

<<武旦奇葩>>

图书基本信息

书名：<<武旦奇葩>>

13位ISBN编号：9787208107052

10位ISBN编号：720810705X

出版时间：2012-9

出版时间：上海人民出版社

作者：忻鼎亮

页数：203

字数：179000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<武旦奇葩>>

前言

京剧是我国民族文化的瑰宝，其表演艺术体系的丰富和完善程度是举世瞩目的，它不但是我国的国粹，而且是世界文化遗产的重要部分。

京剧之所以具有如此深厚的文化底蕴，这与20世纪涌现出的一批艺术大师的舞台成就和艺术创造是分不开的。

自徽班进京以来，京剧融通了综合性、写意性、知识性和观赏性等艺术特征，在民族戏曲中，以一枝独秀之势得以蓬勃发展，迅速跃居国剧的地位。

这其中除了京剧艺术本身完美和高度符合我国国情外，更重要的是以梅兰芳为代表的一代又一代的艺术家们卓越的艺术创造，把我国民族戏曲表演艺术推上了巅峰状态，给我们后人留下了一份极其珍贵的艺术资源和十分丰富的文化遗产，它非常值得我们精心保护、认真挖掘和全力弘扬。

由于各种原因，这方面的工作做得还不够，特别是京剧理论研究和文史资料整理显得尤其薄弱。

我们这次系统编写出版这套艺术家系列丛书，就是为了希望与所有关心京剧事业的圈内人士一起做好这项有价值的工作，共同为继承好京昆艺术遗产尽自己的最大努力。

在以往的研究和史料收集中，常把关注的焦点集中在像梅兰芳、谭鑫培、杨小楼等大师级人物身上。

当然，这些大师们的艺术成就确实是取之不尽的文化宝库，但他们的艺术传承能得以世代流传除了自身巨大影响外，还得益于一批承前启后的艺术家们不断地发扬光大。

这样一个层面上的艺术家对京剧事业的贡献往往没有得到足够的估价，以致造成京剧流派的继承出现不连续或是局部失真现象，对京剧艺术的发展有碍。

我们这次编写的传记主要突出这批艺术家们，尽可能地挖掘他们的艺术成果和对京剧事业的贡献，力求全方位地记录以往的京剧史料，使艺术资料更加细致、翔实且有立体感。

本书的传主张美娟就是这批艺术家中的代表。

张美娟老师是我校的一名优秀教师，也是贡献卓著的教育家，她真正可称是“桃李满天下”，在20世纪50-90年代培养出一系列有成就的武旦演员，堪称女武旦中“教母”级的名师。

她还是一位杰出的表演艺术家，是新中国女武旦的开创者，她的艺术素养和创新境界都是后辈们学之不尽的，现今舞台上流传的主要武旦剧目相当数量是沿用她的演出版本。

她的艺德、师德更是有口皆碑，凡是接触过张老师的人们都非常怀念她。

这样德艺双馨的名家就是我们戏曲学校的宝贵财富。

上海市戏曲学校成立近60年来，之所以有今天的成就，主要因为有一批像张美娟老师这样出色又敬业的优秀教师。

这些教师有些至今还是默默无闻。

我们必须无遗漏地分批出版这类传记，认真地整理他们的艺术成果和优秀事迹，用好这些有价值的资源来启示教育后人。

<<武旦奇葩>>

内容概要

《武旦奇葩(张美娟)》内容简介：张美娟，京剧舞台上的武旦第一人。出身贫寒的她，凭着过人的天赋和超越常人的勤学苦练，在武旦艺术发展上承前启后，最终誉满海内外、桃李满天下。但她的一生并不平坦，童年时的练功，青年时的学戏；学习文化的困苦，创排新戏的艰难；高处不胜寒的志忑，矮檐受委屈的煎熬；蜡炬成灰时的心力交瘁，春蚕到死前的病体折磨，无不体现着她铮铮不屈的硬汉性格和坚韧顽强的可贵品质。本书作者在广泛搜集材料的基础上，以平实的笔调展现了张美娟非同寻常的一生，并在武旦艺术乃至整个京剧发展的大背景下对她的艺术特色和艺术成就做了公允的介绍评析。

《武旦奇葩(张美娟)》还收选录了张美娟发表的文章及部分怀念文字。

<<武旦奇葩>>

作者简介

忻鼎亮，1945年生，上海体育科学研究所研究员，资深京剧研究者。

看戏已有60年历史，与许多名家有不同程度的交往，对京剧历史和发展有独到的见解，也参与一些京剧研究工作。

曾任《京剧文化词典》的常务编委，主持流派、演员、剧目等栏目的编写；并曾任《京剧小辞典》执行编委及霸州李少春纪念馆和戏曲大观园筹建文化顾问。

<<武旦奇葩>>

书籍目录

序一

序二

第一章 学艺生涯

一、苦难童年

二、戏校生活

三、初露头角

四、初步形成的女武旦艺术特色

第二章 新一代武旦的代表人物

一、加入华东实验京剧团

二、人生的新起点

三、新集体中的张美娟

四、老戏新演

五、武旦艺术精品

六、誉满海内外

七、新一代女武旦代表

第三章 坎坷的岁月

一、大演现代戏

二、不寻常的日子

三、五七京训班

四、人生低谷

第四章 烛光照后人

一、淡入淡出

二、教学生涯

三、培养史敏

四、最后的绝唱

五、最后岁月

第五章 京剧事业的杰出贡献者

一、对武旦艺术的贡献

二、对京剧教学事业的贡献

三、永远活在人们心中

附录

张美娟发表的文章选编

怀念张美娟

京剧表演艺术家、戏曲教育家张美娟艺术与教育成果总结研讨会发言摘录

后记

<<武旦奇葩>>

章节摘录

1929年3月14日，张美娟出生在河北保定一个穷苦人家，原名王兴贞，父母都是底层的贫苦农民。自幼因为家境贫寒，为生活所迫，5岁就被卖到尼姑庵，后几经转卖，最终卖给京剧艺人张德武为养女，这样，她从小就进入了学艺演戏生涯。

张德武是京剧名家张云溪的叔叔，前辈武生张德俊之弟，擅长武净。

张德俊、张德武兄弟原籍河北香河，自幼随父学艺。

弟兄们后南下搭班演出，在江南一带演《白水滩》、《伐子都》等火爆武戏，因其武功超群，表演卖力，很受南方观众欢迎。

张德俊逐渐走红，遂成为江南名武生，曾与盖叫天齐名。

张德武开始一直为其兄打下把，有一次演出《铁公鸡》时，不慎头部受了重伤，从此开始了教戏生涯，由于他武功基础相当扎实，且有丰富的舞台经验和独特的训练方法，遂成了出色的武功训练教师，并在实践上取得了令人信服的成果。

张德武收养了张美娟后，便以十分严厉的训练方法，督促其与兄张云鸿一起学艺练功。

他完全按照旧时艺人“吃得苦中苦，方为人上人”的习惯思维方式，对张美娟进行了从难、从严的幼功训练，从拿顶、下腰、跑圆场开始，直到跟斗、把子、出手、跷功，每项功课都以加量、加强度的方式反复苦练，不允许有任何懈怠，甚至还经常用打骂、体罚等粗暴方式监督练功。

幼小的张美娟在养父的严格调教下，一方面几乎天天忍受着常人难以想象的痛苦，汗水、泪水日夜相伴，但她依然咬牙坚持。

回忆起幼时痛苦的练功生活，张美娟在自传中这样写道：“……打骂不知多少，到家又无温暖，无处诉说。

所以常常难过，背地哭泣，心灵深处始终未感到生活的乐趣。

天长日久，把我闹得很呆板了，也失去了少年的活泼和笑容……只有唱好戏能挣钱的思想。

”这份自传是张美娟20世纪50年代进华东试验京剧团时写的，当时她没有文化，错字、病句难免，但内心的情感表达得很真挚、准确。

但在另一方面，正是这种魔鬼式训练方式，不但使她练就了十分扎实的艺术基本功，而且养成了极其顽强的意志品质，对逆境和困难有极强的承受能力，对艺术则有着不断向上的进取心。

当然，现在的年轻人根本无法想象：从早到晚不间断地忍受着身体的痛苦，长时间地踩着跷，还要赤着脚在水泥地上跑圆场、翻跟斗，这些苦都压在不足10岁的女孩子身上。

也正是经历了这样的艰辛，才造就了一位大名家的品质素养和艺术素养。

另外，张德武的训练绝不是一味的严格、粗暴，也有着一定合理的成分。

据德武的外孙女明珠(小张美娟)回忆：“外公的训练是很强调诱导和启发，而且不是单为练功而练，是带着戏，带着情感练，要求手到、眼到、身到。

”张德武以自己长期的舞台实践，领悟了神形相随这一戏曲表演的真谛，并把这一理念在启蒙阶段就注入教学中，使张美娟从小就养成了“带戏上台”的极好习惯。

另外，因他自己是长期打下把，手上的出手感觉和脚下的步法都非常好，具备了优秀武功教师的基本素质，这也是张美娟基础扎实的重要因素。

再有，他是出身底层的武戏演员，深知受伤对演员将带来的严重后果。

所以，他训练腰、腿功总能把握好分寸，恰好调节到受伤的临界点附近，既保持了最高效率的武功训练，又能避免伤病。

这些不是一般的武功教师都能做到的，所以才能训练出像张美娟这样名震国内外的大武旦。

另外，张美娟的堂兄大武生张云溪，还有齐淑芳、小张美娟等都是在张德武处接受基础训练的，以至于后来，童芷苓等名家的后代也要求在他那里打武功基础，足以证明张德武的训练方法有效。

还值得说一说的是，张美娟之兄张云鸿，据说也是张德武领养，从小受到同样严格的训练。

后来，张云鸿也曾是一位武功卓绝、气度非凡的大武生。

据看过他戏的前辈演员说，张云鸿当年台上的光彩与其堂兄、武生大名家张云溪在伯仲之间。

这更证明了张德武训练的有效性。

<<武旦奇葩>>

可惜后来，因父子不和，他独自去江西上饶京剧团搭班，且不思上进，荒废技艺，终沦落为普通演员。

张美娟到了8岁，开始学习整出的戏了，开蒙老师是随章遏云搭班南下的陶玉芝。

她先学会了《铁弓缘·开茶馆》一折，以后又陆续学了《扈家庄》、《金山寺》、《杨排风》、《梁红玉》等武旦、刀马旦戏。

与此同时，她常随养父到后台看戏、学戏。

由于她从小好学、有礼貌，许多叔叔、伯伯都很喜欢这懂事的孩子，愿意教她演戏以及舞台上各种技艺和技巧。

这样，她从小就广泛吸取各种艺术营养，公开和私下断断续续学了《鸿鸾禧》、《花田错》、《六月雪》、《泗州城》、《青石山》、“取金陵”等许多旦角戏。

苦难的童年使张美娟产生这样一个极强愿望：一定要学好戏、唱好戏！

她就这样心无旁骛地拼命练、刻苦学，经过三年多时间，她已是能演十来出折子戏的小童星了。

童年的辛苦没有白受，张美娟以后的艺术发展许多地方正是得益于幼年打下的扎实基础。

有这样一个奇特的现象值得关注：作为一代女武旦创始人，张美娟居然没有拜过像样的老师。

表面看来似乎有点不可思议，她的一身本事都是通过自学得来的吗？

其实，这一现象在京剧界并不是完全偶然的，特别是在南方，一代宗师周信芳、盖叫天都没有明确的师承。

对于出身底层的贫苦艺人，衣食都无足够的保证，所以基本没有拜名师这样的条件，要在舞台上翻身只有靠自己点滴积累和艰苦奋斗了，要想成为名家必须比他人多付出成倍的努力。

这类例子虽不多见，但在京剧舞台上也确有这样从逆境中终露头角的奇才。

旦角名家赵燕侠、关肃霜都有类似的经历，她们同样出身贫苦，后来的一身绝技主要靠从小在戏班中摸爬滚打，点点滴滴汇集而成。

赵燕侠后来拜苟慧生为师，实际已是她成名后的事了。

其实，过去的戏班乃藏龙卧虎之地，不少底包身怀绝技，可能因为倒仓、受伤、不良嗜好或家庭拖累等种种原因，沦为底包。

他们可能有过辉煌，不少剧目得到过名家真传，但可惜已失去发挥的机会。

当他们遇到好学、懂事的童星，常常倾囊相授。

张美娟正是多次抓住了这类的机会，用最少的经济付出，得到了最大的艺术收获。

P10-12

<<武旦奇葩>>

后记

我是从事自然科学研究的一名京剧圈外人士，从小爱好京剧，看戏已有60年的历史。白20世纪80年代后，有幸与范钧宏、徐希博等前辈京剧研究名家相识，经徐老师推荐，参加《京剧文化词典》的编撰工作，任常务编委，主持流派、演员、剧目等栏目编写。

从此。

便开始参与一些京剧研究工作，当然，也仅是“玩票”而已。

退休后，摆脱了繁忙的主业，开始有充裕的时间享受自己的爱好。

2006年，经好友魏子晨先生的推荐，被霸州市政府聘为文化顾问，参与筹建李少春纪念馆工作。

期间，在一次采访中，认识了前上海戏校副校长齐英才老师，并谈及了张美娟老师的许多往事。

我从小就是张老师的崇拜者，非常爱看她的戏，虽然无缘与张老师结识，没有任何近距离接触，但对她的舞台演出却相当熟悉，甚至能回忆起她当年的一招一式。

齐老师也感到惊讶，便和我谈起，他毕生有一个愿望，就是要替张老师出一本传记，我当即表示愿意做这件事。

于是，我们开始了这项合作，齐老师给我提供了大量的资料和许多珍贵的照片，并安排我采访齐淑芳、史敏、明珠等有关人士。

在2007年年底，我开始动笔，经一年多的笔耕，在张老师八十岁冥寿时，我完成了书稿。

至于怎样用这稿子，就由齐老师决定了。

正巧，上海戏校与上海人民出版社合作出一批艺术家传记，第二批的名单中就有张美娟老师，于是，齐老师就把我的书稿通过戏校交给出版社预审。

编辑阅后认为，书稿不符合传记格式，篇幅也不够，希望我做比较大的改动。

其实，我以前与齐老师曾有约定，写张老师只写她的艺术，不涉及其他，这样最能避免出现一些意料不到的麻烦，所以，与其说是传记，事实上更像一个长篇的艺术评论。

但我就愿意这样写，因为我做此事纯为爱好，毫无功利目的，现在要我重起炉灶，有约束地大范围改动，我踌躇了。

首先，作为写了一辈子科研论文的我，职业的行文风格早已养成，真实、清楚、准确是我用笔的主要特征，华丽、有趣、发挥想象力、提高可读性等方面均非我所长，而且，我还特别不喜欢编造一些凭想象的场景来取悦读者，甚至往往会因此引起些文字纠纷。

另外，更使我犯难的是：张美娟老师在“文革”期间有一段曲折的经历，落笔时极难把握。

“文化大革命”从整体来说，确实是一场浩劫，但要具体谈及其中的人和事，实际上相当复杂。

如果要全方位地写张美娟的一生，回避这段历史，传记的真实性将大打折扣；如果用“官样文章”的腔调来写拾人牙慧的评述，我的良心不允许。

再说，自己年迈体衰，精力也不济，已不适宜接受那种限期完稿的任务。

于是，我向戏校和编辑部正式提出要求更换作者。

但他们都表示希望我能有始有终，特别是齐英才老师，更不愿意就此中断我们之间真诚的合作“协定”。

当然，我内心也很不甘心这样半途而废，这毕竟是我终身爱好的重要结晶品，权衡再三，我终于重新开始了新的创作。

实际困难比预期的还要多，为了全面深入了解张美娟老师，我重新作了第二轮的广泛采访。

在齐英才老师、王家熙老师、王诗昌老师等热情的帮助下，我与近20位有关人员进行了访谈，其中包括张美娟的老同学孙正琦、孙正阳、汪正华；她“五七京训班”的同事沈利群、唐晋发、汤志兴、李志良、田恩荣、霍鑫涛；她各个时期的学生明珠、田毓珠、齐淑芳、戴蓓蓓、潘瑛、史敏，以及她的干女儿杨晓英和姐姐张秋萍等。

他们都给了我许多帮助，使我能尽可能从多角度了解张美娟老师，在此一并表示感谢。

另外，我还搜集了能找到的所有有关张美娟的书面资料(部分资料收入本书附录)，认真仔细地阅读、比对，经半年多辛苦，终于完成了书稿。

自己觉得在力求真实这方面，我是始终坚持的；在尽量客观、公正上，我也是非常注意的。

<<武旦奇葩>>

这样，才能真正对得起我始终崇敬的张老师，对得起热情给我提供大量资料的朋友们。书中难免有不当之处，敬请读者朋友们批评指正。

<<武旦奇葩>>

编辑推荐

忻鼎亮编著的《武旦奇葩(张美娟)》是“菊坛名家丛书”之一。

传主张美娟被誉为“中国第一女武旦”。

11岁考入上海戏剧学校正字班，后与梅兰芳、周信芳、李少春、言慧珠等同台演出。

1952年参加华东京剧实验剧团，1970年担任五七京剧训练班负责人，“文革”后在上海戏曲学校任教。

她不仅在表演艺术尤其是武旦上取得别人难以企望及的成就，还培养了大量学生，是典型的德艺双馨的艺术家。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>