

传承 创造 生命

李玉茹与20世纪下半叶京剧
创作演出学术研讨会论文集

傅 谨 单跃进\主编

传承 创造 生命

李玉茹与20世纪下半叶京剧
创作演出学术研讨会论文集

傅 谨 单跃进\主编

图书在版编目 (CIP) 数据

传承·创造·生命:李玉茹与20世纪下半叶京剧创作演出学术研讨会论文集/傅谨,单跃进主编.—北京:文化艺术出版社,2012.10
ISBN 978-7-5039-5475-7

I. ①传… II. ①傅… ②单… III. ①李玉茹 (1924~2008)—京剧—艺术评论—学术会议—文集 IV. ①J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 233869 号

传承·创造·生命

李玉茹与20世纪下半叶京剧创作演出学术研讨会论文集

主 编 傅 谨 单跃进

执行主编 李如茹 田志平

责任编辑 胡 晋 褚秋艳

封面设计 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子信箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2012年12月第1版
2012年12月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 16.5

字 数 300千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5475-7

定 价 30.00元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

序

马博敏

2008年7月11日上午，我们十分敬重的著名京剧表演艺术家李玉茹老师在与疾病苦斗了多年之后，终被病魔夺去了生命，与世长辞。

对于李老师的辞世，我甚感悲痛。从认识到熟悉李老师已有三十来年，越了解她，越感到老师是这样的可亲可敬，是多么好的一个人啊！她的艺术、她的勤奋、她的豁达通理、她的善解人意、她的淡泊名利，总浮在心头，久不能散去。

李玉茹老师是一位懂得感恩的人，在她与疾病顽强抗争的最后日子里，她始终对党、对国家、对人民怀抱着无限深厚的感激之情！她一再表示，党和国家在她患病期间给予了太多的关爱、照顾、救治，但是自己已无以回报，心中甚为不安。因此，她多次表示，希望捐献自己的遗体给医学界，以作为对国家、对人民的一点回馈。虽然家人没能采纳她的想法，但她那颗感恩之心令周围的朋友无不为之动容。华东医院俞卓伟院长说，李老师是位十分坚强、让人敬佩的老艺术家。

李玉茹老师是一位对他人有情有义，却不注重关心自己的

人，作为早就成名的京剧表演艺术家，她为了照顾好曹禺先生，牺牲了自己的事业，一心扑在曹禺先生的生活和健康上。因为，她深知，曹禺先生不仅是她的丈夫，更是中国文化界和戏剧界的国宝大师，为了这份爱、这份责任，她甘愿远离名利场，甘愿放弃一辈子钟爱的舞台，甘愿在幕后做一个默默无闻的奉献者。其实就在全身心照顾曹禺先生的时候，她也被查出罹患肺癌，并进行了手术，尽管如此，她仍然无微不至地照顾着曹禺先生，忘却了自己也是一个年逾古稀的重病人。即使李老师已退出了表演舞台，但她的心、她的情还留在这京剧的舞台上，只不过她把这一切交付给了自己的学生们和向她求教的人了。她慷慨地把自己的艺术经验传授给后人，她带了很多学生，却从来不借此宣扬自己。

李玉茹老师是一位不安于现状，勇于实现人生价值的人。尽管她较早退出了舞台，但却从来没有停止学习、求索、实践、攀登的脚步。在照顾患病的曹禺先生的那些年里，从未从事过写作的她，竟然以带病之身利用闲暇时间创作出了一部长篇小说《小女人》，创造了一个令圈内所有人惊诧的奇迹。甫一落笔就有此华彩篇章。当时，我曾问过曹禺先生：“李老师的《小女人》，您一定帮了她不少忙吧？”曹禺先生指指自己已无法自行挪动的重病之躯，苦笑着说：“我早就不能帮助她什么啦，而是她正在帮助我整理文章。”听完此话，我对李老师的崇敬之情油然而生，我怎能不感佩于李玉茹老师的勤奋和钻研、智慧与灵性。在她被病魔痛苦折磨的这最后几年里，她仍在电脑前孜孜不倦地耕耘，写着总结自己表演经验的专著《谈戏说艺》，以飨后辈从艺者。这本书反映出她对京剧表演艺术的真知灼见，其思考之深，研究之透，非一般从艺者所能达到。那时，我实在不忍看到她老人家如此辛苦和艰难，曾劝她找人代笔，李老师却说：“别人写的总是写不准自己想说的话。”就是在她生命的最后时日，她还在想着、写着……她绝不虚度年华的人生要求给我们留下了许许多多宝贵的财富。

由于种种原因，李玉茹老师可能不像其他表演艺术家那样有更多的艺术展示，也就失去了她应有的更高层面的艺术地位和社会影响，但以她的学识、她的涵养、她的思考、她的大气，我以为她称得上是我们京剧界的艺术大家！这种认定不仅是我个人，在今天的纪念文集中，我们看到了京剧界、戏曲同行们对李老师的艺术、人格的认同和共识。她的离去我非常难过，我一直隐隐地感到，李老师身上的品格和能力，恰恰是我们这一代和更年轻一代最为缺失的，我多么希望我们的后辈们能循她、学她、似她啊！

目 录

序 马博敏	1
-------------	---

岁月记忆

怀念师妹李玉茹 王金璐	3
-------------------	---

太怀念她了 马崇仁	7
-----------------	---

深切怀念李玉茹同志 陈 东	10
---------------------	----

值得我们学习的京剧艺术家李玉茹 马 科	13
---------------------------	----

探索·创新·融化

——跟随李玉茹老师工作的感受 孔小石	15
--------------------------	----

我和玉茹大姐一起演戏 孙正阳	23
----------------------	----

想当年…… 张丙昆	28
-----------------	----

卓尔不群李玉茹 陈朝红	32
-------------------	----

追忆恩师李玉茹的艺术创新 吕爱莲	38
------------------------	----

与李玉茹老师的最后谈话 和宝堂	42
-----------------------	----

温故而知新

——在李玉茹学术研讨会上的发言 奎 生	48
---------------------------	----

怀念 王世民	53
--------------	----

昔日红颜已白头 宋 词	58
-------------------	----

艺品探微

一个特别会演戏的新型京剧演员 庞曾涵口述 戴健整理	71
名剧的魅力	
——向李玉茹老师学习《宇宙锋》的三部曲 沈绮琅	78
《青丝恨》研讨会上的发言 荣广润	88
从近代王魁戏结局看李玉茹《青丝恨》的突破 王安祈	91
传统与前卫	
——从《镜狮子》和《青丝恨》看花甲之年李玉茹关于京剧的思考和行动 李如茹	108
20 世纪 60 年代《百花公主》剧本改编考证 刘思远	131
《醉酒》：一个洋学生对梅兰芳和李玉茹扮杨玉环的 比较和感想 魏莉莎	147
李玉茹“论艺”及其“艺事”回顾 黄正勤	158
忆李玉茹的打炮戏 杨 明	169
李玉茹与京剧女扮旦角的创新演绎 范思玫	173
李玉茹戏曲编演论浅识 贯 涌	179
论李玉茹的“传情写意” 贾志刚	186
李玉茹戏剧意识探寻 田志平	189
“李玉茹现象”及其启示 沈鸿鑫	204
传承与创作在亚洲传统戏剧中的表象 李 墨	210
中华戏曲专科学校及其时代	
——1930 年代中国社会对戏曲的认识与实践 平林宣和	235
从李玉茹看现代戏曲教育的成功实践 李 伟	244
后记 傅 谨	254

岁月记忆

怀念师妹李玉茹

王金璐

李玉茹师妹离开我们已经两年了，大家都一直深深地怀念着她。算起来，从她入中华戏校和我成为同学起，到现在我们已经相识七十多年了。人越老越爱怀旧，这些年我更是常常回想起在中华戏校学习的情景来。

李玉茹入校比我晚两年，排在“玉”字班。她人生得端正，尤其一双眼睛非常传神，加上聪明伶俐，很得老师们的喜爱，同学们也都跟她挺要好。

小时候我家境贫寒，入学前丧母，每到家长探视学生的日子格外难熬。别的学生家长都给孩子带来各种吃的和零钱，而我，只有一个同样贫苦的老邻居——我姐姐的干爹来看我，他给我带来的是点心店里几分钱一包的点心渣儿。李玉茹的母亲常给她带糖饼来，我就在边上看，还搭上句话，又管李玉茹的母亲叫“大妈”，经常是这时，“大妈”就让李玉茹掰点儿糖饼给我吃。

李玉茹跟大家一样，一入学都是从跑宫女来零碎学起，但她是个有心人，其他角色的戏也默记在心，私下苦练。所以，几年

后大师姐们一毕业，她一下子就能顶上来当主演了，我们俩戏里合作的机会也多了起来，关系很不错。

记得有一次戏校请来李洪春先生给我们排新戏《七擒孟获》，李玉茹扮孟获的妻子祝融夫人，我演马岱。因为祝融夫人能歌善舞，学校就请来一个舞蹈老师在后院教李玉茹舞蹈，其他学生在前院排戏。排了几次之后，李洪春老师嫌我们太淘气，排戏磨磨蹭蹭，还有迟到的现象，很生气。这一天，他板起脸来对我们说：“今儿个我排戏，谁要是误了，我可要打他了！”我一听他都说这话了，再一瞧他的脸色，知道他可真动怒了，心想，今儿个千万别误了。突然我想起李玉茹还在后院学跳舞呢，时候快到了，我得给她送信儿去。我急忙跑到后院告诉了李玉茹，然后又赶紧往回跑。一进前院，发现大伙全不排戏了，都瞪着眼睛看着我，我顿时明白了——糟了，原来是我误了时间。李洪春先生正拿着板子气呼呼地看着我，我连忙解释是给同学送信儿去了，李洪春老师说：“那你误了行吗？”李洪春老师平时特喜欢我，可今天他有言在先，不能违反，就打了我四五下，说：“排戏！”正该我的马岱唱【导板】的时候。

排完戏，李玉茹知道了我为给她送信儿还挨了打，直给我道歉。我学了句《四进士》里宋士杰的一句唱：“我为你挨了四十板。”唱完后我俩哈哈大笑。那年我十六岁，李玉茹比我还小点，几十年过去了，我们后来见了面聊起这些事时，仿佛就像昨天发生的一样。

那时，戏校与广和、中和、吉祥等剧场一订合同就是一年，我们几乎天天演出、面对观众，因此有的同学在当时就已经拥有了不少爱看他们戏的观众。这时，脱颖而出的李玉茹和侯玉兰、李玉芝、白玉薇一起得到了“四块玉”的美誉。

记得那时李玉茹在不少戏里扮我那个角色的夫人。比如《战太平》里我演花云她扮夫人，《下河东》里我演呼延寿廷她扮夫人，《洗浮山》里我演贺天保她扮夫人，《平贵别窑》里我演薛平贵她扮王宝钏，《南阳关》里我演伍云召她扮夫人；我们还合作过《美人鱼》、《鸳鸯泪》、《吕布与貂蝉》、《战宛城》、《翠屏山》等很多戏。

1940年冬，中华戏校因拒绝日伪的接收而突然停办。没多久，李玉茹就请翁偶虹先生为她组班“如意社”，也聚拢了不少戏校同学。虽然“如意社”

办的时间不长，但业绩还是有目共睹的，尤其是受邀去上海黄金大戏院的演出，更是场场沸腾，受到社会上热烈欢迎。李玉茹和我演出了多场《翠屏山》、《鸳鸯泪》、《美人鱼》、《武松与潘金莲》等。在频繁的演出实践中，李玉茹的艺术水平日新月异，在上海滩声名鹊起。

“如意社”解散之后，虽然同学们各奔东西，但因为过去班社是邀角制，所以李玉茹和我还是有过多合作的机会。她那时期也曾和不少老前辈同过台，她的演出得到了老前辈们的夸奖。我曾问过我的老师马连良先生“什么样的演员才算得上好演员”的问题，马老师说，好演员不是仅仅唱得有多好、做得有多好，如果演错了都比别人好，那才叫好演员。马老师举了一个例子。那是“如意社”解散后李玉茹搭班马老师的“扶风社”，第一次与马老师演出《苏武牧羊》，马老师演苏武，李玉茹演胡阿云。两人对话时，李玉茹把台词念颠倒了，台下观众一愣，马老师也干着急。当李玉茹意识到念错了时立即改口说了句：“我真叫你气糊涂了，把话都说颠倒了！”这一应变的对白合情合理，十分俏皮地把错误纠正了过来，反倒得了满堂彩。马老师说：“李玉茹这样的就算好演员。”不但马老师这么讲，周信芳先生对我一提起李玉茹也赞不绝口。

1951年我参加了国营华东戏曲研究院实验京剧团，也就是现在的上海京剧院。又过了两年，李玉茹也加入进来，于是我们又开始了一段长达四五年一起工作的时间。我记得，1954年我们一起参加了华东戏曲观摩演出，1956年我们一起到北京进行出访前的汇报演出，随后又一起出访苏联做巡回演出……在上海共事的这段时间一直到我被商借去援建陕西省京剧院才告停止。

回忆起在中华戏校学习，回忆起在“如意社”，回忆起在各地的演出，再回忆起在上海，前前后后李玉茹与我学习和共事的时间有二十多年。她在台上真是光彩照人。她演主角，能感染周围人的感情，她演配角，也能衬托出主角，她还不抢戏，使主角感到戏演得舒服。她功底深厚，戏路子宽，发展非常全面。青衣戏，她能演《贵妃醉酒》、《玉堂春》、《鸳鸯泪》等；花旦戏，她能演《拾玉镯》、《红娘》、《鸿鸾禧》等；刀马旦戏，她能演《辛安驿》、《樊江关》、《穆柯寨》、《穆天王》等剧中人物塑造得各具风采和魅力。她有出绝戏《贵妃醉酒》，她这出戏别具风格，不仅是宗梅派，而且宗筱派和荀派的路

子，除雍容华贵外，还体现了杨贵妃娇美妩媚的特点。

李玉茹所以成为享誉剧坛的艺术家，首先是她自身条件好，个头、扮相、嗓音都好，她有天赋，又勤奋。再有，她师承正。20世纪30年代的中华戏校名师如林。她在校时就曾受教于律佩芳、郭际湘、吴富琴、王瑶卿等，之后她还私淑于连泉，后来她又有幸拜赵桐珊、荀慧生、梅兰芳，又拜尚小云为义父，众多大师的传授与教诲使她受益终生。此外，还有非常重要的一点，正如她在自己《李玉茹谈戏说艺》一书里指出的那样，她坚持以程砚秋先生为楷模——对于京剧艺术一直是在传统的基础上去进行有个性的创造，所以她演戏规矩、大方而又有自己的风格。如果过去那些年能留下更多的影像资料的话，我们会看到一个京剧艺术表演大家的风范。

我至今还一直不觉得李玉茹师妹已经离去，我知道，那是因为她塑造的一个个生动的艺术形象常驻在我的心里，我相信也一定常驻在所有爱戴她的广大观众的心里。

太怀念她了

马崇仁

李玉茹师妹与我都是中华戏校的。她比我去得晚，我那阵儿叫马金仁。她去世这个噩耗传到北京之后，我心里头非常悲痛！因为我们从小就在一块儿。后来她出了科以后，毕业了，我们还经常在一起演出。

我们在学校一块儿练功，玉茹同志就整个一小小子似的，她也跟着我们一块儿练毯子功。练毯子功的时候耗顶、打把子、下腰什么的，都在一块儿。我记得有一次我们在一起拿顶，我那膀子也耗着呢，她那儿也耗着呢，我俩挨着，我耗得满头大汗，滴的这垫子上全是汗珠子，她说师哥您出这么些汗？我说我快耗不住了。正说着我这膀子一没劲一倒，哗啦砸倒了这一片，（把同学们）都给砸到了这地下，包括玉茹同志在内，老师说就你一人儿，把大家都给砸躺下了。这都是当初小时候的笑话。

她在艺术上是精益求精，是学校的“四块玉”之一，侯玉兰、李玉茹、白玉薇、李玉芝。她很会演戏，演的戏也非常细致，很近人物。她在学校里演戏的时候就是文武不挡，《英杰

烈》、《穆桂英》，全唱。

我记得那是她在上海，在新中国成立前，周信芳院长组班的时候有她，我那时也在上海，中国大戏院的班底，一块儿同台。那年好像是周院长的老太太去世了，周先生就不演了，让玉茹同志一人挑班演，他又请了俞振飞，那阵班里最大的就是王金璐老师，还有赵桐珊老师，我就在那儿，我们都是那儿的长期班底。那阵她也净演《英杰烈》这出戏，我还给她配演过王富刚。然后《穆天王》我还配演过杨六郎，我们一块儿合作过好几次。最后她又搭马先生的“扶风社”，但是马先生也不反对她到“如意社”单挑去演出，只要不影响你那单挑演出，你就上我这来演出。

她在马先生这儿演戏，是青衣、花旦两门抱，她过去在学校也是青衣、花旦两门抱。她在青衣这方面，唱的是程派的路子。那时程砚秋先生，经常叫她们这几个学生到他家去，给她们再吃吃“小灶”。另外呢，她学花旦是学荀派，但是不那么过火。她演程派也是相当好，我们学校那阵演《孔雀东南飞》，是焦菊隐校长给排的，就是侯玉兰、李玉茹她们俩人演。后来翁偶虹先生给她们排了一出《鸳鸯泪》，也就是现在的《周仁献嫂》，还给她排了一出《美人鱼》，这都是李玉茹的戏。她到上海去的“打炮”演出，“如意社”就这两个戏，相当红。

她在这个时候，没有好老生搭档，后来就请了纪玉良。那时纪玉良是个票友，挺有嗓子的，原名叫纪英甫，后来“如意社”成立，都是戏校毕业生，就给他改名叫纪玉良。他拜了我四伯马四立，学马派。之后“如意社”在上海就大红了，一直就她自己挑班。

后来在扶风社，她跟马先生合作了不少戏。有一天和马先生唱《苏武牧羊》，她念错了一句，好像是把“你们南方人没有我们北方人大方”念颠倒了，当时她灵机一动，很俏皮地说：“我真叫你气糊涂了，把话都说颠倒了。”立时补救了错误并赢得满堂彩。下来马先生说：“姑娘你真是好角儿，当场就把这个给救补回来了，用咱们戏班话就是找回来了，你真是好角儿！”由此可见她的舞台经验之足，火候之老到。

有一出戏，她和马先生演得也特别好，就是《乌龙院》。她是和于连泉先生学的，但是她没有拜于先生，也就是筱翠花，那时候都叫他筱老板。她和马

先生演的《乌龙院》相得益彰，后来马先生离开李玉茹以后，除非和于连泉先生，这些戏都很少演了。

玉茹同志这一生在艺术上是精益求精，刻苦钻研，研究人物，非常细致。她演《英杰烈》，前头《铁弓缘》，那就是小姑娘的《铁弓缘》的戏；到后面《英杰烈》为家报仇了以后，她就是女扮男装——男人的气质，功底相当深厚。后来她到了上海京剧院，改了改，又演。有一次我去看，看见和从前不一样了，改得相当合理，相当好。那时候我已在北京京剧团了，回来后我就照着玉茹同志那个演法，给小王玉蓉又排了，照着玉茹的本子演。

我们这师妹在文化上也很好，能够自个改戏写戏，还能写书，比我高。在她患病的这些年里，我们一直有联系，并且同学们还聚会过。她在华东医院住院的时候我们还通过一次电话，她说大哥哥您放心，我在这住院呢，跟家里一样，挺好的，您放心得了。后来我听说她在医院写了一本书——《李玉茹谈戏说艺》。这本书我现在是看不见了，我什么都看不见了，连电视都看不行了。希望咱们青年人好好看看李老师的书，怎么样表演，怎么样演戏，对他们的发展有用。

李玉茹的趺功特别好。她小时候在学校，《辛安驿》这些戏都趺功呢，她和马先生唱《乌龙院》那会儿都趺功，都有照片。现在都不提趺功了。她演人物，不是演某一派，她演花旦也好，演青衣也好，都是演人物。在唱上是程，但是不过分；演花旦学荀也不过，所以说那些青年演员，应该好好看看她这本书。

谈到她我心里头很不平静，她演的这些形象都在我脑海里头，太怀念她了！希望她的艺术也能后继有人。

（根据录像整理）

深切怀念李玉茹同志

陈 东

读着《小女人》，翻着《李玉茹谈戏说艺》，常常在眼前浮现出李玉茹老师慈爱的面容，心生仰慕：做人民艺术家真好！黄宗江老师说：“李玉茹老师没走。她活而又活地活着。”今天我们追思她，也有这样的感触：她的身体走了，但精神还在，艺术还在，她的精神和作品将世代传承。她留给我们的是笑容、真诚、精湛的艺术表演和永恒的人生追求。

李玉茹老师是一名中国共产党党员，是一位对京剧传承和发展作出了杰出贡献的京剧表演艺术家，同时，还是一位富有才华的作家。在漫长的艺术生涯中，她广泛地吸收梅、尚、程、荀众多前辈艺术大师的艺术财富和经验，融会贯通、发展成为自己倾心感人的表演艺术，塑造了一系列生动的舞台形象。她以毕生精力孜孜不倦地追求京剧艺术的真谛，表现出一位艺术家的纯正本色。她对艺术始终秉持崇敬之心，对艺术理想执著追求，尤其是“文革”后重新登上舞台，竭尽全力扶植、帮助中青年演员，甚至甘当绿叶，培养出一批活跃于京剧舞台上的优秀表演人才。旧