

一代宗师肖长华

——纪念肖长华先生诞辰 130 周年

■郑岩

今年是京剧丑角艺术大师、杰出的戏曲教育家肖长华先生诞辰 130 周年。

我记事时肖老就是一位花甲老人了，那时肖老是中国戏曲学校的副校长，十大教授之一。可是老人家在我印象中的形象总是一身毛蓝布裤褂、一双布鞋、一把雨旱伞，永远是步行上下班。肖老日常授课、演出、开会、办事从来都是安步当车，几十年如一日。他说，这样既锻炼了身体，又节约了花销。

当年我曾亲眼看到过肖老的舞台演出，《黄金台》《金山寺》《霸王别姬》，他的念白那么动听、轻松、柔美又幽默。《黄金台》一剧他前演“齐湣王”，后演“皂隶”。齐王要唱大段的“二黄三眼”，“皂隶”是个喜剧人物，各有特色，精彩非常。1951 年我进入中国戏曲学校时学丑行，有幸在肖老课堂上学戏。那时学的是《女起解》《法门寺》《审头刺汤》《五人义》。当时年龄尚小，学的也并不深入，今天想起来追悔莫及！

直到毕业前后才懂得了学戏的重要性，懂得了肖老艺术的高深和精湛，那时才认真的抓紧补救。

1960 年前后我有段时间几乎每天都去肖老家中学戏，老人家年过七旬

依然精力充沛，诲人不倦。每次到他家从不说闲话，进了屋问一声：“爷爷您休息好了？”老人家只答应一声便说：“念词吧”，就开始学戏了。在那期间，我又向肖老学习了《法门寺》《审头刺汤》《女起解》等。此时才领会到老人家艺术境界之高深，念、做、唱内涵之深邃。我只恨自己记得不多，学得不快了。

我还到北京电影制片厂，看过老人家拍摄戏曲片《群英会》之蒋干，从他化妆开始直到拍完一段戏，亲眼目睹其细腻的表演，受益匪浅。老人家还讲了当时担任影片主角的几位大师级京剧艺术家拍摄该片的好处与不足（那些大师级的艺术家都是他的弟子）。

说到肖老的弟子，就要提到老人家早年与叶春善先生献身戏曲教育事业的不朽贡献了。

为了创办“富连成”科班，为了京剧艺术后继有人，当时在舞台上正走红的肖长华，宁愿少演戏，不时地向科班作经济支援。那时学戏的孩子都是苦出身，有些孩子家中难以糊口才来学戏。肖老、叶社长很了解孩子们的愿望和要求，那就是学出本领养家糊口，要成好角儿。有着艰难生活压力和受到严格科班管束的孩子们大多是吃苦用功的。

肖老作为富连成总教习，对每个学生都有着深厚的爱心和责任心。为了学生成才他不仅严格教育，更重要的是他对学生的不同条件实施因材施教，扬长避短，让每个人都能发挥自己的优势和特长。这就要有独具慧眼啊！比如：他看到幼年的叶盛兰学旦角，而肖老发现他有阳刚之美的素质，就决定让他改学小生，后来叶先生就成为叶派小生的创始人。看到袁世海（那时叫袁盛钟）先学武旦又改老生都不合适，他发现袁具有花脸的材料，而且酷爱郝寿臣派，便决定让袁改学花脸。肖老说：“改大花脸吧，你叫袁盛钟不动听，改为世字科，就叫袁世海吧！”肖老这一果断的决定，培养出了一代架子花脸的栋梁之材，一流的艺术家的！

他认为马连良心灵中有种难得的聪慧，最典型的就是培养马先生在“三国志”中演诸葛亮并为他移植设计了“借东风”中大段的“二黄导板、碰板、原板”唱腔成为京剧唱腔之经典。马先生许多成名之作都来自肖老的教诲，肖老是一位能教导生、旦、净、丑各行当的全能戏曲教育家。

肖老常讲一句话：“才高不如德高！”有这样一件事，富连成一个学净行的学生忠厚老实，尤其孝顺老母

被肖老发现，他说这孩子好，有孝心，家里那么苦，一定得让他学成，好好孝敬母亲。尽管这位学生天资不属上乘，但肖老鼓励他，要求他多学、多看、多练、多积累专业技术。在肖老的严格要求下，进步很快。出科后，他有了一定名气，并有幸成为了陪梅大师多年演出的主要配角之一。

肖老关爱学生们还有很多事例，其中一项就是为学生起名字。富连成学生七科按照年月不同共分为喜、连、富、盛、世、元、韵七科，学生们都要把自己名字当中的字改成上述七个字之一。这项工作肖老主持，起名不是小事，他要为每个人都设计出动听而有美好内涵的名字。在肖老苦心操作下我们今天提起那些艺术家的名字来多么好听、好记又有寓意呀。如：雷喜福、侯喜瑞、马连良、刘连荣、谭富英、马富禄、高富远、茹富蕙、高盛麟、高盛虹、杨盛春、李盛斌、李盛藻、裘盛戎、叶盛兰、刘盛莲、叶盛章、袁世海、李世芳……不胜枚举。

富连成还有一位富字科的学生姓段，肖老说：“难了，别给孩子断了富哇！断了也要还给他。”他思考良久最终说道：“就叫段富环吧。”一个谐音字，成就了一个好名字，当时传为佳话。

在戏曲教育上，肖老贡献卓越。如：在富连成他按旧本改编了全本“赤壁鏖兵”，从“激瑜激权”起直到“华容挡操”。从改本到选演员，到教，到排全剧，他一个人承担。正是这出大戏培养了许多学生，后来成为了大师级的艺术家。有：马连良、叶盛兰、谭富英、裘盛戎、袁世海、高盛麟等。“三国志”也成了富连成的代表作，京剧艺术的经典。

肖老一生俭朴，在纪念肖老八十寿诞时，“富社”老先生王连平讲了一桩肖老的感人事迹让在座者起敬。在数十年前，一日肖老行在荒凉的护城河边遇一杨姓同行在哭泣，问明情

由是杨某家中遭遇特大困难无法度日，生计断绝正欲投河自尽，肖老闻言毫不犹豫，当即拿出自己刚领到的演出酬劳数十元大洋全数赠给杨某，并嘱咐不必对外人言讲，杨某全家获救，深感肖老恩德。但遵从嘱咐，一直保密到了晚年他才将此事说出。王先生讲出此事，祝寿来宾无不深深感动，对肖老仗义疏财、扶危济困的高贵品德钦佩不已。此类事肖老做过绝不是一件两件，但他从不张扬，认为是自己应尽之责，他关怀弱势群体已成为美德。肖老爱护学生如亲人，我在戏校就读时，每年逢中秋节，肖老都将自己全月工资全部捐给学校给学生们的购买月饼、水果欢度中秋。并且还买来许多花卉、果树种植校园美化环境。

肖老是一位具有崇高品德的戏曲教育家，是为弘扬京剧艺术做出杰出贡献的实践家。更了不起的他是一位最优秀的丑角表演艺术大师。肖老从年轻时就苦钻专业，学练丑行，他博学多闻，功力深厚，实践丰富，修养极高，而且广纳各方优点融于自身，天才地创造了许许多多丑角人物，雅俗共赏，恰到好处。他演的戏可称无一不好，无一不精。但是肖老从不承认自己的表演风格已成一家之言，一个流派。但事实早已证明，肖老就是肖派丑角艺术的创始者了。

首先是《群英会》中的蒋干，在肖老之前蒋干只是一般角色，一般化的表演，经肖老潜心研究、努力实践，从造型到步法，从内在到外形，从语言到节奏，从神态到细节进行了再创造。因而，在肖老年经时就已经创造出了一个新的、极富艺术性的蒋干了。他演的蒋干得到了当时小生前辈艺术家“活周瑜”王楞仙的肯定和称道。他进而又塑造了《一捧雪》中的汤勤的形象，这又是肖老的力作，业内人都懂得汤勤、蒋干是丑行最难演、不敢演的角色。因为人物深奥，太吃功夫了。汤勤是个忘恩负义灵魂丑恶的人物，品质极坏却又是很有文

采的读书人，他的字画尤为出色，是个知识分子后来又做了严世藩手下的胥吏，“审头刺汤”正是写了汤勤坏在骨子里，灵魂龌龊的好戏。为了塑造这个角色，肖老从念白着手，在丑角的四功五法中，念白是第一要素。为了让汤勤有个文雅的外表，肖老把苏白、昆曲、小生念白和丑角韵白融于一体，创造性地开拓了丑角“方巾”“袍带”类型角色的独特风格，也就是把握了软、沾、连、含蓄这几个字的要领。念出来既有“吴侬软语”的味道，又有京字京音的特点。肖老对语言声调的处理恰到好处，又在做和唱上有精心设计和创造。因此，肖氏演得汤勤独具一格，真正是肖老的力作，代表作的杰作。

肖老早年观察过宫廷里太监们的生活习性和特征，尤其是声音，他把这些从生活中来的元素融入对“法门寺”贾桂的塑造表演中，从语言到表情，刻画了一个活生生的奴才太监本相。他塑造的“连生店”的店家，一副势力眼的嘴脸，性格一百八十度的转变，前倨后恭，活灵活现，讽刺尖锐。

他和梅大师多年合作的好戏，如：《女起解》《凤还巢》《生死恨》《贵妃醉酒》等剧目丰富多彩，美不胜收。

肖老的一生从一个普通丑角演员，以其毕生精力，天才的创造性，精湛的表演风格，发扬、传承、壮大了京剧表演艺术，实实在在地为京剧事业做出了巨大贡献。

要感谢香港艺术节组委会，是他们提出并实现了在2008年第36届香港艺术节上推出“纪念肖长华先生诞辰130周年”的宣传和演出活动，这不仅丰富了香港艺术节的多元文化内涵，也为弘扬国粹，振兴京剧起了巨大的推动作用。

肖老精神，永垂青史！

责任编辑/曹 昊

《大舞台》单月号2008第6期