

苏州艺术家研究

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 金红

王芳，江南丽质如空谷幽兰。她将人物的细腻体验与昆曲表演程式自然结合，细腻传神地塑造了花魁女、杜丽娘、李三娘、杨贵妃、西施的古典女性形象。曾以独具魅力的苏剧《醉归》饮誉京华，被称为具有大家风范的表演。王芳演人物演内心。她将昆曲表演做派程式与唱腔化入自己的内心体验，舞台上的李三娘、杨贵妃不是被刻意「做」（表演）出来，而是由内心出发自然而然表演出来。王芳饰演的杨贵妃，优雅、浪漫、迷人，也是哀怨、超凡脱俗的，有着细腻传神的感染力。中国戏剧「二度梅」奖，国家级非物质文化遗产昆剧代表性传承人。

王

芳

卷

上海三联书店

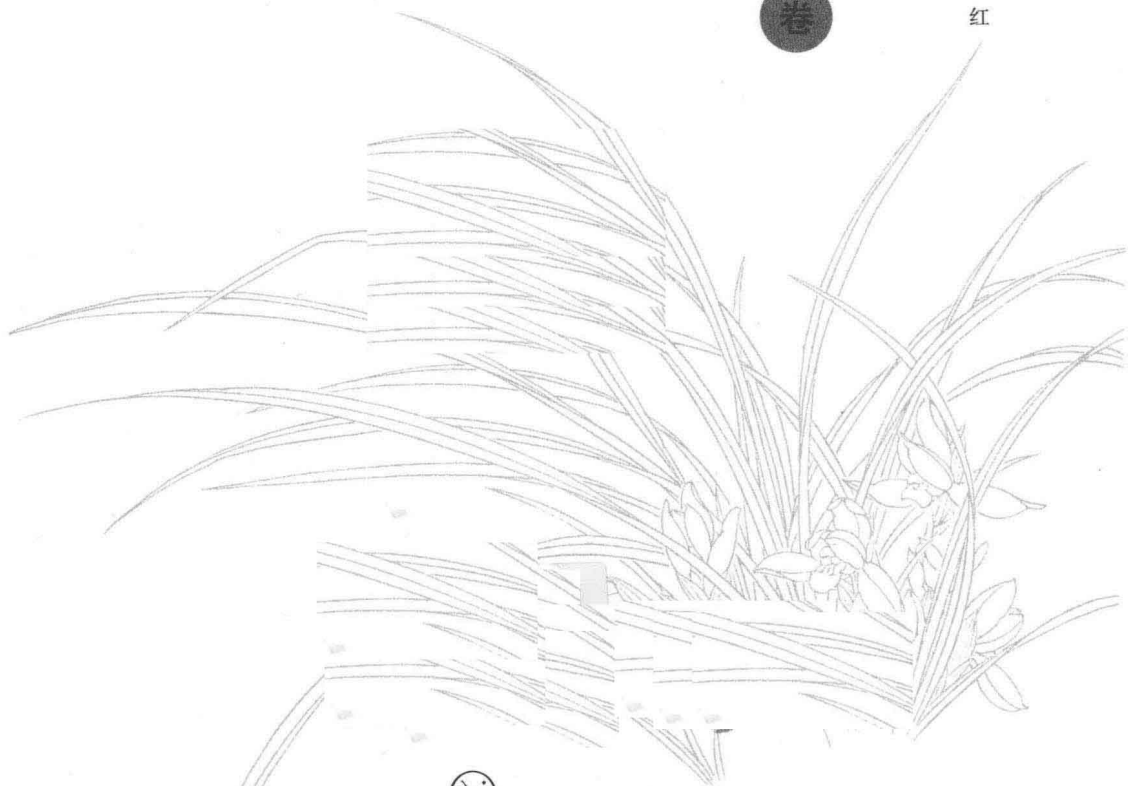
工

芳

卷

主编 徐国强 朱栋霖

本卷主编 金红

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

苏州艺术家研究. 王芳卷/徐国强,朱栋霖主编;金红等著.
—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金… III. ①王芳—人物
研究 IV. ①K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 071822 号

苏州艺术家研究——王芳卷

主 编 / 徐国强 朱栋霖

本卷主编 / 金 红

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. 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 / 284 千字

印 张 / 19.25

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。

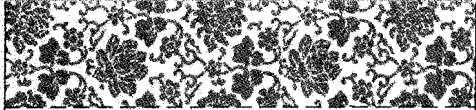
当代苏州表演艺术家顾芾、王芳、邢晏芝、邢晏春、金丽生、盛小云,他们都传承了前辈艺术而有各自的特色,在滑稽戏、昆剧、苏州评弹的艺术领域称誉当代,出色的演艺在全国和海外颇获嘉誉。若问苏州文化是什么?他们就是苏州文化的绚烂呈现。

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 艺苑奇葩

艺海无涯——王芳访谈(上)	王 芳 金 红	2
艺苑芳菲——王芳访谈(下)	王 芳 金 红	22

第二辑 兰蕊绽放

后有来者——记青年演员王芳	陆文夫	54
王芳——花魁女·李三娘	刘厚生	57
品芳碎语——我看王芳演的戏	曲润海	63
姑苏幽兰说王芳	季国平	76
一颗熠熠生辉的苏昆明珠——散记王芳	康式昭	79
情动于衷 艺臻于美——谈王芳表演艺术的魅力	李庆成	85
苏剧舞台上的新人——王芳	丁修询	90
江南一枝兰——记梅花奖得主王芳	褚 铭	93
江南有幽兰——昆剧梅花奖得主王芳的艺术求索	谢柏梁	98
美哉,王芳!	尹建民	107
三读王芳	褚 铭	110

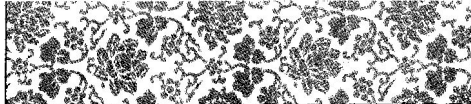

好一朵茉莉花——记青年演员王芳与苏剧团	晓 柯	112
苏州风光·戏缘·人情(节选)	曲润海	119
新编昆剧《西施》赞歌——赠西施的表演家王芳	王染野	123
玉女王芳	杨守松	125

第三辑 独占风情

古韵盎然《长生殿》——评“苏昆—顾版”演出	朱栋霖	146
领略古典昆剧的古雅与辉煌——谈苏昆《长生殿》与王芳的表演艺术	李春熹	159
“然境”之美——论王芳在昆剧《长生殿》中的表演艺术	金 红	163
移步不换形的新编昆剧《西施》	尹建民	180

昆苏融通归“然境”	谢柏梁 屈桂林	184
王芳和《白兔记》	(香港) 邓砚文	195
《昆曲艺术欣赏》课程感受	清华大学、苏州大学部分学生	198
“醉”美的抒情艺术——王芳在苏剧《醉归》中的表演	崔晋钢	206
一丝一毫皆是情——感受王芳、石小梅表演《玉簪记·琴挑》	赵俊怡	210
王芳,喜欢您的小粉丝的话	(香港) 邓砚文	214
一封日本戏迷的来信	(日本) 坂本忠弘	216

第四辑 香自寒来

展示人物的“细” 演出人物的“真”——我演杜丽娘	王 芳	220
以情出形 以神带形——我演杨贵妃	王 芳	223
张弛有度是苏州	王 芳	226

我对昆曲艺术持续发展的建议.....	王 芳	229
心系苏昆 奉献一生	王 芳	235

第五辑 兰韵悠远

粉墨春秋——王芳篇	中央电视台“神州戏坛”戏曲人物系列专题片	242
空谷幽兰香飘远		
——记江苏省苏昆剧团优秀青年演员王芳		
.....	苏州电视台“戏曲百花园”栏目专访	251
我的昆曲我的“神”		
——访第十届全国人大代表、苏州昆剧院副院长王芳	灵 潇	256
赏心乐事	王 芳 陶文瑜	264
八艺节前访王芳	尹建民	269
王芳：坚守昆曲 梅开二度	郑荣健	272
王芳：她让舞台成为一首诗	李莹斐 嵇 元	275
春兰冬梅皆芬芳	柔 刚	278
昆曲复兴，姹紫嫣红终开遍	唐骋华	284

第六辑 一路芬芳

王芳艺术年表		290
后 记		296

第一辑 艺苑奇葩

艺海无涯

——王芳访谈（上）

王 芳 金 红

一、感慨：艰辛的艺术之路

金红(以下简称“金”):王芳老师,今年苏州将举办中国第四届昆剧艺术节,苏州市政府也将以此为契机,创造条件,更好地传播苏州文化,您作为“国家级非物质文化遗产项目(昆曲)代表性传承人”,肯定有许多感受。在此,请您谈谈您三十几年的艺术道路。

王芳(以下简称“王”):提起艺术道路,一时不知从哪儿说起。概括起来可谓曲曲折折,感慨万千。

金:您现在是昆剧界的名人、红人了,可您却说“感慨万千”。可见,即使是成功者的艺术之路,也仍然有那么多难以言尽的苦衷啊。

王:是啊,每一个经历过来的从业者,都会有此感受。就说电视片《昆曲六百年》吧,特别好,讲到了我们整个苏州,并且很多地方以我们苏昆剧院为蓝本。但是,在电视片所表现的光彩背后,却有许多艰辛的付出。苏昆剧院的形势是从昆曲被评为世界非物质文化遗产之后才逐渐好起来的。说好,也就是说现在大家都比较忙,排练和演出机会多了,不像以前,没处演,演了也没人看。

金:看到《昆曲六百年》,就想到苏州,想到昆曲,想到苏州昆剧院的人,也就想起您。昨晚又拜读了陆文夫先生1995年写的文章《后有来者——记青年演员王芳》。篇幅不长,却写得非常好,非常精炼。对您的评价也非常到位。读后深为感动。

王:很感谢陆老师。他在那个时候就感受到了我们昆剧演员的苦衷。

金:陆老师说,您的气质与众不同,我深有同感,从第一眼看到您,就被您

的气质所吸引。

王：上次在清华大学讲座，有些学生也谈到了看我的戏和见到我时的感受。其实，我的一切，可能都是从昆曲中来的，是昆曲的高雅宁静熏染了我。演员看起来很风光，可风光背后却有很多不为人知的事。就说排《长生殿》吧，当时是冬天，台下特别冷，台上因为有灯光照射，加上边唱边做，又感觉特别热。这样冷热一对比，我的鼻炎就特别重。上台时，一打灯光，一刺激，就淌鼻涕。冷热刺激得很痛苦，但还是要排戏。必须坚持。演出的时候更是如此。

◎ 王芳1岁时与家人合影

金：我几次看您演出时，都看到您这种坚持的状况。

王：鼻炎、发烧、感冒还可以忍受，最不能忍受的是急性腹泻。印象最深的一次是2004年在台湾首演《长生殿》的经历。或许是从内地到台湾水土不服等原因，第一场演出结束后，就感觉不好。当时是深夜，又拿不到药，等第二天拿到药时，已经来不及了。在演《定情》一折时，刚开始演，唐明皇刚上台来，我就感觉肚子极痛，要上厕所，我说我肚子痛死了，忍受不了，舞台监督说，不行，没时间了，唐明皇那一段唱才五分钟。没办法，只能登台。我就屏着气，唱，演，还得笑，真是太痛苦了。

金：全凭一种精神在支撑着。

王：是的。我心里说，我必须要演下来，而且要笑，要投入。上半场演了一个半小时。我硬熬着一个半小时后才从台上下来。现在想起来还后怕。

金：印象极深的铭记。

王：另外一次是在南京演出回苏州后把脚摔断了。那天是演出后直接从南京回来的，很辛苦，回到苏州时已经很晚了，累得倒头就睡，一直睡到第二天下午三点多。起床后我对妈妈说要出去活动一下，结果刚一出门就扭脚了。当时没在意，回家后脚就肿了，我赶紧用棒棒冰冰上。当时我们已经定好，14

○ 王芳4岁留影

天后还要到上海演出。可是当天晚上我的脚就痛得不敢着地。第二天去看病时,医生说骨折了,一定要休息。我说,过十几天就要演出啊。医生说绝对不行,就给我打上石膏。当时我正演《长生殿》,没人能替,领导和同事都非常着急,不知如何是好。后来局领导又陪我到中医院去看,医生说可以拿掉石膏,但只能站在那里唱。可那是不现实的啊,我必须在台上来回走。医生说,如果走,脚就又要断了,所以要打钢钉,必须等它长出新骨才行。可是没有别的办法,演出必须进行。我就拖着骨折的脚,在上海、苏州来回跑。一边演出一边看病。非常

痛,非常难受。一只脚坏了,另一只脚更要负重,所以不仅骨折的那只脚痛,整个身体都痛。这两次经历真是很难忘记。这几年身体一直不好。2006年患子宫肌瘤,做了手术。其实2004年去台湾演出时就有症状了,但因为忙没在意。2005年体检时查了出来。一查就发现已经长得很大了,又长在大血管边上。医生说得抓紧时间手术。当时正赶上昆剧艺术节,我就说,等7月份艺术节结束后,我一定来手术。当时医生笑着说,忙是忙不完的。2003年还曾尿血,诊断为肾盂肾炎,但也是因为忙,开始得病时没彻底治好,结果变成慢性的了,一累、一忙,就感觉不适。现在还需吃药调养。这个毛病就是不能太累。

金:您一年大概有多少场演出?

王:现在是一年几十场,平均三至五天一场。去年演了四十多场,是最少的了。但算起来也是演一场间隔一个星期多一点。如果演小戏(折子戏)还好,若演大戏,像《长生殿》、《西施》等,时间就非常紧张。我同时还要一边排戏,一边教学生。比如我排《长生殿》时,翁育贤(王芳的弟子)正在排《牡丹亭》的“写真”等折子戏。我就要边自己排,边给她讲。很多时候是我这边刚排好,她就来了,我得接着帮她排,真是感觉有些累。所以啊,我们的所谓“气质”、“风光”,都是这么“磨”出来的。

金:是啊,我已经感受到您所说的“感慨万千”了。作为演员和老师,您现在是双重身份,您肯定也把您的“痛”和“磨”不知不觉地渗透给学生了吧?

王:大概是吧。我教学生一般都是随时随地教。搭戏时讲,看到她扮演

的角色时也讲。翁育贤她们是1998年来的,已经十一年了,已很有悟性,很让人高兴。只要讲清楚,再示范,她们就懂了。我告诉她们,你是什么样子的,我现在要求你什么样,你应该在这个情绪、范围内,我来让你看,而非单纯说给你听,她们基本上就懂了。

二、严谨：一贯的从艺作风

金：说到成长,就请谈谈您的成长经历吧。

王：我是13岁考入苏州昆剧院的,当时叫苏昆剧团,我属于随团学员,也就是学馆性质的学员班。就在现在这个院子。我们住后面的红楼。我那个办公室当时是女生宿舍,边上是教室。所以我从小就在这里,算起来已经三十三年了。我们当时被录取相当于找到了工作。所以从那时起就算工龄了。和我一起考进来、至今仍在院里的还有陶红珍、杨晓勇、吕福海、王如丹、邹建梁等。我们是班上年龄比较小的,属于“文革”后招收的第一批学员。后来招的则是

○ 1979年演出昆剧《雷峰塔·断桥》饰青儿

先在苏州艺校学习,毕业后进入我们剧院的“小兰花”班学员,又称昆剧扬字辈,为“继、承、弘、扬”中的第四代演员。我属“弘”字辈,所以我有个艺名叫王弘芳。我们当时的很多老师都是京剧界的,当时最流行的戏曲也是京剧。但昆剧界“传”字辈的老师很多还在,比如沈传芷、倪传钺、薛传钢等。他们都住在剧团,和我们学习、生活在一起。

金:您是怎么考进来的?那个时候知道昆曲吗?

王:根本不知道什么是昆曲。最常看的戏曲是八本样板戏。我小时候喜欢文艺,上小学时就参加文艺宣传队,经常独唱,诗朗诵。我从小嗓子好,嗓门很高,同学们叫我“高音喇叭”。那时候各艺术团体经常到学校招演员,像南京越剧团、前线歌舞团(南京)都来过。我条件比较好,每次都能通过。但是等到要去体检了做最后决定时,我的父母就反对。我那时也不懂什么演员、工作的说法,通过就通过,没有去就没有去,根本不放在心上。苏昆剧团来招生时,特别想招我。我那时小学刚毕业。父母仍然不同意我去。但苏昆剧团的领导特别执著,来了我家三次,做我父母的思想工作。他们说,好苗子特别难遇,他们看好一个,是非常不容易的,从几千人中招三十个,多难得呀!他们说王芳的条件好,将来肯定有出息。说了很多好话。后来终于打动了我的父母吧!我父亲说,昆曲的文采很好,又是百戏之祖,学昆曲可以丰富文学修养,实在不行就去吧。父亲是老苏州,知识分子,对苏州文化比较了解,可能他也觉得昆曲确实应该由苏州人来学习和继承吧。他还说服了母亲。就这样,父母同意我去苏昆剧团了。后来我知道,父母之所以同意我去剧团,还有一个重要原因是担心我毕业后下乡(到农村劳动)。因为当时还未恢复高考,按照惯例,我毕业后就得下乡。我是家里最小的孩子,父母肯定舍不得,可又没有别的办法。但如果去了剧团,就等于有了工作,不必下乡了。就这样我进了剧团。我清楚地记得,我已在就读的学校上了一星期课,父母才最后同意我去剧团的。报到那天是1977年9月12日。新学期刚开学不久。

金:父母最终同意,也可以说是没有别的办法了。

王:当时确实没有什么可选择的。高考是那一年年底才恢复的。后来父母曾说,如果当时不去剧团,我就和别人一样毕业后考大学了。父母觉得我身体不好,而练功很苦,担心我吃不消。他们总在想,如果当初不同意我去,我就考大学了。但是让我去了,失去了高考机会。所以他们一直很后悔。

金:那么,您自己是否后悔了呢?

● 1978年王芳（后排左二）等学员与苏州昆剧团老师合影

王：当时并没感到后悔，因为我毕竟比较喜欢文艺。

金：后来当您看到同学、朋友很多都上大学了，您有过后悔吗？

王：有过。但不是因为看到别人上大学、自己没有机会而后悔，而是感到自己不太适应文艺圈里的一些事情后悔。

金：怎么理解呢？

王：我觉得自己对文艺剧团的环境不太适应，甚至感到直到现在还有些不适应。

金：您已经是名演员了，可谓是众星捧月，怎么还会“不适应”呢？

王：文艺团体比较松散。就是说，有些演员职员做事的时候较随意。比如，我不喜欢迟到，做事一板一眼，力求把事情做得很到位。自己这样想，当然也希望别人能这样，尤其是合作的时候。可是实际往往并非如此。经常是已经安排好的事情，到时候不是这个有事，就是那个迟到。所以我总在想：为什么