

王雷 王冠群 徐慧◎编著

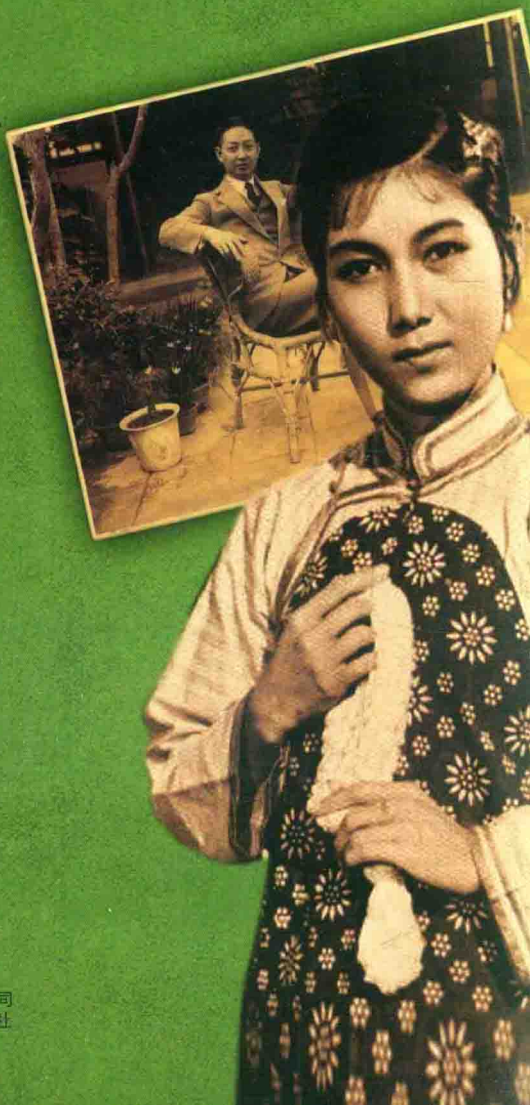
文化怀旧系列

生命

在这里

老艺人
的传奇人生

怒放

ARCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

生

生命——
在时间里
生长的人

卷二

第11卷(911)目錄

文化怀旧系列

生命在这里怒放

——老艺人的传奇人生

Shengming Zai Zheli Nufang

——Lao Yiren De Chuanqi Rensheng

王雷 王冠群 徐慧◎编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

生命在这里怒放:老艺人的传奇人生/王雷,王冠群,徐慧
编著.-合肥:安徽文艺出版社,2014.12

(文化怀旧系列)

ISBN 978-7-5396-5122-4

I. ①生… II. ①王… ②王… ③徐…
III. ①艺术家—生平事迹—中国—现代 IV. ①K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 221770 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:徐家庆

装帧设计:许含章

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551)63533889

印 制:合肥锐达印务有限责任公司 (0551)62827094

开本:880×1194 1/32 印张:4 字数:80 千字

版次:2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

定价:13.00 元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

C ONTENTS 目 录

- 1 昆曲泰斗——俞振飞 / 001
- 2 让京剧享誉世界的梅兰芳 / 007
- 3 不朽的艺人——瞎子阿炳 / 016
- 4 永远的“七仙女”——严凤英 / 025
- 5 美丽的“刘巧儿”——新风霞 / 033
- 6 为志愿军捐飞机的常香玉 / 039
- 7 为民乐献身的卫仲乐 / 045

8 “民歌之父”——王洛宾 / 051

9 一生献给越剧艺术的袁雪芬 / 061

10 南国红豆——红线女 / 068

11 杂技之花——夏菊花 / 075

12 演绎中国魔术传奇的王宝和 / 082

13 相声大师——侯宝林 / 089

14 一代鼓王——骆玉笙 / 097

15 评书快嘴袁阔成与——单田芳 / 104

16 “大兵”艺术家——高元钧 / 111

17 中国笛王——陆春龄 / 118

昆曲泰斗——俞振飞

父亲的熏陶

俞振飞，著名昆曲艺术家。昆曲发源于六百多年前苏州昆山地区，2001年入选联合国教科文组织第一批“人类口述与非物质文化遗产代表作”。在昆曲艺术中，小生艺术的传承一直是一个难度很大的问题，直到今天，活跃在昆曲舞台上的小生仅约二十位。

1902年，俞振飞出生于苏州义巷，其父俞粟庐当时已五十五岁，已有四个女儿的老人年过

昆曲大师俞振飞

半百得子，心情大好。然而，好景不长，俞振飞的生母、年仅三十岁的顾恭人却患上了肺结核，去世时俞振飞还不到三周岁。俞粟庐从此既当爹来又当妈，然而小孩子到了晚上要妈妈，又哭又闹的不肯睡觉。俞粟庐是一位书画鉴赏及收藏家，也是一位业余昆

曲唱家,无计可施之际,就唱段昆曲来哄哄孩子。“趁江乡落霞孤鹭,弄潇湘云影苍梧……”,当俞粟庐哼唱起汤显祖《邯郸梦·三醉》中的一支[红绣鞋]时,怀中的孩子就停止了哭泣,静静地听着父亲一唱三叹的歌吟,一曲未终,竟渐渐睡去。俞粟庐大喜过望,从此夜夜唱给孩子听,而小小孩童也一定要听了这支曲子才能入睡。父亲的吟唱也许就是俞振飞最初的昆曲启蒙。

俞振飞六岁那年,一天,父亲正在家中堂屋里教学生唱曲,教习的曲子恰恰就是《邯郸梦·三醉》中的[红绣鞋],虽然跟着老师一句一句反复练习,可是底下的学生们就是唱不准。“你们唱得不对,听我唱!”正在庭院里玩耍的俞振飞突然跑进房间里对着一群比他大的学生嚷嚷着。但俞振飞不过是平常听父亲哼唱而已,从未正式跟着父亲学习过昆曲,更没有和着父亲的笛声唱过,这可如何“听我唱”?担心孩子说大话的俞粟庐本来还有些不高兴,但经不住学生的怂恿,就真的拿起笛子吹了起来。还是那熟悉的“趁江乡落霞孤鹭,弄潇湘云影苍梧……”,俞振飞竟唱得字正腔圆、丝毫不差,这次的配合使白发老父和六岁小儿完成了他们人生中第一次在昆曲上的精彩合作。在学生们的赞叹声中,俞振飞又跑出去玩耍了。但俞粟庐对于这次意外合作却格外欢喜,儿子对于昆曲有如此之高的天赋和如此之强的表达能力,令他这个做父亲的欣慰不已,于是他决定正式教俞振飞学唱昆曲。正式学习要求一支曲子要练上两三百遍,困难点的要练上四五百遍,而且不允许有丝毫差错。如此枯燥的内容对一个才六岁的男孩而言实在是太过苛刻了,但是俞振飞就这样日复一日地学习修炼着。与此同时,俞振飞还跟随父亲学吹笛、练书法、学绘画,甚至还学会了父亲擅长的书画古玩鉴定。在这样的传统文化氛围中成长起来的俞振飞从此与昆曲结下了一生的缘分。

昆曲泰斗

俞振飞

昆曲《游园惊梦》剧照

与程砚秋合作

1922年,京剧大师程砚秋到上海演出程派名剧《六月雪》,虽说演出效果很好,但他为了向昆曲学习,力求在艺术上精益求精,决心演一两出昆曲。而演昆曲需要找一位功夫精到、唱念做俱佳的小生配戏,经朋友介绍他认识了俞振飞。不过,已到古稀之年的俞粟庐深知演戏之艰难,不愿让爱子重操旧业。程砚秋为了说服俞粟庐答应让俞振飞出演,托朋友讲情,最后俞粟庐才答应让俞振飞客串一次。是年秋天,程、俞二人在上海丹桂舞台联袂演出了《游园惊梦》,结果非常成功。因为俞父有约在先,俞父生前,二人合作仅有这一次。

后来俞粟庐病故,俞振飞在暨南大学担任文学院讲师,程砚秋又率班到上海,再度邀俞振飞合作演戏。由于当时戏剧界有个规矩,业余演员改为正式演员必须先拜师,俞振飞想拜当时在京的著名小生程继仙为师。程砚秋感到为难,因为他知道程继仙向来不收徒弟。为此,程砚秋只好回到北京,恳请程继仙收俞振飞为徒。程继仙听说收俞振飞为徒,高兴地答应了,因为他曾看过俞振飞的戏,深知俞振飞是个难得的人才。

后来俞振飞到了北京,拜师学艺,专攻小生,一学就是半年。由于他的昆曲演唱造诣原本就很精深,对于京剧小生的唱法、念白,对发声、用气、吐字、行腔方面帮助极大。尤其是他在表演中所显露出的书卷气,为一般演员所不及。他演纱帽生、扇子生和穷生戏,如《奇双会》饰赵宠、《玉堂春》饰王金龙、《断桥》饰许仙、《打侄上坟》饰陈大官、《鸿鸾禧》饰莫稽等唱念与神情,较之其师毫不逊色。他演出《群英会》《辕门射戟》这几出戏,英武

之中带有儒雅风度。尤其是在《群英会·对火字》和《打盖》两场戏中扮演周瑜的表演,刻画人物细致入微,炉火纯青,可以说是胜过前人。他与程砚秋合作,扮演《红拂传》中的李靖、《春闺梦》中的王恢、《梅妃》中的唐玄宗相得益彰;与梅兰芳合作,扮演《奇双会》中的赵宠、《断桥》中的许仙、《游园惊梦》中的柳梦梅相映生辉,均堪称人间绝唱。

“俞派”的书卷气

俞振飞天赋佳嗓,大小嗓运用自如。演唱注重字、音、气、节,精研音韵口法,讲究吞吐虚实,形成了优雅的“俞派”唱法。

“俞派艺术”正是以浓浓的书卷气著称,这份书卷气来自俞振飞深厚的文化底蕴。俞振飞学识渊博,能诗善画。他从小就在父亲俞粟庐的指导下练习书法,先临汉碑、魏碑,后临写董其昌、赵孟頫的法帖。从十四岁起,他又拜近代大画家陆廉夫为师,学习山水画。他是书画古玩鉴赏家,当过暨南大学的讲师,精研中国戏曲。俞振飞用“书卷气”取代了“脂粉气”。其表演儒雅优美,倜傥不群,擅演冠生、巾生、穷生、雉尾生等角色,尤以表演巾生儒雅清新的风格最为突出,把小生艺术的品位提高到了一个新的高度。他说过这样的话:“演小生的演员,不能胸无点墨。”人们在津津乐道大师的风范时,也不免发出这样的感叹:如今的戏曲演员就少了那么一份书卷气。

正式下海成为专业演员后,俞振飞与程砚秋合作的六年间,誉满京、津、沪、宁、渝等各大城市。1941年俞振飞应聘赴沪,后定居上海。他曾与梅兰芳、周信芳、马连良、张君秋、黄桂秋、章遏云、新艳秋、李玉茹、童芷苓、吴素秋等诸多名家同台合作。

1948年他与张君秋合拍了《玉堂春》彩色影片，1955年和1959年与梅兰芳合作先后又拍摄了《断桥》和《游园惊梦》的彩色艺术影片。1958年，俞振飞曾参加中国艺术代表团赴英国、法国、比利时、卢森堡、波

俞振飞的书法作品

兰、捷克斯洛伐克、瑞士等国访问，访问期间演出了昆曲《百花赠剑》八十余场，演出受到当地人民的热烈欢迎。俞振飞曾任上海市戏曲学校校长、上海昆剧团团长。著有《振飞曲谱》《习曲要解》《念白要领》《俞振飞艺术论集》等著作。上海京剧院和中国文联、文化部在“俞振飞演剧生活六十年纪念”活动时，为他颁发了奖状。1988年10月，香港中文大学授予他“文学博士”荣誉学位。1993年在上海病逝，享年92岁。

2

让京剧享誉世界的梅兰芳

梅兰芳艺名的由来

京剧是中国的国粹,有着极为深厚的传统文化底蕴。京剧有生、旦、净、末、丑等五种行当,梅兰芳最擅演的是旦。京剧中把女性统称为旦,其中按照人物的年龄、性格又可细分为许多行当,饰演大家闺秀和有身份的妇女称为正旦,正旦在京剧中俗称青衣,这是因为正旦所扮演的角色常穿青色的长衫而得名。京剧《窦娥冤》

梅兰芳

中的女主角窦娥就是典型的青衣角色。青衣的表演庄重娴静,唱腔旋律优美,细腻婉转,秀雅柔婉。一般说来青衣以唱功为主。

1894年,梅兰芳出生在北京前门外李铁拐斜街,祖父梅巧

玲乃清“同光十三绝”之一，专攻京剧旦角，以演《四郎探母》中的萧太后最为传神，人称“活太后”。其父梅竹芬承袭父业仍唱旦角，不幸青年丧命，抛下发妻幼子。梅兰芳幼年丧父，四岁丧母，多亏伯父梅雨田收养，后经拜师刻苦学艺，终成一代戏剧大师。

梅兰芳演出京剧《窦娥冤》

清光绪三十四年(1908年)秋天，喜连成班主叶春善带领他的戏班在吉林演出。一天早晨，叶春善偕筹资组建喜连成的开明绅士牛子厚到吉林北山散步。两人一边爬山，一边闲谈，忽然发现有一人在小树林里练剑，只见他体态轻盈，动作敏捷，那剑被他舞得寒光闪闪，风声嗖嗖，把自己围在水泼不进的弧光圈里。牛子厚看得眼花缭乱。他生平酷爱京剧，也观赏过不少武术高手的表演，但像今天见到的这样的绝伦剑技却不多，他情不自禁地连连拍手叫好。那

舞剑人听到有人喝彩，连忙把剑收住，两颊绯红，用手帕揩拭额头沁出的细密汗珠，恭敬地向牛子厚躬身施礼：“牛老板，喜群献丑了。”

牛子厚这时上前定睛细看，只见面前这个年轻人仪表堂堂，气度潇洒，举止端庄，真是一个挑大梁的料子，便问道：“你可曾有艺名？”叶春善接答道：“我给他起了个艺名叫‘喜群’。”牛子厚沉吟良久说：“这孩子相貌举止不俗，日后必成大器，给他更名‘梅兰芳’如何？”叶春善师徒二人欣然同意。从此，这位年轻人就用了“梅兰芳”这一后来享誉国内外的艺名。

梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生

梅兰芳七岁学戏，十一岁登台，工青衣，并演刀马旦。启蒙老师吴菱仙，初学正工青衣戏如《二进宫》《三击掌》《别窑》《祭江》等。光绪甲辰年（1905年）七月七日首次与斌庆班合作，在前门外广和楼出演《天仙配》中织女一角，因年纪小个子矮，由师傅亲自抱着扶上鹊桥。据说梅兰芳在拜师吴菱仙前，曾拜朱小霞为师，学了一段时间后朱小霞认为梅兰芳天赋不够，劝其改行，临别时说了一句：“祖师爷没有给你留下这碗饭。”这句临别赠言不但没有使梅兰芳改投他门，反而激励他奋发上进，在其五十余年的艺术生涯中，勤学苦练，广采博收，不但把京剧生、旦、净、末、丑的优秀唱腔作为学习的蓝本，还向中国的曲艺学习，向

国外的歌剧和芭蕾舞学习,在学习与继承的道路上大胆创新,首创京剧唱腔南梆子,在京剧的表演、服饰道具方面都有自己独特的处理方法,使其达到了尽善尽美的地步。

第一位获得国外博士的艺人

1919年,梅兰芳率团首次出访日本,后又两次出访美国。尤其是1930年在美国,梅先生访问了纽约、芝加哥、华盛顿等几十个城市,共演出了七十二场戏,历时半年之久,所到之处无不受到热烈欢迎,在美国掀起了一阵“梅兰芳热”的狂潮。梅兰芳的演出场场爆满,不仅轰动了文艺界,也使教育界大为震动,各大学府纷纷组织观看梅先生的演出或请梅先生到校举行座谈会,作学术报告,等等,甚至在哥伦比亚大学竟然出现了这样一个临时规定:凡是观看梅兰芳先生的演出,学年分可以加一分,没有观看梅先生演出的学生的学年分都要倒扣一分,可见美国教育界的重视程度。首先是沙摩大学决定授予梅兰芳文学博士学位,并且由校长亲自致词,并恭恭敬敬地把博士绶带披在梅先生的肩上。全校掌声雷动,高唱贺歌,三千余人与梅先生共进贺宴,以示庆祝。

此后,梅兰芳便被人们尊称为“梅博士”,这是我国戏剧界的第一位博士。此后他还先后访问过德国、英国、法国、奥地利、比利时及俄罗斯等国,与电影艺术大师卓别林、话剧艺术大师斯坦尼斯拉夫等人切磋交流。他不仅把中国的京剧介绍给了广大外国朋友,同时也向其他国家学习了他们的戏剧表演,极大地丰富了自己的表演艺术。

让京剧享誉世界的梅兰芳

周总理与梅兰芳