

志清淡泊，余韵飘悠

——记北京京剧院老生表演艺术家陈志清

文◎韩旭 图◎张保旗

诸葛亮在《诫子书》中曾留有这样的文字：“夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远……”这句古文翻译成现在的话意思是：君子的品行，以内心的平静修养身心，以俭朴的作风培养品德，不看淡世俗名利，就不能明确自己的志向，不能身心宁静就无法实现自己远大的理想……

陈志清老师沏了两杯茶，

拿出一盒糖，十分客气地说：

“这是从台湾带回来的，不甜，你尝尝。”他总是笑容可掬，说出话来和颜悦色，让人感觉平易近人。他在生活里也带着台上老生的那股子睿智与端重，四平八稳、不急不躁，举手投足间多有出尘之态。他不厌其烦地给我找那些老照片，讲述那一张张剧照背后的故事。也许，陈老师就是《诫子书》中那句话的践行者吧。

梨园世家，余派传人

陈志清出身梨园世家，祖父陈德霖先生是晚清著名的青衣表演艺术家，以唱功闻名。陈德霖幼年入恭王府全福班习昆旦，打下了良好的昆曲基础，之后进四箴堂（即三庆班）坐科，又从朱莲芬学习昆曲，从田宝琳学习京剧青衣，并同时搭

建三庆班演出。与杨小楼、谭鑫培一样，陈德霖也进宫演御戏。他在进宫演出时细心观察慈禧太后的举止，把观察所得运用于表演中，创造了《雁门关》萧太后的形象，得到了慈禧的赏识。

《昭代箫韵》原是昆腔，慈禧想把它改为皮簧，就请陈德霖帮助安排场子，改编词句，安上唱腔。经过排演，慈禧看了很高兴。后来各王府演戏都请陈德霖代为办理。此外，陈德霖在梨园桃李天下，弟子众多，人称老夫子。王瑶卿、梅兰芳、王蕙芳、王琴侬、姚玉芙、姜妙香是陈德霖的六大弟子。还有门婿余叔岩也得到他很多教益。尚小云、韩世昌、黄桂秋等都曾得其亲传。荀慧生、欧阳予倩等亦多向陈请益。传人中，梅兰芳、尚小云、韩世昌（昆旦）等均自成一派。

陈志清讲起祖父来滔滔不绝，但言谈话语间总带着些许的遗憾。这也难怪，毕竟他出生时

祖父已离世多年。好在家中京剧的氛围没有消散，父亲陈少霖跟随姐夫余叔岩多年，深得其言传身教，也是著名的余派老生。陈志清年幼时经常去看父亲的戏，他起初不爱看文戏，总是眯缝着眼昏昏欲睡。盼到武戏激昂的堂鼓啵啵一响，孙悟空、虎妖妖精打作一团，陈志清刹那间精神抖擞，眼也不眨一瞬。久而久之，陈志清渐渐对文戏也有了了解，听得懂词了，慢慢爱上了京剧这门艺术。

父亲对孩子该不该学戏这

事有些暧昧不明，总在两可间逡巡不定。起初父亲觉得学戏苦，成角儿难，成不了角儿在圈里混口饭吃不容易，不想让孩子学戏了，因此教儿子戏时只说一些皮毛，没打算真正教他。可父亲在慢慢的观察中发现儿子注定是戏里的虫，他天赋异禀，戏学得很快，而且还遗传了父亲的好嗓子。儿子对京剧的痴迷劲儿最终打动了父亲，父亲成了儿子的第一位老师，此时陈志清业已将近志学之年。

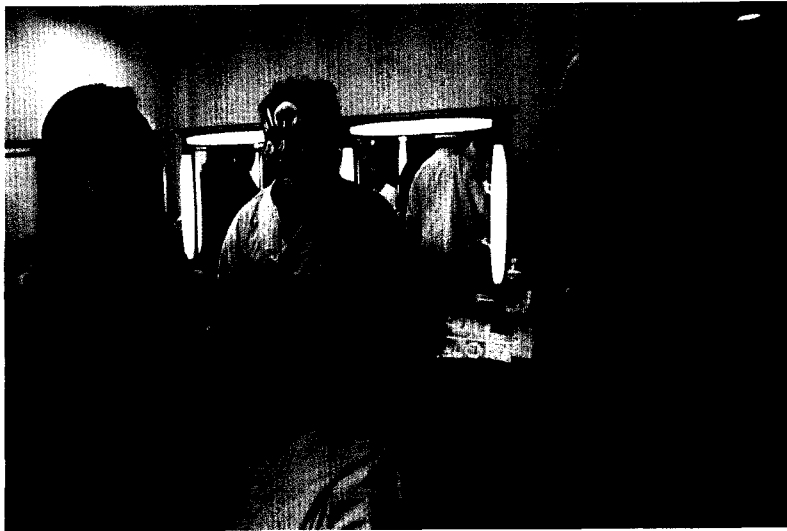
父亲教戏以戏文为主，给

儿子说了《黄金台》《击鼓骂曹》等戏，儿子戏文背得近乎走火入魔。当年一家人住在果子巷棉花六条一座四合院里，院里有一间厕所，陈志清一进去就不出来了，上厕所背戏文忘了时间，直等家里人在外面催，才发现时间竟然过了一个多小时。之后父亲又请来赵贯一老师来给教戏。赵老师虽是票友，但也受过余先生亲传，水平在专业演员之中都数得上。他演唱大方规矩，余先生晚年炉火纯青的风格他也淋漓掌握。他给陈志清讲余派的发声用气，怎么理解“中锋嗓子提溜劲儿”。告诉陈志清，深深的腹腔呼吸是演唱的能源，头腔、鼻腔、胸腔的共鸣得既松弛又通畅。余先生发声的位置与呼吸非常协调统一，所谓“中锋嗓子提溜劲儿”是指声音咬字无处不提溜，全部唱都不松懈、不僵化，一提到位，一放即落，非常灵活自然，从腹腔到头腔是一个无形的气流通道。陈志清把老师的话铭记于心，刻苦练功。特别是他后来进入青春期，嗓子处于“倒仓”阶段，声音变不回来那可就是“子弟无音，客无本”啦。为此他三年如一日，早上五六点钟就去天坛公园练嗓子，七八点找个小馆儿吃完早点，再找把胡琴吊嗓子。陈志清笑着自诩道：“一上午练完了嗓子，我的脸都是黑的，严重亏气啊。”

在余派的众多剧目中，亦有诸如《定军山》《战太平》这种要求演员能文能武的戏。父亲陈少霖为了让儿子全面继承余派，专门请来武戏演员陈金彪、耿玉春给孩子练基本功。陈志清回

忆，印象最深的是那时候家里没镜子，他就在院子里转悠，找到一块玻璃窗户，就瞧着玻璃里的自己一招一式地练。摆身段，练表情看看是不是标准。

1957年陈志清进入北京联谊京剧团，这个剧团不大，因此需要靠挖掘冷门戏来吸引观众。团里平时演出的剧目很多，这使陈志清眼界大开，对京剧各种剧目的了解更加全面。他在剧团里演出也从不挑肥拣瘦，跑龙套那是经常的，有时还有跨行当的演出，《乌盆记》里的小花脸刘升他都演过。在剧团工作的日子里，舞台实践丰富了陈志清的演出经验，进一步提高了他的演出水平，他渐渐被团里的前辈们赏识。1960年，作为团里的后继之才，陈志清被剧团保送到中国戏曲学校进一步深造。他在学校里向雷喜福老师学习了《审头刺汤》《审潘洪》等戏，又向邢威名老师学习了《清风亭》《将相

在庆祝京剧“申遗”成功一周年活动的后台给演员说戏

和》等戏。他刻苦上进，加之长大成人后对京剧有了更深的理解，因此在校表现优异，每次期末的汇报公演都有机会参加。

《将相和》《群英会》等戏均能见到他的身影，台下的评委老师像赵桐珊、贯大元、雷喜福等也都眼前一亮，觉得这孩子唱得不错，“机灵面、眼力见”都有。

剧团里的“及时雨”

1962年，陈志清从中国戏

校毕业，由于原来的北京联谊京剧团解散了，他被文化局分配到北京实验京剧团。在新的剧团，陈志清一步一个脚印，直到成为《送肥记》《红管家》《沙家浜》等戏的主演，他凭借优秀的才华赢得了团里同事们的信任。1965年，山西省排演现代戏《红色交通线》，需要一个老生演员，年轻的陈志清被借调走了，他不会想到，这一走就是22年。因为当时山西省京剧院老生人才匮乏，1966年陈志清正式调入山西省京剧院。陈老师苦笑回忆道：“在山西工作时生活条件很艰苦，连酱油都没有。我经常托去北京演出的同事和学生，让他们把山西老陈醋带过去，带酱油回来。”虽然生活条件艰苦，但陈志清也得到了实实在在的锻炼。他几乎参加了所有“样板戏”的演出，还常常随团深入到煤矿区、农村演出。他曾在新编戏《八一风暴》中扮演周总理，《蔡锷与小凤仙》中扮演蔡锷，《魂断吴江》中扮演乔玄，《四郎探母》里扮演杨延辉……

1985年，在天津有一场纪念张君秋舞台艺术生涯50周年的演

在日本演出《太真外传》时与梅葆玖（右）、姚玉成（左）合影

陈志清退休后，更加注重京剧的传承，经常给小演员说戏

出。其中一场《铡美案》的戏，戏里有一位演包公的女花脸，要求与她能对唱的演员调门也得很高，可胜任者寥寥。同年，陈志清因为在山西演出《四郎探母》，伤了膝盖，回京做手术后在家中休养，身体恢复得八九分了。张君秋得知后，请陈志清来家里，跟他说：“志清，咱们来一段‘坐宫’的对口。”实际是看看他的嗓音行不行。陈志清一唱，张君秋心里就有数了。那次演出最后大获成功，陈志清的唱功实力也得到观众的认可。

1987年陈志清调回北京，此时他在体能和艺术上都迎来了自己的黄金期。曾于1989年随团赴武汉演出，因为对方提出离退休老干部晚上看戏不方便，希望中午可以加演一场，并点名要看陈志清的《四郎探母》。陈志清表示，只要观众愿意看，他拼命也要演。也许很多观众不知道，《四郎探母》一场戏，年轻演员也要两三个合演的。可就在那天，陈志清一人就连演了两场。

在院里，陈志清的人缘一直是有口皆碑。这主要归功于他多

次无条件地“救场”。1991年春节，北京京剧院接到通知，一周后在人民大会堂为中央的离退休老同志演出《画龙点睛》，不过扮演唐太宗的演员张学津因身体原因不能出演了。剧院领导赶忙请陈志清“替活儿”。陈志清面临的挑战极大，他是余派老生，可这出戏是马派老生的代表作，演唱风格截然不同。而且时间紧迫，仅有一周时间。一个看似不可能的任务，陈志清毅然接受了。他全力投入排练，在只“响排”一次的情况下，演好了唐太宗这一角色，出色地完成了重大演出任务。之后《画龙点睛》剧组赴昆明演出，主演张学津因为身体原因，只能演一场戏的压轴部分，其余场次均由陈志清担纲，他毫无怨言，并出色地完成了演出任务。类似的情况不胜枚举，演员因为各种原因不能参加演出，院里领导都是火烧眉毛一般来找陈志清，每每此时，他总会挺身而出。陈老师笑着告诉我：“救场如救火，谁还没有点突发状况啊，帮人一把是应该的，而且观众的利益也不会受损失。”

“戏”精于勤而荒于嬉

余先生的18张半唱片陈志清如今仍然一有时间就拿出来仔细聆听。他每次听都会有一点新的感悟和体会——想起余先生虽然在舞台上活跃的时间不长，可他一生不停地学习、研究，用毕生的精力创造了余派艺术。余先生成功的根本是什么呢？陈老师说，余先生除了天资过人外，更懂得京剧是一门“业精于勤荒于嬉”的艺术。他老老实实，一步一个脚印地认真系统地学习、掌握了谭派艺术的精髓，领悟深刻后研究消化，结合自身条件去芜存菁，勇于革新，创造余派艺术，不仅丰富了老生的门类，还把京剧老生艺术推向一个高峰。

陈志清退休以后，被中国戏曲学院聘为客座教授，每周都要去给学生们口传心授。他语重心长地说，京剧是一门综合性极强的艺术，唱、念、做、打流派纷呈，每个人物的咬字、唱腔、眼神、舞蹈动作都得千锤百炼后才可以得心应手，眼高手低是万万使不得的。只有老师言传身教以后，学生细心领悟、反复排练和舞台实践才能真正使京剧艺术代代相传。现在年轻演员的学习条件比他们那个年代好得多，录音、录像都有，网上的资料 and 理论更齐全，希望年轻演员多用心，多下些功夫。

陈老师最后还没忘记那些喜欢余派艺术的朋友。他说除了专业演员，还有许多余派的业余爱好者，他们文化程度高，也喜好研究，是京剧继承发扬的土壤，自己特别愿意和他们研究交流，真心希望余派可以越来越好。