

●程敏

谪仙酌月兮一代天骄

——俞振飞先生与昆曲艺术

俞振飞先生创造了昆坛上第一个流派——俞派，独树一帜地发展了昆曲小生的唱法，声腔之美、甘醇绵甜、跌宕有致，以家传及师承之技法，表现剧中各种人物的复杂情感，将清代叶堂唱法推上了一个更高的层次。他天赋佳嗓，讲究声律、韵味的唱法，又因擅长诗、书、画，在唱念、眼神、手势、脚步各方面，表现出浓厚的书卷气，世称为“俞派”。俞派的形成，首先得自家传，其次得到名师教诲，再是受益于诸多高人指点，及京昆各艺术流派的影响和激励。以至于今天我们所听到昆剧舞台上小生的唱腔，均是清一色的俞氏（派）唱法。他擅演的剧目有：昆曲《牡丹亭》、《长生殿》、《太白醉写》、《荆钗记》、《墙头马上》等；京剧《群英会》、《春秋配》、《周仁献嫂》、《玉堂春》等。俞振飞一生著有《振飞曲谱》、《俞振飞艺术论集》等书。

家学渊源 师出有名

俞振飞（1902~1993），原名远威，号箴非，别署涤龠，祖籍松江娄县。光绪二十八年（1902），生于苏州，6岁随父习曲（唱昆曲），9岁入私塾。从吴润之先生学诗文，14岁时向昆剧艺人沈锡卿、沈月泉学昆剧表演。并从陆廉夫学画，后在上海各票房会串京昆诸剧，开始崭露头角。其父俞粟庐为业余昆曲大家，名宗海，字粟庐，号韬龠，出身于清廷武官家庭，自幼习武，善书法，通金石，有“江南曲圣”之誉。俞振飞在其父严格督教下，进行严格训练，唱法上尽得家传，父子两代在昆曲界博得了“俞家唱”的美誉。

1930年，俞振飞由程砚秋介绍，在北京杨梅竹斜街“两益轩”举行了拜京剧小生大家程继先为师的大典，盛况空前。京城里的小生同行都出席了此次盛会，程继先（1875—1942），字振亭，祖籍安徽潜山，祖父是四大徽班领袖程长庚，父亲程章圃是位教师。他幼承家业，入杨隆寿办的小荣椿科班。学老生、武生，后改小生。过去，大凡有所成就的艺人，对自己所掌握的技艺都自视甚高，轻易不肯传人。但听说俞振飞要拜他为师的请求，程继先爽快地答应下来：“我知道这个俞振飞，他昆曲底子好，学我的东西可能会容易些，既然他那么看重我，我破例收他吧！”此后，在程先生的悉心

指点下，俞振飞在艺术上有了长足的进步。

勤学苦练 自成一派

俞振飞终成一代艺术大师，除了上述的家传和师承外，和他长达近百年的舞台实践及很高的文化修养和艺术素质是密不可分的。清末民初，曲友除清唱外，大多延请昆剧艺人教身段说戏，并粉墨登场，唯俞粟庐先生只唱曲子，从来不登台串演，但他不反对曲友彩演。俞振飞14岁那年，在朋友怂恿下，瞒着父亲向全福班老艺人沈锡卿学身段，首次登台即获好评。俞粟庐见儿子有这样的天赋，就亲自请了昆剧全福班中最杰出的艺人沈月泉为俞先生说戏教身段，为他以后登台打下了良好的基础。

俞先生在舞台上从不因循守旧、固步自封，他确定了一切从塑造人物角色出发的信条，情节、台词、唱腔、身段的增删取舍都取决于人物塑造的需要。以他和梅兰芳先生的《断桥》为例，原《雷峰塔》中一折，许仙受法海点化奔赴钱塘，法海施法送许会白娘娘，后收伏于她，这样一来，许仙成了法海的帮凶。俞先生改为许追求婚姻自由，摆脱法海控制，回到白娘娘身边。原本法海唱的四句唱，俞先生将“一程程钱塘相近，暮近了千山万岭，锦层层足踏翠云，虚飘

飘下琼琚境”的后两句改为“锦层层过眼烟云，虚飘飘魂断兰桥境”。原来由法海领着许仙上场，许仙闭着眼睛，低着头，转跑圆场的身段组合，也随之变为翻袖、折袖与双折袖等一系水袖变化，表达了许仙自感对不起白娘子，心中追悔莫及、进退两难之心情。这样的改动，得到了梅先生的赞同，众昆剧行家也认为，绝看不出改动痕迹，这是俞先生运用程式变化的高明之处，堪称推陈出新的典范。演《太白醉写》中的李白，俞先生突出了其豪放不羁，蔑视权贵的诗人形象。俞先生一出场就以“一顺边”的台步表现出他的醉态，整出戏通过眼皮低沉，两腿弯曲等形体动作，有层次地表现李白从宿醉未醒到醉意朦胧到酩酊大醉的过程。俞先生扮演李白有两个主要特点，醉中潇洒，醉中清醒，他不是个烂醉如泥的醉汉，而是一位斗酒诗百篇的浪漫主义诗人，是带有几分仙气的谪仙。在饰演《群英会》中的周瑜时，俞先生翻阅了大量资料，通读了《三国志》、《三国演义》、《资治通鉴》等书，既刻画了他的高傲、胸襟偏狭的性格，同时又展现他文武兼备，才能不凡的儒将风度。俞先生精心揣摩的所饰演的这些人物在舞台上个个栩栩如生。

俞先生还充分认识和把握昆曲和京剧的艺术特点和风格，把典雅的昆曲表演艺术与书生人物形象的刻画结合在一起。昆曲这门艺术本身最大的特点就是高雅瑰丽，这包括它那诗体化的剧本，委婉雅致的水磨音乐，柔美翩翩的表演程式等等。他把这种诗情画意的昆曲艺术风格与书生人物形象的刻画融为一体，从而形成了一种儒雅的书卷气。俞振飞还

熔京昆小生于一炉，使昆曲小生吸收了京剧小生的明快、简洁、大方、雅俗共赏的特点，同时又让京剧小生吸收了昆剧小生载歌载舞，细腻典雅的表演手段，形成了自己独特的小生风格。如他在《断桥》中他对原昆剧的表演作了大胆而又审慎的变革，创造出了小青举剑，白娘右手拦住，许仙左手翻袖一跌坐在地上这样精彩的舞台表演和场景，使剧中人物性格和昆剧的艺术特点紧密结合，体现出了一种浓郁的书卷气。这种书卷气渗透到了俞先生整个舞台表演之中，渗透到了唱、吟、做、表等各个层面。他的书生在舞台上三个层次感，第一个是古代书生，第二个是有独特个性的书生，第三是有俞氏风格书卷气的书生。俞先生曾说过“我从小读过一些诗词，学过一些书画，慢慢培养起了自己在艺术上鉴别精粗善恶之能力。”俞先生能把诗、书、画的

意趣融化到舞台表演中，对理解舞台上李白、柳梦梅、赵宠等文墨书生，塑造这些人物形象起到了一定的作用。这是俞先生对儒雅飘逸艺术风格追求的完美体现。

桃李芬芳 诲人不倦

俞先生1957年任上海市戏曲学校校长，后任上海京剧院院长、上海昆剧团团长等职。他教学的最大特点就是对学生的爱，他和蔼可亲，话语精辟生动，学生上他的课，如置身水乳交融之中，无如履薄冰之颤惊，没有仰望距离之感。他示范是美，说话是美，唱是美，表演是美，让学生如痴如醉，在美的氛围里进入学习的角色中。我先生蔡正仁（现上海昆剧团团长）就是在他关怀爱护、教导下成长为昆坛艺术家的。他认为蔡正仁演小生诸行都好，但官生特棒，让他在官生方面重点发展。岳美缙偶尔做了一次小生身段，他立刻捕捉到了她身上的闪光点，让她改唱小生，偏重儒雅婉约的巾生，成为昆坛上又一位艺术家。

学生的能力是不尽一致的，俞先生却向来一视同仁，绝无亲疏之分。他深知老师不抓好普遍培养，就可能损伤一些学生的自尊心、积极性。他对每一个学生都因材施教，从不论差好之分，让人坐冷板凳。经他教育过的学生，如蔡正仁、华文漪、梁谷音、岳美缙、王芝泉等及张继青、高继荣、董继浩等都是当今昆坛扛大旗之人。他们认为“授之以鱼，不如授之以渔”，将毕身所学之术，尽授于晚生。所以纵观当今昆坛，小生十人中九人皆宗俞门，俞派书卷之气已贯穿当今昆剧界。

俞先生说过“要知道当一个演员，如果不经过一段漫长的艰

●沈秋农

黄公望石刻像

刘海粟情系黄公望

黄公望,字子久,号一峰,又号大痴道人。本姓陆,名坚,江苏常熟人。幼年父母双亡,永嘉黄氏寓常熟小山,收他为义子,遂改姓名。公望自幼有神童之称,工书法,通音乐,善散曲,精于画山水。画法继承董源、巨然,晚年自成一家,常在虞山、三泖、富春等处领略自然景物,随笔模记。其水墨画对明、清山水画的影响很大,后人把他与王蒙、倪瓒、吴镇合称“元四家”。黄公望逝世后,葬于虞山之麓。经数百年风雨沧桑,其墓葬直至20世纪40年代初才又重新发现,但已面目全非,湮没于荒草野林乱石之中,令人惋惜而叹。

海粟大师自幼习画,对古代绘画艺术潜心钻研,后又研习西画,功力日深,学问艺术之渊博邃深,足为世重。1912年,在其创办中国国画美术院后,曾数次率领师生赴常熟虞山写生;“跋涉岩穴野芳,抒情于画面”,故对常熟的秀山绿水及深远的文化底蕴留有深刻印象。丁丑事变,国无宁日,百姓颠沛流离。1939年11月末,海粟大师痛别上海,赴南洋诸国,通过举办画展及其他形式弘扬中华瑰宝,宣传抗日救国,期间历尽坎坷,饱经风霜。1943年5月,重返沪上,受到社会各界的热烈欢迎。不久,《申报》社长陈彬龢为他摆宴洗尘。诸多老友久别重逢,互报平安,其欣慰之情自不必赘述。席间,著名画家吴湖帆以发现黄大痴墓相告,海粟闻言不觉思绪翻飞,写下《赞助修葺黄大痴墓》感怀一篇,刊于同年6月15日《申报》,现照录于后:

愚历劫重归,月之十日,彬龢先生招饮。遇老友吴湖帆兄,久别重逢,喜极欲狂,辟头即以发见黄大痴墓相告,并嘱共同发起修葺整治。按黄公望(1269-1954),字子久,号一峰,又号大痴道人,常熟人,为南宗大家,生平画格有二:一作浅绛,笔势雄厚;一作水墨,皴法极疏,远视荆关董巨,近取营丘华原,尽扫汉晋六朝唐宗之画而以写胸中壑坵为尚。在其幽静简远之笔意中,感觉生活之快愉。前人亦曰寄乐于画,自大痴始,实为画苑巨匠,其遗冢修葺不容或缓。愚除自筹千远外,并请丁医生惠康亦捐千元为倡。愚数度欧游,历访罗马、巴黎、伦敦、柏林诸名城,欧人对于艺苑巨人骸棺冢墓,建筑壮丽,尊重备至,以供后人凭吊,例如拉菲尔棺与意大利创业帝维克多爱□核棺并供罗马邦堆石室中(即国葬院),尊之大矣。大痴艺术,冠绝古今。今湖帆兄发此警人之发现,凡吾艺人及爱好文艺者均当群起助威。

虽然此番赞助共募得多少钱款,在那战火纷飞之中黄公望墓有否得到及时修葺,尚有待考证。但海粟大师为纪念先贤慷慨赞助却是不争的事实。时隔四十春秋,当常熟市人民政府于1984年11月隆重纪念黄公望逝世630周年之际,海粟大师虽已大耋之年,可仍挥毫题书会标“纪念黄公望逝世六百三十周年”,落款是“刘海粟题年方九十”,同时将其在1955年10月创作的国画珍品《富春江严陵濑雨雾》送展。海粟大师崇尚艺术,敬重先贤之高风美德,一直传为佳话。

(责任编辑 尤岩)

沈鸿鑫《俞派艺术与书卷气》

顾兆琳《以人为本 启迪心知》

参考文献

吴新雷《中国昆曲大辞典》

唐葆祥《俞振飞传》

(责任编辑 尤岩)