭窄。从一条宽广大路出发的人常常走投无路，从一条羊肠小道出发的人却能够走到遥远的天边。所以耶稣说：“你们要走窄门。”他告诫我们：“因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”无论人生还是写作，正确的出发都是走进窄门。不要被宽阔的大门所迷惑，那里面的路没有多长。

我品咂上述文字的余韵，庆幸自己隐约地朝窄门步进。多年来，我的草根文化情结始终无法改变。“智商不够、财商溜走、情商来凑”完全是我的真实写照。收入这本小册子的人或事，大多与传统文化有些许关联，其中既有专业人士如书家画

家诗家演员，也有普通民众如戏迷票友。著名鉴赏家朱家溍先生反感“票友”一说，他认为现在已无传统意义上的票友了。我也同意这一说法。真正何谓票友的考据考证工作于我来说完全缺乏兴趣。一位艺术家这样说：艺术须好玩，上升到厉害，那就功德圆满了。凡与我有缘的朋友，我用我的笔、我的心记录他们的点点滴滴，分享他们的喜悦和成就，并且在写作过程中体验幸福的感受。

感谢京剧以及与此有关的艺术理念。“陈言务去，活泼清新，百家争鸣，推陈出新”。梅兰芳 1956 年对《文汇报》“笔会”的题词，今天依然闪烁智慧和艺术的光芒，不愧一代宗师，他的“移步不换形”，分清“粗精恶美”的理念，使得他成为空前绝后的艺术大家。

我近年来不知不觉当起节目主持或婚庆司仪的角色，给更多人带去笑声和欢乐。“有我不多，没我不少，缺我正好，有我热闹”成了我的一张无形名片。上海口琴会成立 70 周年的音乐会，在上海艺海剧院隆重举行，我有幸和著名主持人金玲同台合作，受到欢迎和鼓励；2007 年 6 月 15 日，作为上海民族、民俗、民间文化博览会系列活动的京剧演唱会，在上海图书馆视听区进行，我应邀担任节目主持，成功协调沪上四个著名京剧社团的演唱程序，穿针引线推介戏友或演唱剧目及特色，受到一致好评。我觉得，因京剧和文学艺术熏陶感染，我能串连台词信手拈来，说学逗唱轻松愉快引发观众席热情会意的掌声和好评。一些朋友赞扬我“不洒汤，不漏水”。我也深感欣慰。

因为书中涉及的对象范围不仅局限于京剧圈，所以我把书名定为《谈艺说戏》——我的心情故事。才疏学浅，肚里空空，希望诸君用批评或审判的眼光看我，以帮助我在未来时光里有所长进，继续用心爱的艺术服务社会和民众。

目 录

梨园春秋

穿越时空的“进这楼房”

——我眼中的艺术家李丽芳·····	3
小砖不小是“京砖”·····	6
迟到的感念·····	8
走近范石人·····	10
票友张顺娣速写·····	12
见证航天事业 40 年·····	14
亮弦拍曲西子湖·····	19
京韵悠悠·····	21
师承名家 琴鼓俱佳·····	23
琴癖鼓痴·····	25
徐州票友司华印象·····	27
杨渊和他的戏曲人物画·····	29
姜派传人龚志嘉·····	31
“皇上”来到票友间·····	33

伉俪教授 夫妻票友	35
禅意月岛	37
再聚月岛	39
沪港票友感念杨宝森活动回放	41
客串司仪	43
票友的情结	44
睿智包于耀	46
坊间多真情	48
海上琴票罗永健	50
良辰短暂 声名远播	
——首届中国京剧票友节溯源	52
名曲故里京韵情	55
申城,有一批痴迷的票友	57
新村雅韵犹悦耳	61
阵容硬扎 纷呈光华	63
陶然亭寻访	65
去文庙唱京戏	67
千里戏缘张家界	69
在避暑山庄唱戏	71
饮雪之照写意	74
难忘台下三束花	76
离感恩不远	78

一吐为快

关于笔名	83
“说”与“不说”	85
感念攻击	87
一字之改寓深意	89
“菲佣”的挑战仅仅是家政服务吗	91
拿科技人文说事	94
“自大君”当省	96
寄语友君	98
闲情随记	100
真情依旧	102
赏心悦目 醍醐灌顶	104
杨派千秋之说	106
声情并茂 荡气回肠	
——《延安军民》唱段赏析	108
为汪可强先生“拂袖而去”叫好	110
关于“亦社”演出后的思考	112
传统文化与建筑艺术	114
读《遥祭》 品美文	115
祝贺《京剧票界》十周年	117

至爱亲朋

老师,你因何流泪·····	121
勤杂工老开·····	123
水晶般的心灵·····	126
与百姓英雄同桌·····	129
捷迅有“春晚”·····	131
三句话 闯天下·····	134
十年一瞬间·····	136
墨海小舟惜寸阴·····	138
我认识的“牡丹画王”·····	140
元气淋漓 墨无旁沉·····	142
诗家心比官家直·····	144
钟奇痴迷·····	146
见证·····	148
五兄弟“演”悬棺·····	150
礼在宝岛·····	152
父亲累了·····	154
天高云淡置寿宴·····	157
速写大姐·····	159
走近老屋·····	162
后记·····	164

梨园春秋

穿越时空的“进这楼房”

——我眼中的艺术家李丽芳

《忠于人民忠于党》几个字，与特定年代里诞生的旋律，粘连得非常紧密，《海港》中：“进这楼房……”的音韵每每淌过心头，我就周身温润，欣喜愉悦里萦绕着无名的感动。上海一位作家，曾把聆听欣赏这段唱腔的时光，喻为春风沉醉的晚上。我不仅同感，心灵深处还泛起波状的冲动和艳羡，期盼早日步入上海大剧院，一睹李丽芳的风采。

终于秋水望穿：当获悉年届七旬、身罹疾病的老艺术家今晚将演唱“进这楼房”，我忍住微微涌来的亢奋，端坐剧场一隅，静心地咀嚼着每个音符和声腔。岁月风霜无法遮掩她的自信和艺术风采，随着如泣似诉样的单簧管乐声轻起，旋律顷刻把最能体现人物思想情愫、幽雅意境的（反二黄）板式节奏，层层推进，牵动着人们的情思……

也许是奇迹。我敢极而言之：在中国民族性音乐会上，受观众推崇的作品，能与李丽芳这段唱媲美的极为罕见。《劳动报》有消息，中央音乐学院新音乐团 1996 年 4 月 27 日特邀李丽芳演唱，弦乐五重奏伴唱的旋律，倾倒京城行家里手乃至民乐戏曲歌迷等普通观众，旅居海外的钢琴家缪宁博因弹奏“进这楼房”而名噪一时，李丽芳在观众一再鼓掌中 9 次谢幕才得

以退场；1999年6月初，上海电视台转播了李丽芳的昂扬高腔，场内场外的观众不少人心灵震荡；非但拥有1800个席位的大剧院观众感同身受，翘首退票的观众更是懊丧之余，打开“贴身听”等收音工具，总算才缓解了激赏京韵的渴求；一位迷戏良久的机关公务员，欣赏这段唱腔时起上落下，几次自座位蹦跳起来，身心忘情地浸沉于艺术之中。“码头工求解放奋战浦江，先辈的遗言和着鲜血流淌、流淌”、“解放军冲锋号震荡海港”、“烈士的血渗透了这码头的土壤……”词曲的和谐、委婉、深沉，叫人深深的沉醉、温馨、怅惘、警醒；新中国50华诞前后，有过多少深切缅怀前辈英烈的仪式：凭吊、追思、献花、宣誓。此刻，艺术家的唱，正是内容形式的完美碰撞，这一刻，我周围静谧得令人心跳，千余双眼睛定格、耳朵支棱，唯恐遗漏无伴奏时的吟板清唱。李丽芳挺拔的高音域大开大合，浑如书法里的力透纸背；低音区则满含委婉挚诚、岁月沧桑；“悬崖旁你快收缰，迷途上你莫乱闯……”几句踩板，一气呵成，语重心长。结尾高腔，把积蓄了无数祝愿、感动的观众情绪再次点燃，那一份炽烈火热，登极鼎沸，我这秃笔描述不了。（此刻，我如那晚一样止不住泪水涟涟）更让人动容的是，暴风雨般的掌声间歇，艺术家哽咽道：“谢谢观众朋友厚爱，作为一名演员，我最大的欣慰，是能为你们服务……”重病缠身、年届古稀的老人，在上海京剧院及京剧迷中，其人格魅力和艺术品位，堪称一绝：所有现代戏演唱中，能满宫满调按原创作品定调的，她是难能可贵的一位。笔者后来了解到：李丽芳蹒跚步履退场时，灯光、道具、乐队等工作人员里，唏嘘抹泪者为数不少。如果再评德艺双馨的艺术家，李丽芳应有一席之地。她的《白门楼》、《花木兰》、《捧印》等戏都极为脍炙人口，而《忠于人民忠于党》唱段，因穿过了风雨坎坷的时光隧道，将会在一代人心永恒。从这一点上说，李丽芳是幸福、快乐的。笔者像无数敬重她的京剧爱好者那样，真挚地祝愿她，在浓情蜜意中艺术青春永驻。

大概恰好一年，一名戏友短信告知说：你所崇拜的李丽芳老师仙逝了。我闻讯后即联系她的学生，同去上海京剧院参加李丽芳追思会。现

在,网上有人写出这样的文章,“样板戏”是“精致”的毒药,见仁见智吧。印象里,如今高层也无意把现代京剧完全封杀,特定年代里的艺术产物,自有它产生的渊源。我的观点是:既非毒药,也非良药,就是一个品种而已罢了。为此,我把赏析时的感受如实搬来,望诸君能体谅。

(2008年4月2日,我在七宝老镇天香楼为上海农学院郑恭教授的钻石婚和米寿之宴主持京剧清唱活动,与会者近百人,当日欣赏由戏迷演唱的“进这楼房”时,全场静谧,久违了的旋律依然叫人们肃然敬起。一曲终了,我说了一句:你们小心被“毒药”迷倒,众哄笑。我遐想,假如“精致”毒药说的作者在场该多好!)

小砖不小是“京砖”

上海京剧院王小砖在天蟾舞台举办了个人京剧专场演出，在京剧戏迷、票友中引起反响。

四年前，上海京剧院面向全国招贤纳士。当时已是国家二级演员、享受江西省政府特殊津贴的王小砖，毅然舍弃了曾令自己辉煌闪亮的荣誉：江西省政协委员、青联委员、农工党省委委员，调入素有京剧“半壁江山”之称的上海京剧院，成为一团的当家老旦。

上海观众最早认识她，还是在传统京剧《金龟记》中。王小砖饰演的康氏，俊美大气的扮相，醇厚挂味的声腔，一招一式均有着深厚的功力，得到了同行以及京剧戏迷票友们的赞赏。对于她来说，选择了上海，就是选择了新的艺术追求，凭着自己近30年的不懈努力，她坚信京剧老旦艺术会在艺术知音面前共鸣。到上海的几年里，人们先后在诸多剧目中一睹王小砖的风采：新编历史剧《贞观盛事》中，她饰演朴实无华的裴夫人，寥寥几笔近似白描的人物刻画，显出了独到的功力；现代京剧《映山红》中，她塑造了韩桂花形象，也给观众留下难忘的印象。尤其令人敬佩的是，在跨行当的艺术形式里，王小砖也能找到定位，经典歌剧《江姐》中，她所饰演的双枪老太婆，气宇轩昂，歌是歌，戏是戏的截然分流显示了她的多才多艺。

生活中的王小砖,善待朋友、师长,对自己曾拥有的荣耀和成就,从不张扬,甚至不屑包装自己。戏中装着观众,装着艺术,成为她永远的追求和原则。1972年,她作为优秀学员入选江西省京剧团,获著名艺术家黄鸿甫悉心指导,16岁起,主演《红灯记》、《沙家浜》等现代剧目中的老旦角色。1989年作为优秀演员进入中国戏曲学院进修,得到李金泉、王玉敏等名家的亲授,艺术更加得到提升。曾在1987年和1991年的全国中青年京剧演员电视大赛上荣获“荧屏奖”,其《遇后龙袍》、《赤桑镇》、《钓金龟》等剧目先后在中央电视台“戏剧频道”播放,得到内地和港澳台京剧观众的首肯。

这次举办个人京剧演出专场,是王小砖对个人艺术追求和综合潜力的自信回放。她感谢多年来关心支持自己艺术事业的领导、同仁,尤其是热忱的京剧爱好者们,真切地盼望得到专家学者们和戏友们的批评帮助,以便更上一层楼,为中华传统文化的发扬光大尽一份心力。

迟到的感念

听到姜至本教授辞世的消息，伤感和不安长久缠绕着我。毕业于南京大学数学天文系的姜教授，曾作为访问学者赴美国讲学一年。在中国纺织大学指导应用数学研究生的同时，还开设中国书法课长达七、八年，学生最多时有 300 多人，《人民画报》、中央电视台《夕阳红》栏目也关注过他的书法作品。精数学、擅书法。在科技、人文两个领域游刃有余地徜徉，这在我们四周还真不多见哩。因钦慕他的才艺，有一天我冒失地向姜教授求制一枚印章。他爽快答应，但谦和地说自己眼力不行，还是用他的材质。这样让教授费神费力，我真悔自己的鲁莽。那天东华大学京剧社活动，我们约定上午九点半见。我早十分钟到，见教授已站在学校传达室等着我。他拿出用宣纸裹着的一包物品，笑吟吟地说：材料、技术都一般，请多包涵。我的感谢话堆在喉口，一句也讲不出。到了活动室，在铿锵的旋律声里，教授唱了言派《让徐州》和《白帝城》两个段子，看他的神情气韵，我联想他的书法，对他多年钟情艺术的不懈追求很感佩。

吊唁仪式这天，还没到时间，龙华思苑厅的外侧已是人头攒动，肃穆的现场，处处感觉教授人格魅力的震撼和冲击。我用四尺夹宣，撰就一副对联：“教学领军师表为人正气浩然，书艺精猛国粹弘扬才情绵连”。记得就在几个星期前，我再度去