

苏州艺术家研究

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 朱寅全

江南佳丽盛小云，气质蕴含水乡清丽与古典美的韵致。她的弹唱清新细腻、婉约灵动。盛小云唱俞调婉转幽雅、清丽圆润。传统的正工俞调在三回九转的行腔中包含许多精雕细刻的处理。盛小云以情行腔、以情托声。她的弹唱快慢舒疾、高低收放呼应着心灵情感的紧张收放，在灵动的运腔中表达俞调的精雕细刻、细致工整，以委婉曲折的情感抒发动人。她的弹唱对人物心理刻画丝丝入扣。在《啼笑因缘》《雷雨》《凤喜》、繁漪形象的塑造中，发挥得深情曲折，魅力独特。文华奖、牡丹奖得主。

盛小云

卷

上海三联书店

卷小云

卷

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 朱寅全

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

苏州艺术家研究. 盛小云卷/徐国强, 朱栋霖主编; 朱寅全等著. —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朱… III. ①盛小云—人物研究 IV. ①K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 071818 号

苏州艺术家研究——盛小云卷

主 编 / 徐国强 朱栋霖

本卷主编 / 朱寅全

责任编辑 / 杜 鹃

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. sanlianc. 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 / 280 千字

印 张 / 18.75

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。

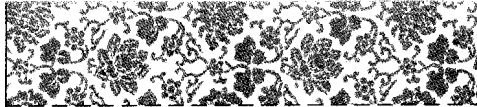
当代苏州表演艺术家顾芾、王芳、邢晏芝、邢晏春、金丽生、盛小云，他们都传承了前辈艺术而有各自的特色，在滑稽戏、昆剧、苏州评弹的艺术领域称誉当代，出色的演艺在全国和海外颇获嘉誉。若问苏州文化是什么？他们就是苏州文化的绚烂呈现。

研究顾芾、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 艺术访谈

盛世流云传佳音——盛小云访谈录(上)	盛小云 孙伊婷	2
盛世流云传佳音——盛小云访谈录(下)	盛小云 孙伊婷	35

第二辑 情系曲苑

单飞盛小云	蒋云仙	62
盛小云和苏州弹词的艺术情缘	吴文科	67
天边飞来一片云	方同德	83
评弹佳丽盛小云	朱寅全	92
一朵娟秀的新花	杨作铭	98
最美的声音最美的人	凌 耕	101

第三辑 书坛乾坤

苏州一景——盛小云	贾馨园	112
高速快门	陈鹏昌	115

评弹流淌在她血液里	高 琪	118
把“最美的声音”传下去	彤 彤	125
初访盛小云	致 远	131
“水乡女儿”	卢 威	135
难舍评弹缘	王公企	138
盛小云,云一般的女人	从彩云	143
三尺舞台演乾坤 难解评弹今生缘	张 俊	146

第四辑 艺评集锦

从听单档《情探》说起	吴宗锡	152
给盛小云的一封信	周 良	154
中篇《雷雨》与盛小云表演艺术	朱栋霖	156

战友盛小云——她第一次去台湾演讲的故事	彭本乐	173
雏凤声清时	邢晏春	182
成功之路——我眼中的盛小云	金丽生	185
清新婉约 深情灵动——简评盛小云的演唱艺术	孙 惕	193
精彩马皇后 精彩盛小云	傅菊蓉	202
彩云飘来天籁音——感受盛小云演唱中的艺术美	华觉平	206
用评弹艺术演绎话剧经典——评新编中篇弹词《雷雨》	潘 讯	213

第五辑 弦索知音

往前走	范小青	220
月淡云轻伊人来	茅威涛	224
我所了解的盛小云	崔 琦	229
美玉不琢	柯 军	233
薄情藏秀	陈如冬	238
听 书	荆 歌	240
记 忆	夏 回	242
偶 记	车前子	244
盛小云	陶文瑜	246
陈家有女话小云	周明华	248
吴语秣情唱评弹——盛小云教唱《莺莺操琴》有感	邹皓美	253
最美的声音——记盛小云教唱《蝶恋花·答李淑一》	贺 琰	256
歌喉宛转吴音糯 弦索铮珑水调新——学唱《蝶恋花·答李淑一》有感	高 雁	259
苏州雨巷中的“遮伞美女”	郭才正	261

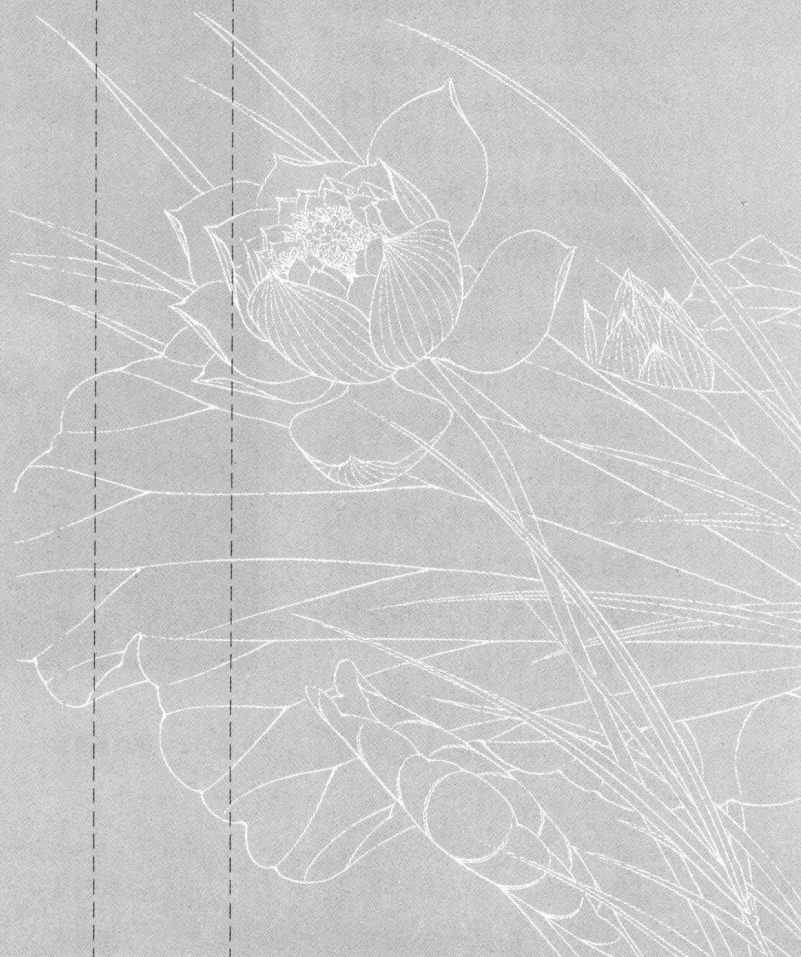
第六辑 情到深处

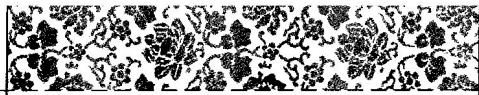
情到深处——我演紫漪	盛小云	266
赴台湾讲学和演出	盛小云	276

第七辑 艺术年表

盛小云艺术年表	282
后 记	289

第一辑 艺术访谈

盛世流云传佳音

——盛小云访谈录（上）

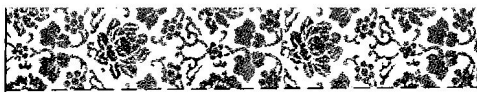
盛小云 孙伊婷

孙伊婷：盛老师，您好！
今天很高兴对您进行专访。之前我曾看过一些您艺术上的相关介绍。您自1983年考入苏州评弹学校，到1986年以优异的成绩毕业并进入苏州市评弹团至今，通过自己二十多年的勤奋努力、认真钻研和不断实践，一步步走到今天，在海内外广大听众中赢得了普遍的赞誉，也获得了许多重要比赛的奖项和较高的社会知名度。另外我还听说您幼年时期曾随父母下放到苏北农村，后又重新回到了故乡苏州。能否结合您的家庭背景，首先谈谈您所珍藏的童年记忆和少年时代的生活经历。

盛小云：当时正值“文革”期间，全国掀起了声势

○ 盛小云（陈鹏昌摄影）

◎ 盛小云在苏州电视台接受采访（汪梅生摄）

浩大的上山下乡运动。为了响应党中央的号召，苏州许多评弹艺人也像其他文艺工作者一样被全家下放。1969年，我父亲先去了苏北，我的二姐、三姐都分散寄居在亲属家里。当时由于交通不便，母亲带着我大姐和仅十个月大的我坐船横渡长江前往苏北盐城。当时虽然还不知道未来的生活状况如何，也不知道以后究竟还能不能返苏，但父母早已作好了锻炼吃苦的心理准备。那时条件艰苦，环境恶劣，据我母亲讲，她当时没有奶水，半路上我饿得直哭。正好船上有人熬粥，母亲就要了一些米汤喂我，靠这样支撑到了苏北。

到达目的地后，房舍紧缺，我们住的是知青的房子。分给我们的自留地，很多庄稼无法种活，我们首先要做的工作就是改造土壤。在苏北整整八年，到后期自留地的土质变好了，我们做这些农活也已十分娴熟。过去在苏北农村每家必备粗粮，如山芋、大麦、玉米等，山芋的藤作喂猪的饲料，人吃山芋，吃不了的就藏在地窖里作过冬的储备。我们也经常用大麦、玉米之类的粗粮和当地农户调换小米。那时我父母每人每月有60元生活费，总共120元，这在当

地已经称得上“富裕”了。我们吃的是白米饭,他们农民只吃玉米拌白米的“菜籽饭(粥)”,很稀薄。但说实话,我们家当时也是很艰苦、很拮据的,我父母要赡养三对老人,抚养四个孩子(我和三个姐姐)。幸亏是在农村,若在城市,这点生活费根本不够用。

那时城里的孩子往往有糖果、水果等伴随成长,而我十个月就随父母下放,三岁断奶后,什么零食也没有。刚到苏北农村那会儿,自己地里无法种植,连吃蔬菜都困难。当地农户只有青菜和菠菜两种蔬菜,菠菜给大人、老人吃,小孩子只能吃青菜,其他如茼蒿、番茄之类一概全无,闻所未闻;没有菜油,就用棉籽油充当食物油,条件十分艰苦。所以后来等土地熟了,母亲就种了花生(俗称“长生果”)、南瓜、西瓜、香瓜等给我补充营养。南方城里人喜欢吃甘蔗,苏北乡下没有,母亲就种甜芦黍给我吃。直到现在,我还喜欢吃这种甜芦黍。我到八岁才上小学。那时的学校教学质量很差,上课二十分钟,下课四十分钟。学生在下面玩、做小动作,老师也视而不见。我小时候很调皮,家里有一些托苏南同事带来的糖果,我吃腻了,就用糖去和同学交换薯干、芋头、玉米等零食。我儿时的玩具只有两个小布娃娃,然而我童年的乐趣却是现在城市里的孩子所感受不到的。我每天放羊、挑猪菜,家里养着鸡、鸭、羊、猪、狗、猫等多种动物。我还自己钓鱼,小鱼喂猫,大鱼给父亲作下酒菜。因为我从记事起就从未到过苏南,也不知道苦,以为这就是我们正常的生活。我在苏北读到小学二年级,其间参加了两次半天的劳动。生产队农忙时,学校就组织动员我们这些小学生去帮忙,拿着瓶子和镊子,帮大人捉棉花翎子上的蛀虫,还为我们记工分。

当时,我是随父母亲响应号召才下放的,但苏北的农民对我们这些下放的人却有一种错误的歧视,蔑称为“南蛮子”,认为我们是犯了错误才被下放的。当地的孩子对我们这些下放人员的子女也特别不友好,老欺负我,叫我“小蛮子”,当时我因为岁数小,还不懂这个称呼的含义,也没告诉父母。我从小性格就很好强,一直觉得自己能解决的事情就自己解决,不用找大人帮忙。我去学校的路上要经过一座木桥。那木桥年久失修,破烂不堪,有的木板一边的钉子已经掉了,桥面就这么翘着,很危险。有一次,那些欺负我的十几个男孩子在我前面过了桥,就把木板斜搭,然后大声起哄,等着看我的好戏。当时正值隆冬,下面就是河流,我人小,跨不过去,心里很害怕,但仍装作若无其事的样子,在起哄声中硬着头皮一点一点爬了过去。过桥后我狠狠地瞪了他们一眼,心

想你们难不倒我,然后昂首挺胸地走了。这或许可以说是我少年时代所受到的一种挫折教育吧。从小吃点苦,对人的成长发展大有好处。

孙伊婷:您所讲述的让我想起了一部美国电影的名字《苦难真金》。的确,您这样的童年生活在我们“80后”、“90后”的青少年听来是很难想象的。那么,这一段经历对您以后从事评弹表演艺术又有着怎样的影响呢?

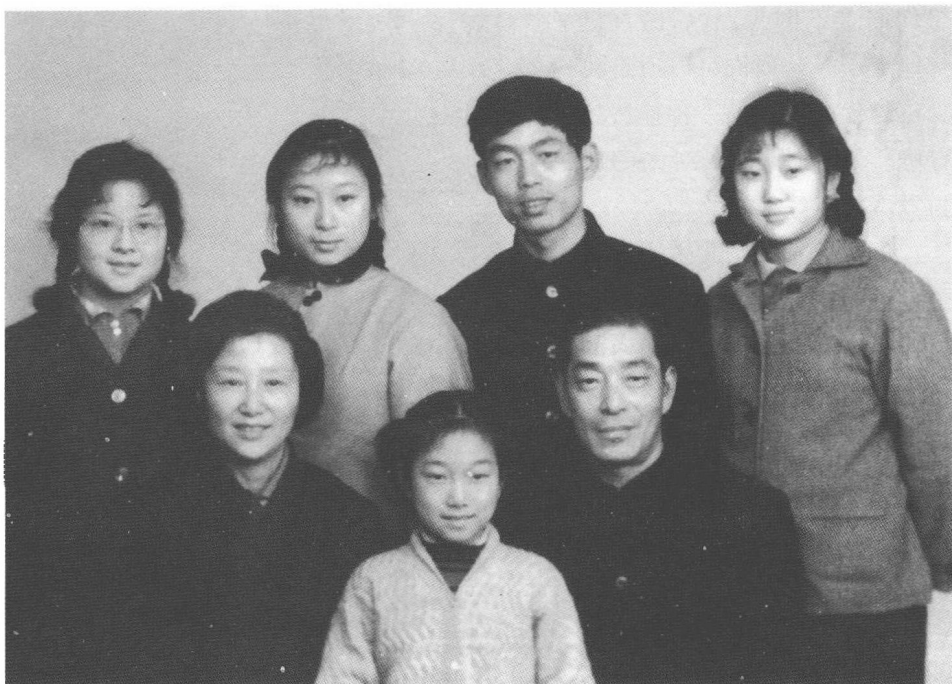
盛小云:关于我的文艺启蒙教育,应该是在我五六岁的时候。苏北没有幼儿园,我父母又都喜欢戏曲,受他们的影响,我在家闲着没事干,就整天抱着半导体收音机听戏,学唱京剧,我特别喜欢听杨春霞的戏。我的父母都是评弹演员,我的文艺启蒙正是在这期间完成的,打下了一点十分粗浅的文艺基础。

孙伊婷:那时流行革命样板戏,是吧?

盛小云:对,那时全家唯一的娱乐就是听京剧、唱京剧,《红灯记》、《杜鹃山》等,听一部部的样板戏。我小时候艺术天赋很好,广播里放的曲子,一听就会。比如《红灯记》中的经典唱段《都有一颗红亮的心》:“奶奶,您听我说!我家的表叔数不清,没有大事不登门……”我母亲甚至还教了我戏中的身段。每逢过年村里开联欢会,我都上台表演。那时还很小,虽然我不懂戏的意思,但却能唱,唱词都是听会后模仿的。我五岁的时候就成了村里文艺宣传队的一个小演员,经常唱样板戏。大队里有六个生产队,我们轮流到各队演出。1976

◎ 和父亲合作演出长篇时剧照

○ 从苏北刚回苏州时的合家欢

年全国人民缅怀周总理,记得我有一次在生产六队唱《缅怀周总理》时,唱着唱着就忘词了。因为当时是模仿的,不懂唱词的含义,忘了词补不上,于是我就这么有腔无词地唱了下来。一曲终了,下面掌声非常热烈。演出虽然暂时应付过去了,但我心里十分难过,感觉自己演砸了。那时苏北农村通讯落后,娱乐生活十分贫乏,一个孩子竟然会唱曲,而且唱得还挺不错,大家真觉得稀罕,不可思议。母亲发现我从小在音乐上就很有灵气,乐感极佳,耳音准,记性好,嗓音条件甚好,圆润嘹亮,而且唱曲韵味很浓,一点也不直板,这一优势从某种程度上说是天赋,后天很难练就。我对音乐很感兴趣,学习非常自觉主动。有时母亲听到我在哼唱革命歌曲,问我从哪儿学会的,我就说是从广播里听来的。她很诧异:这么小的孩子,仅是听听广播,就能学会唱,真不容易!母亲敏锐地感觉到我颇有培养前途,很可能是块学艺术的料,所以在四个女儿中,她最终选中了我继承他们的评弹衣钵。

孙伊婷:您出生于评弹世家,父亲陈瑞安、母亲盛玉影都是苏州弹词演员,

后来您又和父亲长期拼档演出。您是如何喜欢上评弹艺术并选择将其作为您的终生事业的？在您的成长过程中，您的父母给了您怎样的熏陶？

盛小云：在苏北的童年虽然很快乐，无忧无虑，但由于那时苏北农村学校不重视教育，我的文化基础打得很不牢固，两年中基本没学到什么文化知识。这种情况直到1977年我跟随父母回到故乡苏州才有所改观。我母亲原本是苏州评弹团的演员，但由于她当时大病了一场，正处于术后恢复期，所以就沒立刻回团，而是去了文

◎ 幼年盛小云

企招待所，负责值班室的一些比较轻闲的通讯传达工作。我父亲则仍被安排在评弹团工作，但因为脱离书台有八九年了，他几乎已不会说书，所以还不能马上适应工作，和他拼档的下手，团里也未确定人选，我父亲就暂时成了团里一般的工作人员。80年代初苏州举办了一次苏浙沪大型会书，演员都住在察院场的人民饭店，父亲负责接待工作。演出安排在新艺影剧院，我因为学籍之类尚未转到苏州，也没什么事儿干，就跟父亲去了（当时还担心父亲又要回苏北，而把我一个人留在江南，一去就是几个月。因为之前他们曾把我放在青浦奶奶家，所以我回苏州后到哪儿都紧跟着他），当时我才十多岁，这是我平生第一次接触评弹艺术。当时演出的节目是中篇《拉郎配》，几回书都很有意思，书场内座无虚席，现场效果好得出奇，外面还有好多书迷等着退票。我就站在台角边听，感觉非常新奇，心想这是什么呀，能这么吸引人、这么好听。因为小时候家里也没有电视机，我也没进过电影院，之前在苏北根本感受不到这样浓厚的艺术氛围，而且我也完全不晓得评弹为何物，只知道京剧。所以这种盛况我