

河南省艺术名家
推介工程丛书

杨丽萍 主编

李金枝

——
金枝玉音

汪湔 编

岁月流金花枝俏
清新优雅别一枝
造就更多的德艺双馨的艺术家
豫剧因金枝而婉约
传承前辈精气神 中华艺术发金枝
赞美大家闺秀李金枝

大象出版社

河南省艺术名家推介工程丛书

杨丽萍 主编

李金枝——金枝玉音

汪溟 编

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

李金枝——金枝玉音 / 杨丽萍主编; 汪溟编. —郑州:
大象出版社, 2014.3

(河南省艺术名家推介工程丛书)

ISBN 978-7-5347-7239-9

I. ①李… II. ①杨… ②汪… III. ①李金枝—生平
事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 043706 号

河南省艺术名家推介工程丛书

李金枝——金枝玉音

杨丽萍 主编

汪溟 编

出版人 王刘纯

责任编辑 李建平

责任校对 安德华 裴红燕

装帧设计 魏珂 王伟 韩雪

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-63863572

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787×1092 1/16

印 张 16.75

字 数 245 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市二环支路 35 号

邮政编码 450012

电话 0371-63956290

编委会

主 编

杨丽萍

副主编

董文建

编 委

闫敬彩 赵红都 赵小勇 汪 溟

张曦霖 魏 珂 李红艳 赵 军

姬豪亮 袁朋林 庞月兰 卢 梅

李金枝，女，河南洛阳人，出生于1963年11月。1974年考入河南省洛阳戏曲艺术学校学习戏曲表演专业，1980年毕业后被分配到洛阳地区豫剧二团，1991年调入河南省豫剧一团，2011年4月任河南省豫剧一团副团长，2012年7月当选民进河南省委副主任委员，2013年7月调任河南豫剧院二团副团长。

国家一级演员，第十一、十二届全国人大代表，第十届全国政协委员，河南省戏剧家协会副主席，享受国务院颁发的政府特殊津贴，河南省委、省政府命名的“河南省优秀专家”，全国妇联授予“全国三八红旗手”称号，中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”，荣获中央统战部、人力资源和社会保障部“为全面建设小康社会作贡献先进个人”荣誉称号，荣获第八届中国戏剧“梅花奖”，文化部第一、十二届“文华表演奖”，第八届中国艺术节“观众最喜爱演员奖”，中国豫剧“十大名旦”金奖，第三届“香玉杯”艺术奖，1982年首届河南省青年大赛表演一等奖第一名，入选河南省宣传文化系统“四个一批”人才。

李金枝主攻闺门旦、花旦、青衣行当，11岁考入河南省洛阳戏曲艺术学校，因主演《红灯照》《大闹清华府》等剧目被誉为“洛阳小牡丹”。从艺三十多年来，她谦虚好学，吸取精华，为我所用，成功塑造了一系列生动活泼、栩栩如生的形象。她的声音甜美，吐字清晰，唱腔韵味浓郁，扮相俊秀，表演精湛传神，极富特色。她主演的豫剧传统戏《泪洒相思地》已演出三千多场，形成了她独特的演唱风格，此剧不仅成为她自己的代表剧目，也成为豫剧的保留剧目之一。此剧同时还被其他剧种、剧团移植演出，剧中的不少精彩唱段被广为传唱。她不仅能演古装戏，也很善演现代戏，在很多剧目中塑造的诸多形象都得到了专家和观众的一致好评，创造了李金枝表演及声腔艺术的经典和辉煌，成为豫剧演员中的代表人物之一。

总序

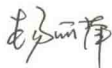
造就名家大师 促进文化繁荣

营造有利于高素质人才大量涌现、健康成长的良好环境,造就一批名师大家和民族文化代表人物,引领文化事业繁荣发展,是推动文化建设的重要基础和条件。

“河南省艺术名家推介工程”自2011年启动,旨在通过推介河南各艺术门类的领军人物,总结传播他们的艺术成就,激励文化艺术工作者百尺竿头再上层楼,引领河南文化艺术人才队伍健康成长,“河南省艺术名家推介工程丛书”的出版,就是对河南省艺术界各领域领军人物艺术成就的一次系统总结和展示。

一个时代的文明高度,往往是那个时代的领军人物所代表的。在文艺领域,可以说一个时代的文化名家的成就,代表着这个时代这个领域的最高水准。因此,总结艺术名家的艺术经验,推广艺术名家的艺术成就,彰显艺术名家的职业精神,是非常必要的。当然,在艺术领域里,这些艺术名家尚有更远的路要走,也希冀更多的人超越他们。而这些,正是我们所盼望的。

是为序。

2013年6月27日

梨園之花
春色常在

祝李金枝藝術生活
金枝玉音出版面世

甲午新春

孫家正

序

陈宗兴

中国戏曲是由文学、音乐、舞蹈、美术以及表演艺术等多种元素综合而成的民族艺术,是我国传统文化的重要组成部分。千百年来,各个戏曲剧种相互交融、取长补短,形成了百花齐放、流派纷呈的格局,其大众化、通俗化的表现形式为国人所喜闻乐见,逐渐成为广大民众获取精神愉悦、传承优良美德、培养爱国情怀、增长历史知识、丰富人生经验的重要途径。

豫剧在中国戏曲中占有显著的地位,历经峥嵘岁月而长盛不衰。特别是20世纪30年代以来,以樊粹庭为代表的一批知识分子,对豫剧的表演、音乐、服装、化装、剧本、剧团管理等方面进行了一系列改革创新,为豫剧的现代化作出了卓越贡献。目前,豫剧与京剧、越剧同被誉为中国戏曲三鼎甲,也是首批进入国家非物质文化遗产名录的剧种之一。

推动豫剧等传统戏曲艺术的传承与发展,既是促进社会主义文化大发展大繁荣的客观要求,也是时代赋予我们的共同历史使命。河南作为豫剧的发源地,一直十分重视豫剧事业的发展,近年来成立了中华豫剧文化促进会,在加强豫剧等戏曲文化的研究创新和宣传推介,提升戏曲文

化的艺术生命力和市场竞争力等方面,做了很多卓有成效的工作。例如,2013年7月,中共河南省委宣传部、中华豫剧文化促进会、河南大学等单位共同组织召开了大型戏剧文献《樊粹庭文集》出版座谈会,我还应王全书会长之请赋诗祝贺:“连南贯北融百调,承前启后集大成。聚纳贤萃促发展,振兴豫剧开新程。”

此次,河南省又推出了以“一本书、一台戏、一场研讨会”为内容的艺术名家推介工程,李金枝作为当今豫剧界的代表性人物名列其中。李金枝曾获得第八届中国戏剧“梅花奖”和文化部第一、十二届“文华表演奖”。李金枝个人艺术传记《李金枝——金枝玉音》较为全面地回顾了她从艺以来的奋斗历程,系统地介绍了她在豫剧理论与实践方面的思考和探索,使广大读者可以更加深入地了解她的表演艺术风格,了解她的传承与探索业绩,同时也为业界专家学者研究豫剧的创新发展提供了重要参考。

李金枝出生于梨园世家,11岁考入洛阳戏曲艺术学校,因主演《红灯照》《大闹清华府》等剧目被誉为“洛阳小牡丹”。从艺三十多年来,她谦虚好学,博采众长,唱腔韵味浓郁,表演精湛传神,成功塑造了一系列生动活泼、栩栩如生的人物形象。她主演的传统戏《泪洒相思地》已演出三千多场,此剧不仅成为她自己的代表剧目,也成为豫剧的保留剧目之一。李金枝不仅在古装戏方面有自己的独到建树,在现代戏理论和实践方面也进行了积极探索。例如,《风流女人》就是李金枝对现代戏成功探索的经典之作。在这部戏里,“骑车舞”“背人舞”“软僵尸”等表演无不使观众拍手叫绝,这些既被专家和观众所接受,也成为中国戏曲学院等戏曲艺术院校的教材。

从艺术家的成长经历和艺术实践我们可以看出,只有在继承优秀传统文化的基础上,切实遵循戏曲艺术发展规律,积极适应经济社会发展趋势,充分发挥戏曲工作者和社会各方面力量,与时俱进,不断探索,推陈出新,才能真正推动豫剧等戏曲事业的发展繁荣。

在李金枝艺术传记《李金枝——金枝玉音》即将出版之际,谨为此序,以表祝

贺。愿李金枝在艺术道路上不断取得新的进步,艺术之树常青!祝豫剧事业蓬勃发展,为弘扬中华优秀传统文化作出新的更大的贡献!

2014年2月26日

(作者为第十一届全国政协副主席)

目 录

- 001 高树田 李金枝传
- 049 林 泉 梨园奇葩
——记著名豫剧表演艺术家李金枝
- 095 雷桂华 千娇百媚 风华依旧
——记豫剧表演艺术家李金枝
- 111 王浮星 “洛阳小牡丹”李金枝
- 114 王信军 岁月流金花枝俏
——记著名豫剧表演艺术家李金枝
- 123 刘 洋 一次特殊的体验
——访中青年常香玉的扮演者李金枝
- 126 黄天博 认识这一个“江姐”
——李金枝印象
- 131 罗 云 清新优雅别一枝
——论李金枝塑造韩玉娘的艺术个性
- 138 黄顺卿 豫剧舞台上的李金枝
- 144 胡芝风 赞李金枝的表演

- 148 赵勤峰 情洒舞台
——丈夫眼中的金枝
- 151 王利民 传承前辈精气神 中华艺术发金枝
——著名豫剧表演艺术家李金枝喜收爱徒
- 154 李学洲 蝶恋花·看名家李金枝演《泪洒相思地》
- 156 李学洲 为了人民的唱响
——写给著名豫剧表演艺术家李金枝
- 159 张锡荣 看《常香玉》赠李金枝
- 160 罗怀臻 金枝的气质
- 162 柳兰芳 金枝的“人”与“戏”
- 164 虎美玲 金枝的美
- 166 朱超伦 金枝的唱腔
- 168 姚欣 金枝的成功
- 170 陈国楨 李金枝表演艺术研讨会上的致辞
- 172 李道畅 造就更多的德艺双馨的艺术家
——李金枝表演艺术研讨会上的发言
- 178 汤其河 牡丹吐艳 华贵芬芳
——豫剧名家李金枝声腔艺术印象记
- 182 崔伟 歌唱醇厚 感人气度 质朴清新
——浅评豫剧旦角名家李金枝的表演艺术

185	方可杰	谈李金枝戏曲艺术实践中的再创作追求
189	徐培成	赞美大家闺秀李金枝
193	李利宏	豫剧因金枝而婉约
200	谭静波	闺秀风范 淑女气质 ——赏析戏里金枝
209	陈涌泉	期待梅花二度开 ——写给艺术盛年期的李金枝
213	刘景亮	豪放中的婉约
218	薛若琳	流金岁月 春枝盎然 ——李金枝表演艺术谈
224	李金枝	在河南省戏曲青年演员会演大会开幕式上的发言
226	李金枝	我演《常香玉》的心得及创作感想
229	李金枝	个人专场演出中的旁白
231	李金枝	在河南省全国性文艺新闻出版奖项表彰大会上的发言
234	李金枝	文艺院团领导班子建设集中学习的体会
237	李金枝	在河南民进开明艺术团成立大会上的讲话
239	李金枝	在艺术名家推介工程研讨会上的发言
242		李金枝艺术年谱

李金枝传

高树田

第一章 打金枝

人生会有很多喜事,也会有很多不幸。喜事往往是相似的,所谓洞房花烛夜,金榜题名时,久旱逢甘雨,他乡遇故知。而不幸,则往往是各有各的不同。人生最大的不幸常常被总结为三个类型:幼年丧父,中年丧偶,老年丧子。但若人在娘腹中形成生命时,父母希望胎死腹中,希望能流产,这恐怕也是人生最大的不幸了。李金枝就是这样的命运。

1963年的春天,对河南人来说,是几年以来一个真正的春天。几年的自然灾害,人饿死无数,几年的折腾使国家大伤元气;经过调整政策,国家终于出现了新的转机,也就是在这一年的春天,周恩来总理向全国发出了中国要实现工业化、农业现代化、科学技术现代化和国防现代化的号召,可谓万物复苏、万象更新,人们用不同的心情迎接这个春天的到来。

当时,洛阳偃师县豫剧团的著名演员张灵玉发现自己有了身孕,“有喜了”,多

么值得庆祝的大事！然而，这一喜讯没有给这个家庭带来欢乐，她把这个消息告诉丈夫李涛时，他同样一脸的沮丧。张灵玉和李涛都是剧团的台柱子。这之前，他们已经有了一女一男两个孩子，演员要的是身段和时间，张灵玉演的是闺门旦和刀马旦，前面因生孩子已经误了自己不少戏，再加上经济困难给人带来的饥饿感总使人不能忘记，再多一张嘴不知道咋养活。两人一商量，决定还是不要这个孩子吧。张灵玉用了好多偏方打胎，可这个生命特别顽强，就是打不掉。张灵玉作为刀马旦演员，练功是很累很苦的事，常说，一天不练自己知道，两天不练同行知道，三天不练观众知道。她练功还有一个主要目的，就是想把肚子里的孩子练掉。可这个孩子贴在她身上了，掉不下来，踢腿甚至每天无休止地蹦跳、用拳头在肚子上捶打，这些动作都没能使肚子里的孩子离她而去。丈夫李涛劝她，听天由命吧，看来这个孩子真是命硬啊。

张灵玉的肚子渐渐大了起来，作为刀马旦演员是该休息的时候了，剧团领导和同事们都劝她休息，她坚决不同意，仍然坚持演戏。

1963年11月2日晚，在古都洛阳的大剧院里正在上演张灵玉主演的传统豫剧《杨八姐盗刀》。这是一出传统戏曲剧目，剧情是说北宋时期，杨家将为保大宋江山，立下了不朽战功，圣上特赐被称为“杨无敌”的杨继业金刀一口，命名为“定宋宝刀”。幽州大战中，由于杨继业年逾七十，一人力战群敌，因寡不敌众，碰死在李陵碑前，为国捐躯，金刀流落辽邦。奸贼潘仕贵为害杨家，禀奏宋王要杨家去北国取回杨令公金刀，宋王准奏。佘太君命杨八姐前去北国取刀。杨八姐进入北国，被银花公主追至一寺院，八姐巧遇叔父杨继康，危急中巧扮僧徒。银花公主见僧徒长得十分英俊，顿生爱慕之心，将僧徒接入宫中，八姐进宫，巧妙骗取公主和萧太后信任，同叔父里应外合，顺利盗取宝刀而归。

剧中的杨八姐是个巾帼英雄，骑马挎箭，穿披戴翎，大打出手，这是一出能充分展示刀马旦功力的武打戏。此时，张灵玉已怀孕七个月了，为了不使肚子显示出来，还特意用绷带扎腰。这天，洛阳剧院座无虚席，张灵玉演得格外卖力，在观众的掌声中，演出结束了，她却倒在舞台上肚子疼得站不起来，鲜血已浸湿了裤子。同事们知道她有孕在身，都以为她流产了。但大家把她送进医院后，她奇迹般产下一名活着的女婴。

11月的夜晚,天气已很冷。由于没有给孩子准备衣服和尿布,大夫只好用一些纱布把女婴包了起来,根本没想到这个孩子会成活。这个婴儿身体小得像个老鼠,用接生大夫的话说,小得能装在鞋壳篓儿里,不足4斤重,骨瘦如柴,不会哭,也不会吃,只能一滴一滴往嘴里挤一点奶水。

当看到这个可怜而坚强的小生命时,张灵玉哭了,李涛也哭了。母亲的本能一下唤起了她的爱和对这个女儿的无限愧疚。丈夫李涛宽慰她说:你也别后悔,这是这个孩子命中该有的,说不定她是个福贵之人呢。没听人常说吗,凡是要成就大事的人,都得先受难吃苦。“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”这是孟子说的吧。不是咱以前做错事,是孩子该有这一难,高兴吧你。丈夫还像念白一样表演起来,两口子高兴得笑出声来,张灵玉被丈夫说笑了,心情轻松许多。她说,这个孩子从坐上胎就挨打、受骂,不但不掉,反而越长越结实,这孩子命苦也命大,是个金疙瘩,这么命硬的孩子,长大一定成大器,得给她起个好名字。一个女孩儿家,叫英啊花呀都太俗,忽然两口子不约而同地想到了他们演过的一出古装传统戏《打金枝》,金枝,只有皇帝家的公主才被称为金枝,就叫李金枝吧。从此,一个早产的婴儿李金枝,成为父母的掌上明珠,开始了她的人生。

第二章 牡丹的传说

人们常说“大难不死,必有后福”。母亲加倍的呵护,使这个瘦弱的小婴儿在满月之后就长得浑身肉乎乎的。这个在舞台上临产的孩子在会哭之后,哭声也特别响亮,邻居对张灵玉开玩笑说,这孩子随你,嗓门好,长大准是个当演员的好料。

可惜的是,她不能随父母在剧团生活。未满周岁,刚刚蹒跚学步、牙牙学语的时候就被父母送到孟津县老城村,跟着奶奶在农村生活,直到9岁那年,才回到父母身边。

老城村是一个乡村,但历史上却是孟津县的老县城所在地,人杰地灵,山清水秀。这块土地与洛阳城相距不到30公里,有着4000多年灿烂的历史文明,这里是龙马负图之处、伏羲画卦之所,八百诸侯会盟、楚霸王绝河亡秦、伯夷叔齐叩马谏

● 李金枝的父母

等历史上许多决定中国命运的重大事件都曾在这里一幕幕上演，西汉大文学家贾谊、唐代著名诗人王维、一代名相狄仁杰、大书法家王铎等历史名人都在这里留下了他们的辉煌。洛阳是十三朝古都，有六个朝代建都在孟津，故有“千年帝都半孟津”之说。古人云：“人间天堂，苏杭北邙”，或曰：“生在苏杭，葬在北邙”。北邙就是这里的邙山。

小金枝的奶奶家，在一条从邙山上流下的河边。她常常跟着奶奶顺着河往邙山上走，她最喜欢的是春天的时候，提着用柳条编的篮子上山去采花。奶奶不识字，却会讲戏文，会唱民歌。每当春天山上野牡丹盛开时，奶奶就会教她唱起那首《编花篮》：

编，编，编花篮，
编个花篮上南山，
南山开满红牡丹，
朵朵花儿开得艳，
银个丹丹嘿银牡丹，