

艺精德劭 成就卓著

——李金泉先生艺术创新及创作、教学成就浅议

马同驹

在历史上曾有过数度辉煌的京剧艺术,时至今日,呼出了“再创辉煌”的口号。这足以说明京剧在近近年来已渐受冷落,观众锐减。作为任何一位京剧人,对此现象无不痛心。然而,所幸的是我们的京剧人在痛心的同时,并没有灰心,而是在以坚韧不拔的精神致力于京剧艺术的创新、改革。应该说一些新剧目,比如现代剧《华子良》、新编历史剧《狸猫换太子》等,无论是在唱腔设计、表演还是舞美、灯光等方面都有大胆的出新动作。而且,中央电视台“戏曲频道”的诞生,多次举办的各种形式的专业、业余京剧演员大赛,也为扩大京剧的观众群做出了努力。无疑,这些都是有的放矢的“再创辉煌”。但,笔者认为仅此还是不够的。只有先继承,在继承的基础上才能求得发展。这个道理似乎已成为京剧人的共识。关键是我们继承什么,如果认为我们只是需要继承前辈艺术家的唱腔、表演,学梅像梅,学谭像谭,学裘像裘,笔者以为这只是继承的一个部分,而且是一个很小的部分。京剧所以从无到有,而且成为“国粹”艺术,是若干代京剧人的孜孜不倦,诸多京剧大家敢于创新的结果。所以,笔者认为我们的继承,更应该继承的是前辈艺术家勇于开拓,大胆创新的精神。基于此,笔者将李金泉先生的开拓、创新精神作一介绍,并给以评析,给年轻一代的京剧人以启迪。

1949年,李金泉带着一种新文艺工作者的使命感,踌躇满志地加入了中国京剧院。在“百花齐放,推陈出新”方针的指引下,在与万方数据

院艺术集体及业内同仁的团结合作下,使他能够将其深厚的传统文化积淀与强烈的现代理念,给予最完美的融合,从而使他所独具的表演技能、创造天赋与施教育人的才华得以最充分地发挥和体现,在长达半个世纪的不同历史阶段中,分别在京剧表演艺术、唱腔音乐设计和戏曲艺术教育等方面,都取得了令世人所瞩目的成就,为振兴京剧艺术事业和弘扬优秀民族文化,做出了杰出的贡献。

一

李金泉离开他准备毕生为之献身的戏曲舞台,离开热爱他的广大观众,屈指算来,已经有35年了。然而时间虽久远,可是李金泉及其所创立的老旦艺术光彩,不但未因他多年离开舞台而有丝毫减退和被人们所淡忘,相反地,随着时间的推移和京剧艺术的不断发展,他的艺术风范,他独步一时的艺术成就,在戏曲业内及京剧爱好者中的影响,却始终是在与日剧增地不断扩大与深化,这不能不说是一个值得我们深思、探讨和总结的现象。我想首先一个不容否认的事实是,李金泉以他的执著追求、勇于创造的毅力和坚忍不拔、锐意进取的精神,在长期的艺术生活中,经过艰苦卓绝、孜孜不倦的刻苦钻研与学习实践,在李多奎、文亮臣、石青山、孙甫亭、刘俊峰等一批资深名著的京剧大家的帮助影响下,终于走出了一条适合于充分发挥其独特创造潜力及才能的康庄大道——在如饥似

渴地吸收、融化龚(云甫)和李(多奎)派优长的基础上,又结合自身艺术条件和对艺术上的理解与追求,在 20 余年的舞台实践过程中,逐步创立出了在京剧老旦行当中以激越醇厚、细腻委婉、清新俏丽、声情并茂而特立独行、卓而不群的艺术流派——李金泉派,一些著名的戏曲家和业内同仁,以及广大京剧爱好者将其称之为“新李派”。相对而言,“新李派”的演唱风格、特点,更适合女演员的生理条件,所以,一时间(约从 80 年代后至今)新李派老旦艺术风靡南北,成为京剧老旦演员和京剧爱好者争相宗法追求和学习仿效的对象。就京剧老旦行当发展历史而言,新李派艺术风格由 50 年代始至 80 年代后逐渐形成期间,恰逢老旦行当由男演员主宰舞台逐渐过度到女演员所取代这一重要的历史变化阶段,而在李多奎之后又一代老旦行当的代表人物李金泉及其艺术风格和流派则起到了不可替代的承前启后的作用。高玉倩在老旦艺术上创造的“高玉倩现象”;“老旦三王”之一——王晶华在 60 年代的崛起;80 年代后具有“状元老旦”之称的赵葆秀创造的多台老旦专场戏的奇迹,以及再后来的郭跃进、袁慧琴,直至更晚些时候的谭晓令等一批批不同年龄段的后学者“学李”的股股“洪流”,都无不在反复印证了新李派艺术的感染力、影响力和生命力,也无不反复说明了李金泉及其艺术流派,在这一重要历史时期做出的重要贡献。如果说龚派的形成,使老旦艺术迈上了一条成熟的道路,李派的出现,展示了老旦艺术发展的一个新阶段,那么新李派的崛起,则标志着京剧老旦艺术的发展已掀开了“新时期”的一页。一些著名戏剧家、评论家和艺术家称李金泉是“当代京剧老旦泰斗”、“当代老旦艺术的革新家”、“当代老旦艺术家的楷模”,我想应当被看作实至名归,绝非溢美之誉。

二

作为老旦演员,李金泉善于创编老旦唱
万方数据

腔,如《罢宴》、《李逵探母》、《响马传》和现代戏《白毛女》、《红灯记》、《平原作战》等诸多剧目中的老旦唱段,早为业内外人们所共知和称道。而当人们得知《沙家浜》中的“朝霞映在阳澄湖上”和“听对岸响数枪”,以及《金田风雷》、《红色娘子军》、《平原作战》中的诸多老生名唱段,也由他创造设计或作为主要设计者之一,便难以置信了。事实上,他不仅能为老旦、老生创编唱腔,甚至连青衣、小生等行当也不例外,象《美人鱼》中的旦角唱段、《谢瑶环》和《一饭千金》中的小生唱段等等,均出自他手。更难能可贵的是,他创造设计的唱腔唱段,大多由于“感心动耳”而传唱开来,保留下去。李金泉从在“戏校”学时起,就为李玉茹、侯玉兰、李玉芝设计唱腔,直至 1998 年患病。在这漫长的岁月中,他始终编腔不辍,乐此不疲。其作品之多,成功率之高,是非常惊人的。他的这些韵味浓郁,荡气回肠的佳品杰作,除了为京剧音乐殿堂增添了悦耳动听的旋律外,更重要的是他“因戏设腔、因人创腔、以情创腔”的创作思想和创作方法,为京剧音乐史献上了一笔极为宝贵的艺术财富,为京剧音乐艺术的发展,做出了重要贡献。

三

伴随着艺术创造的一生,李金泉始终不渝地在幕后默默无闻地做着传艺育人的教学工作。在他所教的学生中,有“门”里的,也有“门”外的;有专业的,也有业余的;有六七十岁的,也有刚刚十几岁的;有近在北京的,也有远在边疆城乡的;虽大多为女性,但也有男性,真是“兵多将广”,盛况空前。他所教的学生不仅数量多,而且质量高。正如京剧表演艺术家高玉倩所说,几乎他培养一个,成功一个。确实如此,仅从历届各种大奖赛来看,名列前茅的老旦演员,基本都是他的学生,或曾受教于他。一位演员有如此多的学生,又有如此高的教学成果,这在京剧艺术教育的历

史中,不是绝无仅有,也是极为罕见。而他之所以取得如此显著成绩,我认为在他的教学中有两个突出特点需要我们认真研究和总结,一是以德施教,因材施教,既教戏又育人,以满腔热忱及高度的责任心和严、细、精的作风,培养和教育学生,注重实际效果。在教学中他不仅教授传统戏,而且非常注重鼓励、帮助和指导学生排演新剧目。由于他的教学方法科学、先进,因之,其教学结果不是孤立地让学生只得到几个戏或几着技的收获,而是使学生得到立体的、全方位的综合效益,具体体现在以下八个字四个方面,即:“获技”、“得法”、“明路”、“益德”。所谓“获技”,就是让学生获得广泛的表演技艺、技巧;所谓“得法”,就是让学生得到掌握技艺、技巧的方法和艺术创造的方法;所谓“明路”,就是让学生明白和掌握艺术创造的路子和明确自身艺术发展的正确道路;所谓“益德”,就是通过为人师表,言传身教,使学生在潜移默化中受到影响和启迪,从而益于学生提高思想和道德修养。当我们看到他桃李满天下、为京剧老旦行当的人才、人气兴旺而兴奋的时候,衷心希望为在戏剧艺术教育事业中呕心沥血,为京剧的振兴无私地奉献而如今却抱病在床的李金泉先生,早日恢复健康。

四

李金泉先生为人正直憨厚,谦虚谨慎,他宽以待人严于律己。他尊长爱幼,团结同辈,他敏而好学,广撷博采,具有很好的文化修养,在他的身上有一种使人感到可亲可近的“亲情感”与“书卷气”。李金泉对艺术有着执

着的追求,对事业有着高度的敬业精神,他要做的或正在做的事情,就一定能做到并做好,使人对他有坚定的信任感。他刻苦钻研,孜孜不倦,使他具有传统艺术的深厚积累,他多才多艺具有广泛的创造才能,他的艺术素养之高,使人敬佩不已。他敏于思索,勇于探索的创新精神,总使人们对他寄予厚望。作为一位京剧演员,有这样的文化修养与艺术素质,实为戏曲界的楷模而令人肃然起敬。

当大家在一起谈及李金泉及其业绩时,往往不约而同地在问,他在京剧艺术事业中的那么多领域,都有着重大建树,是什么原因?他取得那么显赫的成就,其奥妙在哪里呢?在仔细地了解了其一生艺术实践的全过程,也了解了他的思想及为人之后,我是这样归纳和概括的:

深层的传统艺术积淀是他成功的“基础”;

深厚的艺术造诣是他成功的“条件”;

勇于创新的精神是他成功的“灵魂”;

高贵品德和敬业精神是他成功的“保证”。

或许这就是李金泉取得巨大成就的根本原因和“奥妙”所在吧。

李金泉一生为京剧事业呕心沥血,尽心竭力。他业绩显赫,成就卓著。他是当之无愧的杰出的京剧表演艺术家、唱腔音乐设计家和戏曲教育家。李金泉及其丰功业绩,将载入京剧史册,永远被人所仰慕。我们继承和发扬他的创造精神和敬业精神,对于振兴京剧艺术和弘扬民族文化,大有裨益,定而无疑。