

菊坛名家丛书

郭宇 徐幸捷 唐燕能 * 主编

大武旦

王芝泉

张泓◎著

上海人民出版社

大
武
旦

王芝泉

郭宇 徐幸捷 唐燕能 * 主编

张泓◎著

上海人民出版社

菊坛名家丛书

图书在版编目(CIP)数据

大武旦:王芝泉/张泓著. —上海:上海人民出版社,2011

(菊坛名家丛书/郭宇,徐幸捷,唐燕能主编)

ISBN 978-7-208-10199-9

I. ①大… II. ①张… III. ①王芝泉—传记
IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第176609号

总策划 唐燕能
责任编辑 顾雷
封面设计 傅惟本
封面书艺 江东宁

· 菊坛名家丛书 ·

郭宇 徐幸捷 唐燕能 主编

大武旦:王芝泉

张泓著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 19.25 插页 8 字数 290,000

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

ISBN 978-7-208-10199-9/K·1804

定价 38.00元

菊坛名家丛书

编委会

主 编
郭 宇 徐幸捷 唐燕能

副 主 编
贡献国 王立军 侯永强

编 委
王诗昌 黄墩炜

本丛书出版得到上海文艺人才基金资助

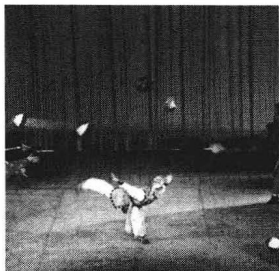
序一

大武旦王芝泉

刘厚生

王芝泉同志是我十分敬佩的一位昆剧大演员和大教师。我同她于1961年相识，至今已将近50年了。虽然没有长时间共事，没有长谈过，然而她从青年时期就给了我深刻的印象。

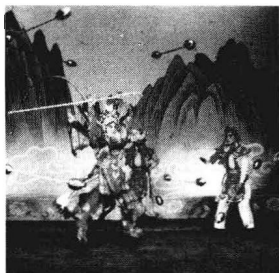
芝泉于1954年考入华东昆剧演员训练班，成为上海最早一批所谓昆大班学生时，跟她的同学们一样，都只是十三四岁的少男少女，对于什么是艺术、什么是昆剧，可谓是两眼一抹黑，一无所知。她们入学不久，“传”字辈老师为了示范，给她们演出过一次《白蛇传》的《断桥》一折。这折戏充满悲情，令人心酸，但是孩子们却看得哈哈大笑，可见其幼稚天真。然而当她们逐渐长大、涉猎渐深时，就都被昆剧迷住了，不仅成为勤奋练功的好学生，而且一迷就迷了一辈子。芝泉就是其中一人。她不仅迷上昆剧，更迷上了昆剧中最难的一个行当——武旦。她那时已分在花旦组，又去过老旦组，老师们都喜欢她，没有不要她，她却偏偏要改换门庭，插班改学武旦。我到现在也不明白这么一位身轻体弱的如花少女怎么会有那样明确的理想和那么坚强的决心。上世纪60年代初，昆大班刚刚毕业，我就看过芝泉演的《挡马》和《白蛇传·盗草》。我那时对于昆剧也是近于无知的状态，但已明确感到这员女将不是等闲之辈。她在舞台上认真严肃、一丝不苟，动作规范准确而自如流动，她毫不怯场，表演时洋溢着一种艺术的自信。这就是她最初给我的深刻印象。

芝泉是新中国第一代昆剧演员中有代表性的武旦名家，她不仅要把自己应演能演的几个传统武旦戏演好，要演得超越前人，她还有更重要的任务，即在昆剧大领域中为武旦行当开拓阵地，扩大影响。这是一项补历史之不足的任务，更是时代任务。昆剧历史悠久，蕴蓄丰厚，然而在新时代表中仍然要发展，要充实提高。芝泉作为武旦大演员就要担起这个任务。如今，她做了教师，献身昆曲教育培养接班人，担起当仁不让又义不容辞的责任。而芝泉做到了，做得很出色，我不能不由衷地敬佩。

作为武旦名家的芝泉，在她几个代表剧目中所显示的表演艺术，功底深厚，形象鲜明，更可贵的是有一种新时代的气息。武旦必须突出武功，又要刻画人物性格。芝泉更注重角色之间的交流反应，注重配合，使舞台上气氛灵动而饱满。这明显是从话剧吸收的营养，她掌握得相当准确灵活。这一点是她们昆大班的共同优势，也是芝泉艺术风格经久耐看的秘诀。

芝泉的这本传记由张泓同志写成。我同作者不熟，芝泉告诉我是一位从上海戏剧学院毕业不久的青年，这使我颇为惊喜。一方面是写得很真实，也很生动，写出了芝泉大半生的生活历程和艺术生涯，写出了这位“小外国人”（芝泉少年时的绰号）坚毅而开朗的性格，写出了她对昆剧艺术的忠诚和对昆剧学生的挚爱。另一方面，我也非常高兴

有这样的青年作者愿意为这种古老的被很多人认为过时的冷剧种昆剧服务，为冷中之冷的武旦行的名家写传。她如果去给什么火热的真假明星写点吹嘘的东西，岂不是更能名利双收。我想她去走这条“冷”的出路同当年芝泉走“冷”的艺路似有精神相通之处，都是可爱的青年正气。

粉碎“四人帮”以后，芝泉一方面恢复传统剧目，一方面下很大力量主动创编和参与创编新昆剧，其中武旦都有较重“戏份”。这正是她为武旦开辟新路的尝试。我因早离上海，看她的新戏极少，但也常有耳闻。我知道这些新戏中各有优劣，完整的全面成功的精品不多，都没有成为保留剧目，然而芝泉对这些戏作花费的心血并没有白费，我觉得她的不懈努力体现了她性格中一种“锲而不舍，金石可镂”的宝贵精神。本书中对这些戏可以说做了一定程度的艺术总结，很有必要。这是对艺术负责的态度，对昆剧乃至其他剧种都是有益的启示。

我特别喜欢书中写芝泉和她的学生们的那些章节。芝泉由演员转向教师已有多多年，现在已是经验丰富、桃李满门的大老师了。我前些年初识谷好好不久，就感到这个青年姑娘身上含蓄着王芝泉的风格。又是一个拼命三娘！教育是国家建设的百年大计，昆剧尤其需要正规的传承。昆剧武旦人才的培养更是昆剧中特殊的一部分。大约三四年前我有一次去上海戏曲学校，看到昆五班的娃娃们（都是王芝泉的学生）练

功表演, 激动又感动。我要说, 芝泉同志, 你和你的同事们这些年从事的、比演员工作更为繁重的教学工作是一项神圣的社会主义艺术事业。感谢你们!

2010年7月

北京

序二

现代昆剧武旦行当的开拓者

唐葆祥

王芝泉，著名表演艺术家，上海昆剧团台柱之一，享有“武旦皇后”的美誉。王芝泉的武旦艺术，有着她鲜明独特的风格：刚柔相济，文武结合，既追求技巧上的新奇、高难和绝招，又能调动唱念做打各种手段，表达人物感情，塑造人物性格；既能严格遵循昆剧的传统表演规范，又能转益多师，兼收并蓄，融会贯通，锐意创新，达到“艺不惊人誓不休”的境界。她创造的人物形象，如杨八姐、扈三娘、白素贞、小青、白骨精、李存孝、九尾狐等，鲜活地保留在昆剧舞台上和广大观众的心目中。

王芝泉是现代昆剧武旦行当的开拓者。昆剧在明代时没有“武旦”这个行当，若有武戏，由小旦兼任。直至清乾隆年间，才出现“武旦”这个名字。这是因为昆剧形成之初，是以文戏，尤其以小生、小旦、小丑的“三小”戏为主。但民间的昆剧班社，为了生存，为了适应广大观众的需要，吸收元杂剧和宋元南戏中武戏的成分，改造利用民间杂耍和武术，增加武戏，创造武戏。据史载，清末民初，苏州还有一个专演武戏的戏班“武全福班”存在。现在京剧里的武戏，全唱昆剧的曲牌，也透露出当年昆剧武戏的盛况，说明京剧中的武戏，源自昆剧，只是京剧蓬勃发展后，昆剧日渐衰落。到上世纪20年代，昆剧传字辈学戏的时候，“武全福班”已解散多年，武戏老师都是请的拳师，或京剧老师。传字辈中的方传芸和汪传铃是武功较好的，他们合作，创排了《挡马》，后来，方老师将此剧传授给了王芝泉，王芝泉这个戏演了四十多年，不断加工，精益求精。成为她最重要的代表作。

王芝泉在学戏时，还有一位武戏老师是京剧界前辈松雪芳。松老师

让她懂得了早已失传的昆剧武戏保留在京剧之中，她下决心，要把它们找回来，建立昆剧的武旦行当。在她从艺的数十年中，一有机会，就向京剧前辈学习，如张美娟、关肃霜、厉慧良、冀韵兰、牛赠春、小盖叫天、小王桂卿等都是她请益的师长。还有一批搭档和同学，如张铭荣、陈同申、周启明、沈斌等，互相切磋，同甘共苦，创作和排演了二十余出戏，不少戏如《挡马》、《扈家庄》、《盗草》、《水斗》、《盗库银》、《八仙过海》、《金山寺》、《雅观楼》等，都成了昆剧武旦戏的传世经典。

一个人的力量、一个人的生命都是有限的。为了将昆剧武旦艺术发扬光大，王芝泉十分重视接班人的培养。她在退休前，就到上海戏校任教，教学生是不遗余力，毫无保留，身教言传，教戏又教人。她教了昆三班，又教昆五班，培养出一大批武旦演员，其中获得梅花奖的就有燕凌、谷好好、邢金沙，获京剧电视大奖赛武旦组金奖的有杨亚男等。

如今王芝泉年逾古稀，依旧在指导学生，发挥余热。她不仅在武旦艺术上有开创之功，而且在培养接班人方面，也作出了杰出的贡献，为昆剧史添上了浓重的一笔。

2011年9月

谢春彦 文/图

岂止只身“挡马”，艺高直薄云天。

梨园行里翘楚，百万军中武旦。

好个一团锦绣，大将王派芝泉。

芝泉乃昆剧中一奇迹也，开一派武旦之昆坛新风，武而旦，旦而雄秀，武而文雅，惜不能察其万一也。

辛卯十月于沪上

浅草斋画室

目录

序一：大武旦王芝泉 刘厚生 / 1

序二：现代昆剧武旦行当的开拓者 唐葆祥 / 5

学艺在仙乡 / 13

记得当时年纪小 / 14

紫燕喳喳，黄莺啾啾 / 18

流连，“传”字辈老师的声与影 / 27

一“芸”一“芳”，师恩难忘 / 33

“要找王芝泉，得去练功房” / 44

入梦，也不闲着 / 51

老部长石西民 / 53

1961，香港的掌声 / 57

捡枪者谁？毛主席！ / 63

“文革”，革了昆曲的命 / 65

遇见了自己的那个“他” / 71

“五七”京训班的况味 / 79

秘密为传统戏录像 / 86

寻至宝破天荒 / 97

要上台，从减肥开始 / 98

《挡马》：五十年磨一剑 / 101

《扈家庄》：走“昆曲路子” / 119

《盗库银》与《盗仙草》：“姊妹花”的异趣 / 130

《借扇》：几代人的生命延续 / 141

《三打白骨精》：“文革”后的第一次“热身” / 146

《飞马追踪》的“萍踪侠影” / 152

《红娘子》：转益多师是我师 / 155

《雅观楼》：谁识“存孝”是巾帼？ / 165

《无盐传奇》：最美那一朵腮边蕊 / 171

《白蛇后传》：小青作统帅 / 176

《上灵山》：演猴戏自成一家 / 182

《百鸟朝凤》：吞云吐雾王大娘 / 188

《请神降妖》：明艳感人九尾狐 / 194

《花荡》与《八仙过海》：反串“张飞”与“铁拐李” / 200

一个好汉三个帮：同甘共苦的搭档们 / 205

同行有你我：与裴艳玲的“不了情” / 223

应喜后来居我上 / 229

昆三班：第一拨的“六朵金花” / 230

当上了“九品芝麻官”：演员队队长 / 237

一半是烈焰，一半是寒冰：与爱徒谷好好 / 247

最爱“穷学生”：与爱徒杨亚男 / 260

教起昆五班，减去三十春 / 270

心诚意度的“留学生” / 278

结语 / 287

王芝泉从艺大事记 / 289

参考文献 / 296

后记 / 302

学艺在仙乡

[新水令]

俺沉香学艺在仙乡，
清虚地云遮雾障。
灿如红日落，
矫若玉龙翔。
俺人小志昂，
俺人小志昂，
敢把天下闯。