

苏州艺术家研究

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 潘讯

金丽生的弹唱激扬跌宕，韵味醇厚，他善于借鉴融会，采撷众长。他既重视评弹各流派之间的贯通、吸收，更将其他艺术形式的营养化用到弹词演唱中来。金丽生深入体验，意境传神；含英咀华，力求变法，成就了他的演唱艺术与特色。金丽生的诸多代表性唱段，是他深入心灵体验创造出的艺术精品。金丽生是经典弹词李仲康流派《杨乃武》传人。他的技艺全面，功力深厚，更在于他的演出格调高雅，可谓是正宗苏州评弹的典范。文华奖、牡丹奖得主，国家级非物质文化遗产苏州评弹代表性传承人。

金丽生

卷

上海三联书店

术家研究

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 潘 讯

生 丽 生 ●

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

苏州艺术家研究. 金丽生卷/徐国强, 朱栋霖主编; 潘讯等著. —上海: 上海三联书店, 2011. 5

ISBN 978-7-5426-3560-0

I. ①苏… II. ①徐…②朱…③潘… III. ①金丽生—人物研究 IV. ①K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 071819 号

苏州艺术家研究——金丽生卷

主 编 / 徐国强 朱栋霖

本卷主编 / 潘 讯

责任编辑 / 杜 鹏

装帧设计 / 吴一风 施小惠

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

http: //www.sanlian.com

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2011 年 5 月第 1 版

印 次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 1/16

字 数 / 230 千字

印 张 / 15.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-3560-0/J·121

定 价 / 198.00 元(共五册)

封面题字：孙家正

《苏州艺术家研究》丛书
编辑委员会

主 任

徐国强

副主任

缪学为 朱建华 朱栋霖

委 员

王伟林 胡韵荪 倪 彦 薛亦然

序 言

徐国强

苏州是吴文化核心地,文化积淀深厚,人文荟萃,文化繁茂,江南文化优势特色鲜明。

新世纪以来,苏州适应文化大发展大繁荣的要求,文化事业和文化产业实现跨越式发展,文化发展绩效综合指数名列全省第一。作为中国昆曲发源地,昆剧《长生殿》和青春版《牡丹亭》以深厚的艺术积累、弘伟的篇幅和优雅的舞台呈现在海内外展演。滑稽戏《顾家姆妈》获中宣部“五个一工程”奖、文化部“文华优秀剧目”奖。苏剧经典《花魁记》等已在年青一代演员中传承。舞剧《干将莫邪》获致佳评。根据曹禺话剧改编的苏州评弹《雷雨》获“中国曲艺牡丹奖”,走进北京大学、清华大学、南开大学、南京大学、东南大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学等高校,受到大学生热烈欢迎。继《苏园六纪》、《烟波太湖》《柳亚子》之后,还与央视合作拍摄电视文化纪录片《回望勾吴》和电视系列片《走遍中国——虎丘》。“新吴门画派”、“吴门书道”等展示了当代苏州书画艺术的成就。

文艺繁荣的呈现是一批精品力作的诞生与足以流传后世,核心是要涌现一批优秀艺术人才和名角大师。

当明清时期昆曲独步中国剧坛时,苏州演员创造了舞台表演艺术的奇迹。姑苏优伶称誉京师、当红宫廷。从俞振飞到张继青,传承了古典昆剧艺术的绝代精华。

蒋玉芳、庄再春在《花魁记》《李翠莲》等剧中创造了苏剧温婉优雅细腻的表演艺术。

苏州评弹被称为“中国最美的声音”。从清代马如飞、陈遇乾、俞秀山到周玉泉、徐云志、蒋月泉、张鉴庭等人，评弹艺术家个人的流派艺术造就了苏州评弹两百年辉煌。

张幻尔等近代滑稽戏名家从世俗生活中提炼出轻松幽默夸张的笑，苏派滑稽称誉苏州街头巷尾，成为中国特色喜剧艺术一朵奇葩。

昆剧、苏剧、评弹，被誉为苏州文艺三朵花，现今还有滑稽戏一支挺秀。

当代苏州表演艺术家顾芴、王芳、邢晏芝、邢晏春、金丽生、盛小云，他们都传承了前辈艺术而有各自的特色，在滑稽戏、昆剧、苏州评弹的艺术领域称誉当代，出色的演艺在全国和海外颇获嘉誉。若问苏州文化是什么？他们就是苏州文化的绚烂呈现。

研究顾芴、王芳、邢晏芝、邢晏春、金丽生、盛小云等表演艺术的这套丛书——《苏州艺术家研究》，由市委宣传部、市文联主持编辑出版。旨在推出一批当代苏州的表演艺术家，引起大家对艺术研究的重视。自2009年春至今前后历时两年，在编委会主持下拟定编辑体例和规划，各分卷编辑全面收集资料、整编图片，约聘特稿。尤其是苏州文艺历来得到北京和全国专家、领导的关心呵护和理论指导，这次又蒙不吝撰写理论新稿，提高了本书的理论层次。

中国文联主席孙家正欣然为本书题写书名，表达了对苏州文艺和艺术家的热诚鼓励。

造就和宣传苏州艺术名家，培养和推出苏州艺坛新人，是我们编纂出版本书的宗旨。我们还将在苏州文艺的其他领域继续此项工作，以期创造苏州文艺的新辉煌。

2011年4月20日

目 录

第一辑 艺路漫漫

金声玉振——金丽生访谈录(上)	金丽生 潘 讯	2
金声玉振——金丽生访谈录(下)	金丽生 潘 讯	17

第二辑 殷殷情深

金丽生与评弹艺术	罗 扬	54
祝愿丽生同志艺术之树长青	刘兰芳	61
新的开始	周 良	65
金丽生与苏州京剧团的《海港》	胡芝凤	69
吴音雅曲韵长久——新世纪苏州曲协的带头人金丽生	张澄国	73
出人出书绘蓝图——我们眼中的金丽生同志		
..... 毕康年 赵开生 口述 孙伊婷 整理		82

第三辑 誉满书坛

论金丽生对苏州弹词的艺术传承	吴文科	94
----------------------	-----	----

他唱的是正宗评弹——听金丽生先生说长篇弹词《杨乃武》

..... 彭本乐 120

赞苏州评弹《林冲踏雪》..... 朱雪琴 134

激昂跌宕 韵味醇厚——金丽生的弹词演唱艺术 朱栋霖 潘 讯 138

声情并茂月之韵

——听金丽生与徐淑娟合作弹唱新编历史长篇《秦宫月》

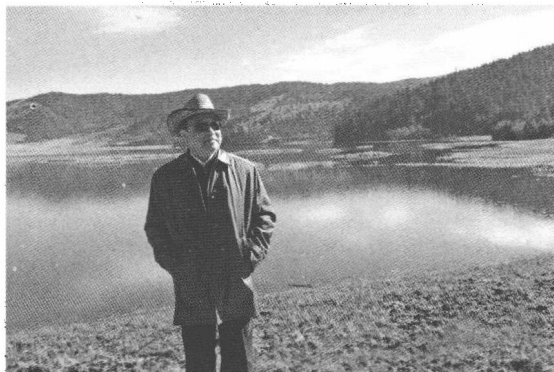
..... 华觉平 148

实至名归 傅菊蓉 161

金丽生唱腔赏析..... 潘益麟 164

金丽生在苏大讲学小记 景 庚 172

听金丽生先生讲评弹 崔晋钢 176

第四辑 弦边偶得

评弹在意大利.....	金丽生	182
江南艺术之音荡旋在巴黎上空.....	金丽生	185
兰花盛开吐芬芳.....	金丽生	187
怀念徐老 学习徐老——为纪念徐云志诞辰 100 周年而作.....	金丽生	192
吴音留韵 别开生面——为赵开生艺术生涯 60 周年而写.....	金丽生	196

第五辑 萃英集华

夏府求情——长篇弹词《杨乃武》选回

.....	金丽生 演出本 夏玉才 整理	202
-------	----------------	-----

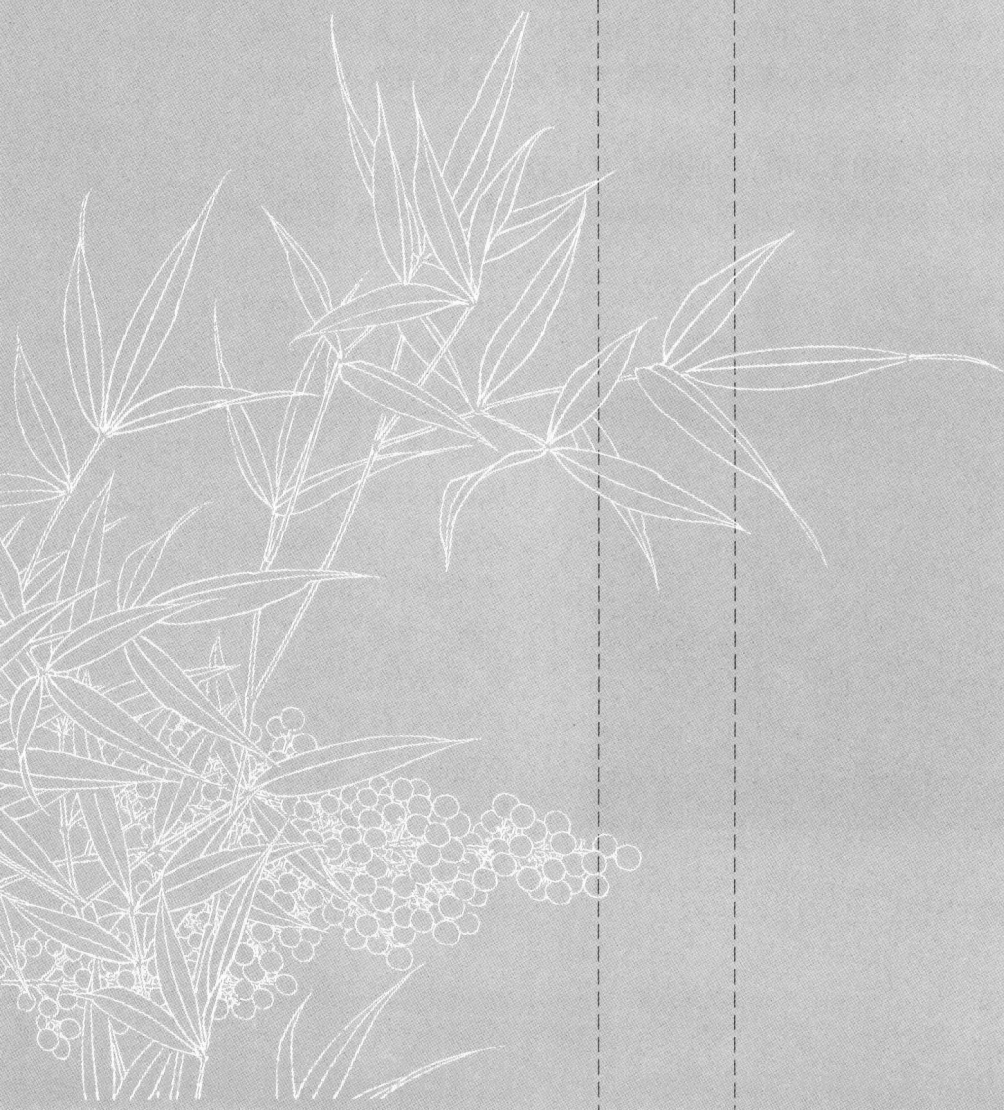
隐隐樵楼三鼓催.....	金丽生 演唱 孙 惕 记谱	212
--------------	---------------	-----

第六辑 艺术年表

金丽生艺术年表.....	222
--------------	-----

后 记.....	233
----------	-----

第一辑 艺路漫漫

金声玉振

——金丽生访谈录（上）

金丽生 潘 讯

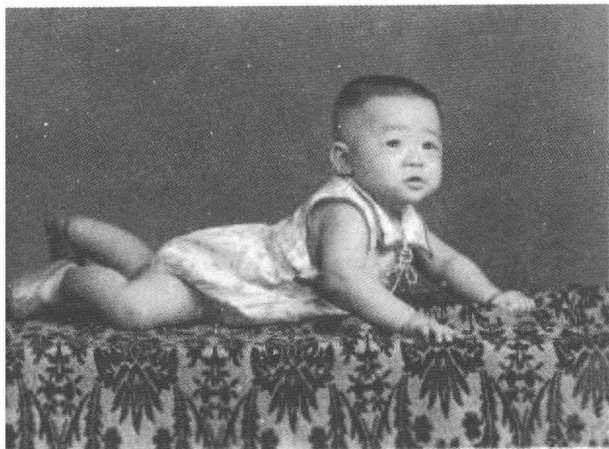
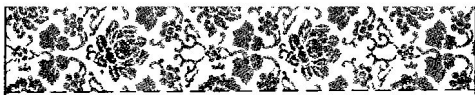
潘讯：金先生，您是著名评弹表演艺术家，国家级非物质文化遗产项目苏州弹词代表性传承人，传承李仲康《杨乃武》，驰名书坛。我受朱栋霖教授委托，请谈谈您的艺术生涯。您父亲是湖北人，回族，母亲是北京人，满族，能谈谈您家庭的情况吗？

金丽生：我的父亲是湖北沔阳（今仙桃市）人，回族，我的家族在元朝的时候从宁夏迁到湖北；母亲是满族，旗人。小时候我经常听母亲、外祖母说起家

○ 1975年，与家人合影于拙政园

族的事，据说光绪皇帝的珍妃叫我母亲的祖母为姑妈；我母亲的祖父就是清末做过湖广总督的瑞澂，曾祖父是直隶总督琦善。我父亲大约14岁就到上海，跟表哥一起做棉纱生意。他起先帮人做事，后来做得不错，有了资本以后，就自己开设棉纱花号，做老板。父亲的花号设在杜月笙开办的中汇大楼（今延安东路）四楼，他经

◎ 金丽生1岁时

◎ 金丽生2岁时

◎ 金丽生3岁时

常能看见杜月笙。辛亥革命时,旗人的日子不好过,我母亲2岁时,随家人从北京逃到上海,住在今天南京西路对外友协的房子里(波特曼大酒店隔壁),住了没几年就卖掉了。我兄弟姐妹九人,在我出生前有两入病故,现在还余七人。解放前,我家住在江苏路中一村,家里生活比较富裕,亲戚也都是有身份的人物,有资本家,有国民党的官员,也有搞文化的。我在上海中西小学念到三年级,那是一所教会学校,很重视西方礼节。

潘讯:您9岁那年举家迁苏,是怎样一个情况?

金丽生:解放后,家里环境发生了很大变化。20世纪50年代初“三反五反”时,我父亲算是守法的资本家,很快就过了关。那时候我父亲对国家形势、政策不大了解,他手里还有很多钱,就到武汉收购棉纱,运到上海正遇上国家实行统购统销政策,一下子蚀剩六七万。不久国家又实行商改工。

潘讯:公私合营?

金丽生:不,还在公私合营之前,就是把商业资本转到工厂,让你去做私方厂长。我父亲就到浦东恒业帆布厂当了二把手的厂长,管理业务。解放初期,生产不太正常,工人工资发不出。我父亲把家里所有东西都变卖了,给厂里2人发工资。家里一贫如洗,上海开支又大,后来我父亲听人说苏州生活便宜,于是1952年举家从上海搬到苏州皮市街。那是一座老房子,广漆地板,雕花窗户,大门堂里住二十来户人家。我父亲一人留在上海工作。其实,搬到苏州

并不比上海节省,又是两地开销。当时,我大哥还在外地上大学,家里人很多,母亲及兄姐们身体不好,全家仅靠父亲寄钱回来生活,真是越搬越穷,日子很不好过。

潘讯:您的父亲虽然从事工商业,却雅好京剧,您的家庭充满浓郁的艺术氛围,这对一个艺术家的启蒙和成长来说至关重要,能介绍一下这方面的情况吗?听说您父母亲和言菊朋关系很密切。

金丽生:因为我家是北方人,所以亲戚也都是北方人,其中也结交了一些京剧名家。我父亲和母亲的媒人就是京剧言派的创始人——言菊朋。解放后,言夫人高逸安每年都到苏州来玩,住在我家,她是20世纪30年代的电影明星,很风趣,很喜欢我。言慧珠的妹妹言慧兰是我母亲的干女儿,我的许多表舅都是剧团里的琴师,我六岁开始业余学京戏,唱童声青衣;我很有天赋,很快学会了《玉堂春》里的许多唱段,七八岁就在能容纳两千人的会场上演唱了。

潘讯:看起来您中学时代就是一个文艺积极分子,获得了许多荣誉,算是“小名人”了?从那时起您就准备以文艺为职业了?

金丽生:搬到苏州后,入白塔小学(原晏成小学)读四年级。因为从小受京剧熏陶,我比较喜欢文艺,经常参加演出。我记得六年级歌唱比赛还得过全校第一名。小学毕业以后顺利考取苏州市第三中学。高中以后,我的成绩上去了,我读的是高中英语班,中文、外语都比较好。我很喜欢演话剧,中学时就参加了平江区业余话剧团,15岁读高一那年,我演过大型话剧《万水千山》,演剧中第一号主角李有国;我还演过活报剧,参加过朗诵、相声、评弹比赛成演出。那时候我很风光,是学校广播站主持人,又是学生会文艺干部,是三中出名的文艺活跃分子。读高二时我参加过苏州市中学生普通话比赛,还得过全市第一名。全校两千多学生没有人不知道金丽生的。

我家里外祖母、母亲都是京剧迷,她们会唱很多京剧,但苏州没有这种氛围。搬到苏州后,我开始跟母亲、外祖母听评弹,当时还听不懂,只是跟到书场混点吃的。高一的时候,班里有很多评弹迷,还有同学会弹琵琶三弦,我也开始对评弹产生兴趣,这说明受同学影响很大。我记得,那时每晚六点半,我总是带着邻居、妹妹到观前九安书场听金声伯说大书,连茶一毛二分钱。也听弹词,但唱词听不懂。我也开始听听收音机、留声机,高二以后就学会了几个开篇,自认为唱得很好。特别有趣的是,有一次薛调的创始人薛筱卿在苏州书场演出,我跑到后台去找他。我说我们高二(4)班的同学都很喜欢听评弹,特别

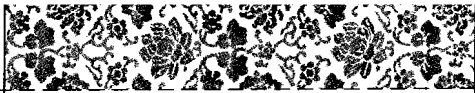

○ 与父母、夫人在一起

喜欢听薛老师的《紫鹃夜叹》等开篇,想请您到我们班级给我们讲讲评弹。他当时很高兴,欣然答应。记得我当时还用积攒下来的零花钱(大约两毛钱),叫了一部三轮车把他迎到学校。我负责黑板报,在黑板上写着:“欢迎评弹艺术家薛筱卿!”还叫全班同学在门口夹道欢迎。他居然上午为我们讲了一个多小时评弹,还唱了一段。后来我又叫了三轮车把他送回去,因为他下午还有演出。当时我作为一个16岁的中学生,对评弹如此喜爱,还是不多见的。

潘讯:高考后,您填报志愿是上海戏剧学院,说明您是爱好话剧的。

金丽生:我是话剧、电影迷,任何电影我都不脱,都去看。尽管家里条件有限,我还是订了《上影画报》、《长影画报》。那些电影明星的照片,包括解放前的李丽华、欧阳莎菲、李曼华,还有赵丹、白杨的照片我都是全的。因为我喜欢电影、话剧,所以1961年我高中毕业报考的是上海戏剧学院表演系,当时我认为自己希望很大,因为考艺术学院,对家庭成分不是很看重。当年上戏表演系在华东六省招生30名,江苏招5个,经过几次复试,我进入前十名。我心里盘算一下,进得了前五名。一天,一个和我一同报考上海戏剧学院的女同学来找我,她接到了录取通知书。我心里一愣,知道自己的愿望落空了,赶快转向考大学。1961年正是极左思潮泛滥的时候,那一年考大学非常讲究家庭出身

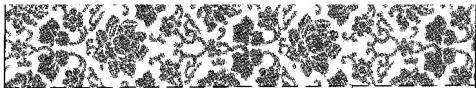
(1962年政策就好许多了)。但是我还是要考,考不取也没有办法。我喜欢文科,尤其喜欢英语,填报志愿我只填五个学校:北京大学西方语言系、北京外国语学院、复旦大学外语系、上海外国语学院、南大外语系。那时复习功课时间已经很紧了,考下来,我历史、政治、外语和语文常识都没有问题,只是古文差一点。后来我得信,我们班功课最好的两名同学(平时解答解析几何连老师都佩服),也没有考上。因为他们的家庭出身都不好。我同样也逃不了厄运,因为我是资本家的子女。后来才知道,那一年根本就不看成绩,就是给你划划成分。工农子女、革命军人子女都考取人大、清华,功课比我差的都考取南大。我有一个同学真可惜啊,就是因为是历史反革命的子女,高中毕业后没办法,到黄鹂坊桥大饼店卖油条去了。

潘讯:没有被上戏录取,对您的打击一定特别大。后来您成了苏州评弹学校的第一届学生,您心中有过怨悔吗?

金丽生:大学没考上,正巧这时看到一个广告:苏州戏曲学校评弹部招生。说是陈云副主席大力支持创办评弹学校,上海、南京、苏州三地合办,暂时放在苏州戏校。开始我没有把评弹当作终身职业,只是喜欢,也唱得不错,特别蒋调我唱得很好。本来父亲也不喜欢我吃开口饭,他认为考大学才是有前途的。我就瞒着父亲去考,考场就在现在苏州评弹团下面,当时叫曲艺工作者联合会,还是老房子。初试一大排老师,我记得有蒋月泉、周玉泉、徐云志、曹汉昌、周云端等。我认识徐云志,我记得读高中的时候拙政园开夜花园,徐云志和王鹰演《三笑》,我很早就去挤位子,后来位子挤不到,我就老脸皮厚地直接闯后台,和徐云志、王鹰他们攀谈,他们人也很好,让我坐在后台边上。我这次考得很好,唱了一段蒋调选曲《王孝和写遗书》,朗诵了一段《成刚自白》,又唱了一首歌《真是乐死人》,还有即兴表演、身段表演,结果老师对我产生了非常浓厚的兴趣,当时我也长得很好,十七八岁的小伙子嗓子已变得很浑厚。很快参加复试,不久,寄来一张录取通知书,很简单,就是一张明信片。

潘讯:那时候招生多少?

金丽生:大约招八十余人,分三班,弹词甲班18人,其中一部分是南京省戏曲学校评弹班的,已经学了一年,转到苏州评弹学校,还有一部分是艺人子弟。弹词乙班有五十多人,评话班有18人。被评弹学校录取后不久,有一天突然有人敲我家门,我开门一看,认识的,是上海戏剧学院的刘建平老师,当时负责招生。我感到很奇怪,他说:“小金啊,你考我们学校,为什么迟迟没有发

◎ 与景文梅老师合影

榜呢？因为对你的录取有不同的观点。你在即兴表演的时候，自己演考官，把考生当作学生，现搬现学，有的考官觉得你不大懂礼貌，后来经过反复考虑，觉得你确实不错，现在决定录取。这次学校委托我来亲自对你讲一讲，准备到你母校调取档案。”我一听，太高兴了。他又问：“这中间你有没有考过其他学校？”其实当时我已经被评弹学校录取了，我赶紧说没有。下午四点多钟，他又回来了，脸色很凝重，他说：“你好像不大老实啊，你不是没有考其他学校，而是已经被其他学校录取了。”我一听一吓。他说：“苏州市文化局已经把你的档案从你的母校调走了。我去找文化局商量，文化局不放你的档案。文化局说，我们评弹学校是陈云副主席亲自创办的，中央领导非常重视。这个学生是有前途的，我们招这样的学生也不容易。要调除非通过行政手段，到江苏省文化局去调。”他把这个过程对我一说，我顿时发呆了。考戏剧学院是我从小的梦想，后来是没办法才去考评弹学校的，这个结果对我打击太大。闷了两天，我去找三中金重固书记，他以三中党支部的名义为我写了一个证明，说明我从小热爱话剧，希望上海戏剧学院能够成全我的理想。我赶到上海戏剧学院，他们看过证明，但是没有办法。当时我就感到我的前途完了。到9月25号，我只