

怀念京剧艺术大师关肃霜

张树勇

摘 要：关肃霜是继梅兰芳先生之后京剧发展史上承前启后，继往开来，全面继承和发展了京剧旦角多姿多彩的艺术表现力，最杰出的代表之一。她扎根边疆几十年，在继承发展京剧传统艺术的同时，创立了具有地域文化、民族特色的独树一帜的“关派”表演艺术。她对京剧艺术无限热爱、奉献一生的精神，将激励着我们为弘扬国粹艺术，保护发展民族优秀文化而奋斗不止。

关 键 词：京剧艺术；关肃霜；艺术成就；风格特色

中图分类号：J821 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-840X (2015) 02-0094-04

作者简介：张树勇，云南省京剧院一级导演，中国艺术研究院特邀研究员。云南 昆明 650000

Recollections of Guan Shushuang, A Master of Peking Opera

Zhang Shuyong

Abstract: Guan Shushuang, a groundbreaking Dan actor of historic significance in Peking opera after Mei Langfang, who had inherited and developed the profound artistic expressiveness of Dan performing art, is definitely an outstanding representative in the Peking Opera's history. She devoted her life for the art in the remote areas, and brought about a new performing school of Peking opera -- the Guan School, which puts on strong local and ethnic characteristics, by the means of mining into the traditional Peking opera arts. Her infinite love for the art, and complete dedication will inspire us to carry forward Peking opera, the quintessence art of China, and retain the spirit of our excellent national cultural traditions.

Key words: Peking opera; Guan Shushuang; artistic achievement; style and characteristics

1992年3月6日是个令人悲痛铭记的日子，敬爱的老院长、一代京剧艺术大师关肃霜因突发脑溢血与世长辞！她英年早逝、带着遗憾和未竟之志悄然地走了……她眷恋云南红土高原、对云南有着难以割舍的情结，她扎根边疆几十年，把一生献给了无限热爱的京剧艺术；她创立了别具一格、独树一帜的“关派”表演艺术，树起了“西南劲旅”云南京剧的大旗；她留下了无数宝贵的艺术硕果，丰富和发展了京剧艺术的宝库……

关老师7岁开始学艺，10岁拜文武花旦

雪艳香为师，13岁时又拜名旦戴绮霞、武生王韵武为师，生、旦、净、丑等行当全面涉猎，自幼打下了扎实的唱、念、做、打的基本功。17岁时在上海、长沙、汉口及信阳一带就以演《蜀山剑侠传》《火烧红莲寺》等连台本戏崭露头角，19岁就挂头牌挑大梁，文、武、生、旦无一不演。20岁时，在昆明“挑班”演出的她迎来了新中国的成立，她热爱这块红土地，从此扎根红土高原，开拓了她独创的艺术道路，逐步进入了她艺术的巅峰时期。关老师一生演过的戏多得难以计数

收稿日期：2015-02-25

(非不完全统计):《龙凤呈祥》(前孙尚香后周瑜)《四郎探母》《凤还巢》《生死恨》《玉堂春》《锁麟囊》《擂鼓战金山》《吕布与貂蝉》(前貂蝉后吕布)《钗头凤》《大英节烈》《红娘》《荀灌娘》《孔雀东南飞》《十三妹》《棋盘山》《十八扯》《泗洲城》《取金陵》《扈家庄》《珍珠烈火旗》《梁山伯与祝英台》《百花公主》《穆柯寨》(前穆桂英后六郎)《双姝奇缘》(前孙玉姣后宋巧姣)《辛安驿》《金钱豹》《铁公鸡》(演张嘉祥)《花田八错》《天雨花》《武大郎之死》《鸳鸯抗婚》《陈三五娘》《葛嫩娘》《孟丽君》《唐赛儿》《杨八姐盗刀》《铁弓缘》《战洪州》《盗库银》《霸王别姬》《乌龙院》《杨排风》《白蛇传》《谢瑶环》《天霸拜山》《伯牙碎琴》《春香传》《红灯照》《闯王旗》《贫女泪》《白毛女》《党的女儿》《送肥记》《红松店》《南方来信》《彩虹》《岗旗》《传枪》《党的女儿》《海港》《豹子湾战斗》《多沙阿波》《黛诺》《佤山雾》和《娜蒂秀》等传统戏,整理改编、学习移植现代戏和新创剧目近百出;囊括了刀马旦、花衫、青衣、花旦、老旦、小生、武生、老生、花脸多种行当,演出和塑造了古今各类人物以及少数民族的艺术形象。像她这样戏路宽广,全能式的演员在戏曲界实属罕见。她熟知各种流派,允文允武、或生或旦、色艺双绝!正是在这超乎常人的深厚功力的基础上,苦学钻研,勤于实践,几十年如一日执著地追求,在宏大深厚的根基下、博中取精才得以卓然成家的。

关老师50年代末拜师梅兰芳门下,但因遥距千里、地隔南北,没多少机会得到梅先生面授亲见。她对于梅、程、尚、荀等大师十分崇拜,虽然观摩他们演出的机会不多,但她每看一次都可从中学到有益的东西。她不忘程砚秋先生对她的关心告诫,铭记梅先生对她热情的教导和激励,她宗梅但不拘泥于梅,对梅、程、尚、荀各派相互借鉴,通学、通演,融会贯通。她同时从周信芳、马连良、叶盛兰、唐韵笙、高盛麟和厉慧良诸多名家演出中发现捕捉到可学可琢磨的“玩意儿”,从中领悟掌握艺术节奏感、人物造型和技艺动作的“法儿”触类旁通获益匪浅。

李少春先生是关老师最为仰慕的艺术家

之一,他以《闹天宫》《野猪林》《响马传》《将相和》《满江红》《白毛女》《林海雪原》《红灯记》等佳作在京剧发展的道路上树起了自己的丰碑。李先生学余(余叔岩)不拘泥于余,对杨小楼、周信芳、马连良、唐韵笙、谭富英、盖叫天等南北名家无一不学,他独具慧眼、博采众长、能文能武,他那过硬的技巧、独具特色的表演风格,深深地打动和启迪了关老师。李先生十分赞赏关老师超人的艺术才华,期盼与之合作。李先生曾与关老师切磋技艺,并就“武戏文唱”给予了她诚恳的指导与帮助,是对关老师表演技艺和艺术发展影响最大的良师益友。

关老师虚心好学,善于求教,广泛听取各方面的意见,她接触了夏衍、田汉、曹禺、阿甲、郑亦秋、李紫贵、刘元彤、俞振飞、言慧珠、李玉茹、童芷苓、赵艳侠、李慧芳、魏喜奎、盖春来、李瑞来、张美娟、袁雪芬、王文娟、陈伯华、冯牧、吴祖光、白桦、叶楠、李广平、赵丹、黄宗英、刘琼、崔巍、孙道临、白杨、张瑞芳、陈泽凯、于是之、朱琳、叶浅予、李苦禅、吴作人、关山月、袁晓岑、金重等众多的中国文化名人,他(她)们与她是师友、观众、参谋、指导,不但谈艺说戏、研讨戏曲理论,还讲解文学剧作、书法、绘画技艺,从而进一步提高了她的文学艺术修养,使她对于表演艺术的特性与意境有了更深层次的理解,提高了她美学追求的品位。

关老师“把所有好演员,都当做自己的老师。”“多看,多学,多想,多练”是她的学习办法。她不仅向京剧学,而且还向楚剧、汉剧、梆子、话剧、曲艺、电影等多种艺术门类学习,从中吸取营养加以融化,丰富自身的表演技能。例如《铁弓缘》待嫁一场中,她就从豫剧艺术家陈素真的《梵王宫》中借用了不少表现技巧。令人称道的“叠帔”便由此而化来。她通过学、练、看、演及大量的舞台实践,不断地总结经验,以他人之长补己之短,把各个流派、各个行当、各个剧种和各个艺术门类的艺术精华都化入自己的创作之中,极大地充实了自身的表现能力,使之达到精、通、化的境界。“广纳博采择善而从,转益多师是吾师”的精神,是她在艺

术生涯中能够不断丰富、奋进不已，厚积薄发，虽未经大师名家嫡传亲授，但却能自学成家获得成功的关键所在。

在艺术上刻苦探索，在艺术上永不满足，是关老师艺术人生的座右铭。从她演过的剧目即可看出传统戏、整理改编传统戏、学习移植戏、新编古代戏、新创现代戏一应俱全。她不但重视继承，而且更加重视革新、创造和发展，她有超乎常人的深厚功底和传统基础，却从不固步自封、因循守旧。通过长期丰富的舞台实践，使她领悟到了表演艺术的更高境界，嚼别人吃过的馍不香，不应只满足于前人已达到的高度，老戏老演、老演老戏，而应当是超越，以更加精湛鲜活丰满的艺术形象，“创造优美感人而富有生命力的人物，深刻而生动地反映历史和现实生活。”而要做到这一点，必须是充分掌握并驾驭了戏曲唱、念、做、打（舞）表现手段的条件下才有可能实现。她的那些风靡大江南北，蜚声海内外的舞台佳作如：《铁弓缘》《白蛇传》《战洪州》《谢瑶环》《杨排风》《盗库银》《白门楼》《扈家庄》《盗仙草》等。都是经过长期辛勤探索、艰苦磨炼和反复加工后才别有新意、见人见技、有戏又有艺而焕发出了独具风范的光彩，在不同程度上超越了前人已经达到的水平。而在不断地探索、演出实践中，她依据戏曲本体艺术美学的特征，从戏从人物出发，尽力发挥个人所长，着力丰富艺术的表现力，一戏一招，不重复自己，通过她反复不断地实践、总结、再实践、日新又新的演出过程中，逐渐形成了个性独特的艺术风格。特别是运用京剧艺术的形式来表现少数民族的生活，可以说是开创了京剧演少数民族戏的先河，她所创演的《黛诺》《多沙阿波》《佤山雾》《娜蒂秀》等现代戏，塑造了性格各异的景颇族、撒尼人、苗族妇女的艺术形象，充分体现了她敢为人先、不断探索、创新发展的艺术思想。关老师天赋极佳，有着过人的才华、悟性与灵气，由于她刻苦钻研、转益多师、广采博纳、兼容并蓄，以其孜孜不倦的学习精神，执著追求的毅力，终于成就了她在继承发展京剧本体艺术的同时，又具有地域文化民族特色，新颖别致、彰显大家风范的“关派”

表演艺术，树起了她京剧发展史上的丰碑！

关老师素有全能演员的美称，“允文允武，男为李少春，女为关肃霜。”她全面地继承和发展了京剧旦角的表现力，青衣、刀马、花衫、花旦、武旦皆可应工，又能演小生、武生、老生和老旦。她嗓音宽甜、圆润，扮相秀美英俊，气质非凡。演青衣、花衫像《生死恨》《白蛇传》《霸王别姬》端庄大方、唱腔流畅、婉转自如、韵味隽永，具有大家风范；演花旦像《红娘》《花田八错》《拾玉镯》念白清脆、体态轻盈、表演细腻、可爱有趣；演刀马旦、武旦像《战洪州》《擂鼓战金山》《盗库银》唱、念、做、打（舞）无一不佳，技艺精湛俱可称绝；演小生像《白门楼》倜傥潇洒、形象鲜活，激昂苍凉的声腔余音绕梁，无不令人赞叹！

《铁弓缘》是集“关派”表演艺术之大成的代表作。是根据传统戏《大英节烈》改编的，原属花旦应工。改编后的《铁》剧从内容到形式，人物性格与艺术体现均做了突破性的修改，大大提升了戏的内涵和艺术性。剧中新增的“待嫁”一场，清新明快的“南梆子”唱腔，轻盈飘逸的形体舞姿，“花梆子”“要帔、脱帔、叠帔”等表现手段的运用，把一个天真、纯朴的少女婚前的喜悦、憧憬、期盼、不安的内心情感体现得惟妙惟肖，使观者会心地发笑，真是赏心悦目；“长亭告别”中一段二黄三眼“说什么夫妻缘分从此断”唱的是委婉动听、珠圆玉润、韵味醇厚、深情感人；下场前的二黄快板则唱得钢刃有力、字字入耳，一句“定要歼仇洗沉冤”拔地而起的高腔，辅以顿足转身、托水袖云中绕月、抛袖亮相掩面而去的表演，准确鲜明地抒发了人物离别的苦楚，坚贞不移的情爱和替夫报仇雪冤的决心；“行路”一场大段小生“娃娃调”跌宕起伏、铿锵奔放、珠落玉盘、亮遏行云、荡气回肠的演唱，1979年在护国寺人民剧场演出时，竟叫了12次好；“三打城”时女扮男装的假王富刚头戴扎巾翎子束狐狸尾、身扎大靠足蹬厚底靴，英武大气的形象一出场便满场惊叹！戏中具有韵律美“帅、脆、稳”颇见腰腿功力的“起霸”，轻快飞转的枪花，冲劲十足的大刀花，快速敏捷的圈翻身，惊马、压马的组舞

及“蹦叉、蹉步、踮丫”等技巧难度高的表演一气呵成；“认夫”的边打边唱足见功力，富于情趣、神采飘逸。《铁弓缘》融花旦、青衣、小生和武生多种行当的表演为一体，神形兼备、成功地塑造了陈秀英这一个朴实、豪爽、爱憎分明的女中豪杰的艺术形象。再看《战洪州》一剧中关老师那精美、繁复、娴熟的艺术演技如：大帐点将时，背对观众而微微抖动靠旗表现人物内心情感的神来之笔的表演；渡河前穆桂英妙不可言的“马趟子”，情急中策马飞奔被誉为“水上漂”的圆场跑得令人叫绝（三圈圆场快捷如飞，上身纹丝不动疑是舞台在旋转）；叹为观止的“大靠出手”，稳准狠、闪展腾挪的大开打，最后“串翻身”亮相，那大气凛然的巾帼英雄形象让观者过目难忘。

《黛诺》是她对自身的又一次挑战与超越。她深谙艺术源于生活的真谛，三上景颇山与何木兰交友（黛诺人物的原形）体验她们的生活，了解她们的心理，学习她们的歌舞，寻求真实的艺术表现样式，几经打磨在编导及合作者们的共同努力下，在保持京剧本体艺术表现形式的基础上，大胆吸取景颇族音乐歌舞，风情习俗，言行举止及兄弟艺术的多种元素，加以创造融化终于获得了突破性的成功。剧中像“抢亲”一场中黛诺被篾绳捆绑时的处理，唱、舞结合，动静对比，巧用京剧传统的技巧“翻身”“耍腰”“跪蹉”同时结合民族的体态造型，把一个敢于反抗、追求自由解放的景颇族少女形象艺术地呈现了出来。《黛诺》更为人称道的是那富有民族特色而又不失京剧风格韵味的唱腔。其中“我从小无爹无娘”二黄慢板的委婉、“说什么红旗在时我如意”二黄快板的刚健、“山风吹来一阵阵”南梆子抒情脍炙人口的演

唱，至今仍广为传唱。特别是“山风”一曲，关老师那发自于心、由衷而出，是吟、是唱的处理，尽情地宣泄了主人翁深厚的恋乡情绪，听来似有身处云雾之中、高山之巅、朦胧边寨之感，意象顿生回味无穷……

关老师敢于突破前人的规范和窠臼，根据自身条件，寻求丰富新颖的艺术表现力，在舞台上创造出真实优美而又令人耳目一新的人物是她终身的追求。她所创造演出的陈秀英、穆桂英、白素贞、谢瑶环、扬排风、青儿、扈三娘、吕布、黛诺、多沙阿波、娜蒂秀等古今人物，都已成为难忘的艺术形象。“看她的戏，使人常常获得一种独特的美感：她那风姿卓越、刚劲婀娜的舞姿，她的刻画入微、优美纯真的表演，她的举重若轻、游刃有余的技艺，她的浑厚自然、刚柔并蓄的演唱，以及通过这一切展现在人们眼前的形形色色的女中英杰的丰满形象，无不使人产生一种耳目一新、意境酣畅的艺术感受。”

关老师是继梅兰芳先生之后京剧发展史上承前启后，继往开来，全面继承和发展了京剧旦角多姿多彩的艺术表现力，最杰出的代表之一。她所创造的在继承发展京剧传统艺术的同时，又具有地域文化、民族特色的优美多姿、含蓄自然、刚柔相济、意境酣畅、独树一帜的“关派”表演艺术，以及众多光彩照人的艺术形象和关派经典剧目将代代流传。她对京剧艺术的发展所做的巨大贡献当永存史册。她对京剧艺术无限热爱、奉献一生的精神，将激励着我们为弘扬国粹艺术，保护发展民族优秀文化而奋斗不止。敬爱的关老师离我们而去已23年了，我们深深地怀念她，一代京剧艺术大师关肃霜永远活在我们心中。

（责任编辑 薛 雁）

参考文献：

[1] 郭思九. 谈戏路——关肃霜谈艺录之三 [J].

民族艺术研究, 1992, (6).