

薪火相传 国粹生辉 (二十三)

赵燕侠这个名字充满传奇，85岁的她度过了80年的京剧舞台生活。她在继承荀派艺术的基础上，“出荀入赵”，逐渐形成了自己的独特艺术风格，被周恩来总理和陈毅元帅称为“赵派”。

原梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云的四个剧团和原马、谭、张、裘、赵领衔的北京京剧团合并为北京京剧院，因此，梅、程、荀、尚和马、谭、张、裘、赵九位老团长被称为北京京剧院的奠基人，他们首创的九大流派也就形成了北京京剧艺术的主体风格。这九大流派创始人中硕果仅存的赵燕侠先生，也是今天京剧舞台上唯一独创一派的女性艺术大师。

赵燕侠青年时代的剧照

什么是大师？大师又是如何炼成的？赵派的未来又是怎样的？本期介绍四位人物：赵派创始人赵燕侠，传承人张维燕，年轻传人吴昊颐、朱红。请读者跟我们一起走进赵派——

奇迹的背后

——贺赵燕侠舞台生活80年

文/和宝堂

2012年底，北京京剧院和北京戏曲艺术发展基金会举办了赵燕侠舞台生活80年的庆祝活动，她的艺术传人在长安大戏院连续演出了赵派经典剧目《白蛇传》《花田八错》《潇湘夜雨》和《沙家浜》，发行了大型画册《赵燕侠》、《赵燕侠唱片专辑》和传记《自成一派赵燕侠》。今年元月14日，北京京剧院为剧院九大流派的奠基人塑像揭幕，赵燕侠的塑像作为唯一的健在者和唯一的女性与梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎并列在北京京剧院的大厅。论年龄，赵燕侠比梅兰芳小

在超常的训练中练就一身真功夫的赵燕侠

35岁，比裘盛戎小14岁，她出生那年“四大名旦”已闻名遐迩。论资历，她是荀慧生入室弟子，1935年，梅兰芳、谭富英到武汉演出，赵燕侠给他们演过娃娃生，她有什么资格与以上八位前辈平起平坐？那就是她在舞台上的独特风采和非凡的艺术经历。

“赵小楼打出了赵燕侠”

跟着父母在武汉戏班泡大的赵燕侠，5岁时因为一个偶然的機會，临时救场，登台扮演《三娘教子》中的娃娃生，出场时的第一句慢板就获得满堂彩，从此开始了她的舞台生涯，活跃在江南一带，被誉为“神童”。既然唱戏，谁不想出名？谁不想挑班？谁不想挂头牌，挣大钱？她的父亲赵小楼受过不少苦，唱过不少戏，却仍然吃了上顿没下顿。要想改变现状，只达到她父亲的水平是远远不够的。她见过无数搭班唱戏的，也见过无数挑班挂头牌的。这其中的区别她很清楚，为此她从小立誓，只挂头

牌，不挂二牌。因此她以父亲10倍的努力来练就过硬的功夫。为此她的父亲对她的严格训教，棍棒相加，她却从没有掉过眼泪。尽管自己很瘦弱，又天生平足，本不适应练武功，但是她在少年时就不分昼夜总扎着大靠（即武将的甲冑），穿着厚底靴，累了躺下闭眼就睡，睁眼起来就练。别人是一天三遍功，她是24小时连轴转，就是睡觉，也要把腿吊起来。冬天的早晨喊嗓子，她要把屋檐下的冰挂喊化，夏天冲着泡菜坛子喊嗓子，直到喊出水来。那怕她发烧40度的时候，仍然在她父亲的棍棒下苦练硬功，母亲来求饶，父亲说，只有在最难受的时候才能练出硬功夫。以至在她的艺术生涯中从来没有因病而影响过演出。晚年患血压高，《玉堂春》她照唱不误。12岁那年深夜，她与父亲在天蟾舞台上对打一套“小快枪”，明明是父亲的速度慢于女儿，但是亮相后，立即遭到父亲的暴打，甚至被一脚踢下舞台。

“为什么打我？”赵燕侠不解。

“因为今天打得好，叫你记住。”这就

是父亲的回答。一个10岁的小姑娘就是在这种生活的逼迫下，在超常的训练中练就了一身真功夫，因此“赵小楼打出了赵燕侠”，在梨园界家喻户晓。

后来她在北京演荀派花旦戏出了名，有了钱，她不但没有浅尝辄止，而是高价请来正工青衣的老师李凌枫学习唱工戏。她知道，不但在北京，就是上海观众也更看重京朝派艺术。为此她又开始攀登着新的台阶，不仅花旦、武旦戏，甚至武生戏拿手，而且能够与梅兰芳的搭档，号称“金霸王”的金少山合演《霸王别姬》，与正宗谭派须生谭富英合演《二进宫》，与杨派须生创始人杨宝森合演《武家坡》，与马连良合演《乌龙院》或主演梅派戏《凤还巢》等京朝派剧目。

三大突破之一：“出荀入赵”

经过在大江南北的多年磨练，14岁那年，赵燕侠进京开始拜师荀慧生学习荀派旦角艺术。15岁在北京前门外中和戏院以一出《十三妹》赢得“挑帘红”，上海一戏院老板当即送来三千大洋的定金以预置行头，不久又提出要以一个金店和一个皮货庄来收买她。赵小楼不愿意卖女儿，只好被迫改名“赵紫绡”到天蟾舞台演出以还清三千大洋债款。回京后她自组“燕鸣社”定期在北京三庆、中和、华北戏院和天津天宝戏院、中国大戏院演出，每年还要到上海中国大戏院演出两期。她以每场前演《孔雀东南飞》，后演《大溪皇庄》，或前演《钗头凤》、后演《巴骆和》等一文一武的大戏获得了高额稳定的票房收入。1949年，上海刚刚解放，她为苏北赈灾义演三周，票价提高10倍依然场场客满。在上海的中国大戏院，她还创造了连演连满48场《玉堂春》的记录，可谓空前绝后。北京成立妇女联谊会因缺少资金，赵燕侠当即捐献一根金条。北京京剧公会要义演筹办艺培戏校，梅兰芳董事长特聘23岁

的赵燕侠和王瑶卿、萧长华、谭小培、荀慧生、尚小云、马连良等前辈一起为董事，一起为戏校义演捐款，有求必应。悬殊的年龄和资历显示出她不凡的实力。

赵燕侠为什么在京剧的演出市场中连续创造奇迹？票房收入遥遥领先？为什么后来居上，成为“文革”前全国京剧界14名一级演员之一，与许多前辈比肩？为什么能够成为京剧界罕见的女性艺术流派创始人？她首先做出的突破就是“出荀入赵”。原来她是以演出荀派剧目为主的，如《荀灌娘》《大英杰烈》《红娘》《勘玉钏》《得意缘》《霍小玉》《元宵谜》《绣襦记》等，在演出的过程中她逐渐把自己的想法进行了新的处理。例如一般荀派演出《勘玉钏》的出场时，因她扮演的的女儿俞素秋是在父母争执时出场后唱一句散板“爹爹你为何打娘亲”，荀先生唱这句比较快，是不用花腔的，而她则在这里加强了旋律，使用了一个高腔，表明角色焦急的心理，把戏立即推向高潮。再如《花田八错》中，一般学荀派都在访婿后下场时反复跑8字而显示圆场功，而她却认为过于卖弄、牵强而毅然取消。就是《红娘》，从剧本方面也与荀本大不一样。接着她又根据自己的艺术个性，排演了《赵盼儿》《救风尘》《陶美奴》《红梅阁》《桃花扇》《叶含嫣》《春香传》《孟姜女》《盘夫索夫》《孙玉姣》《双蝴蝶》《碧波仙子》《闯王旗》等大量新排剧目。例如1963年，周总理要求她排演《白蛇传》赴日本演出，而当时京剧《白蛇传》的版本很多，效仿者也不少，她却坚持不吃别人的剩饭，排演出全新的《白蛇传》。特别是她为了解决全剧结尾比较逊色问题，特请田汉先生编写唱词，李慕良先生设计唱腔，再经她二度创作，一曲“小乖乖”唱出了白蛇母子诀别时的真实情感，一经演唱立即传唱开来，风靡至今。“赵派”之名不翼而走。

三大突破之二：“改变吐字发音”

她编演自己新戏的时候，曾经邀请一些青年学生去看戏，得到的答复却是“京剧的唱念听不懂”。对于这一答复，很多演员不以为然，反说观众无知；更何况她当时的票房收入是非常乐观的。但是她却非常重视这些大学生的意见，而且自己也意识到这是京剧所特有的湖广音、中州韵致使京剧和现代的普通话拉开了距离。但是如果不用湖广音和中州韵，就会破坏京剧特有的韵味。怎么才能在保持京剧原有韵味的同时让观众听懂京剧唱念中的每一个字呢？

为此她对湖广音和中州韵与北京话进行了深入研究，反复实验，几乎是一个字，一个字地研究实验。她通过运用反切、大小嗓结合、轻重音的灵活掌握、吐字与行腔的分解和肢体语言辅助等多方努力，终于让观众听清楚了每一个字，得到全国各地观众和许多中央领导同志的肯定。观众一致认为，通过改革，她演出的剧目在唱、念时可以不用字幕就听得非常清晰明白，加强了演员与观众的相互情感交流，为京剧的普及和发展作出了重大贡献。

再有就是她坚持不用随身小话筒，并认为一个人有一个人的声音味道，一个流派有一个流派的特点，如果都让声音从话筒中发出来，自然就要受到电流的影响而失真，变成了话筒音。她以自己的深厚功力，坚持不用小话筒，也让剧场中每一个观众在没有幻灯字幕的情况下听清她的唱念。无疑，这使她的表演艺术感染力得到显著加强，得到观众更加热烈的欢迎。

三大突破之三：“声情并茂”

表演艺术最讲究以情带声，声情并茂。说来容易，能够做到一二却是鲜见。而赵燕侠在唱念表演中情感的表达非常充分。

赵燕侠的表演艺术具有强烈的感染力

例如青年演员朱虹说她唱《白蛇传》中的“小乖乖”嗓子不上去，赵燕侠老师果断地说：“唱我的戏，不用嗓子，只用情。”结果朱虹很快就找到了感觉，自己唱哭了，观众也哭了。例如《玉堂春》中，当赵老师扮演的苏三见到破落的王公子饥寒交迫的样子非常痛心，怜爱之心油然而生，她随之把身上的斗篷立即披在王公子的身上，同时把王公子紧紧地抱在怀中。应该说她的表演非常真实，非常感人。但是由于历史上的种种原因，自1950年到1955年，她这种真实表现男女爱情的唱、念和表演却受到某些报刊的激烈批判，被认为“低级、下流、黄色”，甚至横遭禁演。然而批判的文章越多，观众的上座率越高。她的一场演出收入就达到800元，相当于当时最高干部月薪的两倍。刚从法国回来的画家吴冠中亲自到剧场查明赵燕侠演出受批判的原因，结果他们夫妇都成了赵迷。不久，陈毅元帅看了她的戏，演

出后特意到后台祝贺赵燕侠演出成功，称赞赵燕侠为赵派。接着，陈毅元帅又请来了周恩来总理观看赵燕侠受批判最厉害的《玉堂春》，周总理称赞她演出的《玉堂春》就是中国的《复活》，也认为赵燕侠完全可以自成一派。从此毛泽东、刘少奇、邓小平、彭真、习仲勋等中央领导都来看她的演出，对她的表演给予充分肯定和大力支持。

1960年，32岁的赵燕侠率领私立燕鸣京剧团并入北京京剧团，与她的前辈马连良、谭富英、张君秋和裘盛戎并列五大团长，演出亦同等票价，同等收入。她第一场演出《辛安驿》就由老前辈谭富英给她演出开场戏《晋楚交兵》，为之捧场。接着马、张、裘也为她唱开场戏，形成了五大头牌互唱开场戏的好风尚，大受观众欢迎，当年全团上缴国家利润就达到23万元。

“文革”后，饱受批斗的她，率先在全国排演出第一出新戏《闯王旗》，率先走出国门，在美国巡演83场戏大获成功。接着她响应文化部和北京市委的号召，为打破“大锅饭”，率先自组“改革试点团”，到全国40多个城市演出。每到一地，当地观众都是

带着被褥提前两天到剧场排队买票。改革非常成功，演员收入大增，充分显示出名角挑班制的巨大优越性。

再有就是她对京剧现代戏的大胆尝试，她不仅在全国京剧舞台上率先排演了现代戏《白毛女》，并在北京、天津、上海演出获得很好的票房收入，而且接着排演了《爱甩辫子的姑娘》和《沙家浜》《杜鹃山》等，都取得了显著的成就。特别是她在《沙家浜》中塑造的阿庆嫂的艺术形象，更是有口皆碑。

如今，作为北京京剧院九大流派创始人之一和唯一健在的艺术大师，作为票房收入始终保持最高记录而实至名归的赵燕侠，非常感谢党和广大观众对她的关怀和支持，使她老有所养，病有所医。这在旧社会是做梦也想不到的。但是也有一件事情让她感到焦灼，那就是在1960年代完全靠演出收入上缴国家20多万元巨款，同时享受全国最高工资待遇的北京京剧团，在50年后却完全要靠国家拨款生存，投资几百万，上千万排演的新戏，完全不考虑收回成本，京剧将如何走向市场？演员的工资待遇如何才能提高？

我和母亲赵燕侠

文/韩旭

赵派是京剧表演艺术家赵燕侠先生创立的京剧旦角艺术流派。赵燕侠在继承荀派表演风格的基础上，结合自身条件，突破传统技艺，唱念做打别具一格，深为观众喜闻乐见。她早年师从京剧艺术大师、荀派创始

张雏燕与母亲赵燕侠