

苏剧传人蒋玉芳(下) 金家昆

五 春花秋月好时光

蒋玉芳从进剧团直到文革前这岁年中,始终来来去去“开码头”演出,经常是一天一本大戏,日夜场不停翻戏,非常辛苦。她自嘲说:“我一个没有多少文化的人,却把唐伯虎、文征明等四大才子都演过来了。”数十年演过各种不同的角色,除了秦钟、许仙、万喜良等布衣小民外,也有王十朋、李凤鸣、朱买臣等官宦小生,还演过现代戏《罗汉钱》《朝阳沟》《鸡毛飞上天》《江姐》《黛诺》等剧目。那时期,剧团常年在外面奔波,蒋玉芳的丈夫在常州工作,两个孩子还小,丢在家里请人帮助照管,那时通讯不发达,家里有什么麻烦事也只能通信联系。那时接受“公而忘私”教育,为了集体,为了事业,什么个人家庭都是小事,谁也不会因为家务而影响演出,应该说,人人都是非常敬业的。记得上世纪60年代初时,她丈夫不幸在常州病故,正在“跑码头”演出的蒋玉芳,团里问她要不要请假回去,她考虑到次日连夜戏要演三

场戏,而且日场是学校包场由她主演的现代戏《鸡毛飞上天》,如果她请假,戏就要停演,怎么可以个人私事影响集体利益呢?为此,她拜托内弟相助料理丧事,自己强忍满心悲痛,坚持三场演出一丝不苟,直到夜戏散场后才放声大哭起来……那时候,为了苏剧事业,大家真的都讲“奉献”。新年期间到“码头演出”,开始两天观众仅二三成,连着演出几天下来,观众增加到七、八成了,大家不觉得辛苦,反倒很有“成就感”,对苏剧的生命力充满了希望。

在上世纪五六十年代,苏剧代表剧目《醉归》《出猎》《岳雷招亲》等折子小戏,经常被省、市领导抽调去作为招待演出剧目,尤其是苏剧《醉归》曾多次为刘少奇主席、周恩来总理以及柬埔寨西哈努克亲王等国内外宾客演出……在苏州戏曲博物馆内,保存着一张当年周恩来总理亲切会见戏曲界人士的合影。这是1959年4月在上海“锦江会堂”的留影,满面笑容的周恩来总理站在戏妆未卸的蒋玉芳和越剧

昆剧继字辈名家联欢活动后合影,前排中为蒋玉芳

出仍唱一段“南方调”时,尽管蒋玉芳时年逾五旬,但唱腔运气依然老练,听来字字珠玑,句句铿锵,韵味更加浓郁……蒋玉芳对苏剧的贡献,除了塑造多种人物形象之外,还有她对小生唱腔艺术的提高和发展,形成一种创新的传统模式,成为“继”字辈、“承”字辈演员的学唱的典范,从《花魁记》的传统唱腔,到《朱买臣》略有变化的新腔,再到《离魂追舟》中的“南方调”以及现代戏的唱段,蒋玉芳的这些唱腔变化,在半个多世纪以来的苏剧曲调发展中,是弥足珍贵的。

六 老骥伏枥传后人

名家袁雪芬中间,那是由庄再春,蒋玉芳主演的《醉归》剧组和江苏省曲艺团曹啸君、杨乃珍的评弹演唱,一起被江苏省委推荐到时在上海举行的“中央八届七中全会”上去演出,那天周总理、贺龙、陈云等中央领导同志,在上海、江苏省委领导同志的引荐下,到后台接见参加演出的演员,与大家亲切握手,称赞他们演得“很好”,总理指着蒋玉芳她们的服装对江苏的江渭清同志说,“苏州是出产丝绸刺绣的地方,她们的演出服装可以穿得更好一些。”总理的关怀和鼓励,让蒋玉芳他们倍感亲切。最后,和蔼可亲的周总理还拉上蒋玉芳、袁雪芬等一起留下了这张珍贵的合影。这张合影记录下苏剧一次特别荣耀的历程,应该载入苏剧历史的辉煌史册!

蒋玉芳唱苏剧,最有代表性的是“南方调”,如她在《离魂追舟》中“隐隐钟声”等唱段,同样是南方调,唱时各不一样,她吸收北方京腔京韵的“大鼓韵味”来补充不足,给人一种激奋的感觉。记得“文革”结束后,一次参加市里“国庆晚会”演

“十年浩劫”结束,苏昆剧团重获新生。“四人帮”倒台后,被下放到工厂劳动的蒋玉芳归队了,她有些呆滞的精神面貌也逐渐得到恢复。她又开始参加《玉蜻蜓》《孟姜女》《闹沈府》等一些新戏的排演,并参与作曲、唱腔设计等,精心辅导新进剧团的王芳、陶红珍、陈滨等一批学员(现今一个个都已成为苏昆名家)。头几年,剧团演出《十五贯》《梁山伯与祝英台》等剧目,社会反映很不错,但时隔不久,苏剧也和其他戏曲一样演出不景气,演出人员转业的转业、下海的下海,蒋玉芳看在眼里,急在心里,“我相信苏剧是能够推出去的,只要领导重视——有人推才行!”“苏昆”自恢复以来,十年换了九任领导,办剧团,搞艺术不能像“叉麻将”那样啊!何况全国就这么一个“苏昆剧团”代表一个剧种啊!真是“皇帝不急急煞太监”,蒋玉芳为“苏昆”生存急得到处呼吁,逢会必讲,包括参加民主党派的组织生活,她也反复申述,讲得多了,自己感觉有点像“祥林嫂”一样。

1987年,文化部在北京举办全国六院团“抢救继承昆剧”汇报演出大会,“苏昆”剧团除演出一台昆剧折子戏外,还特别邀请演出了《醉归》《闹学》《芦林》等苏剧折子戏,观众反响良好,中国剧协还在政协礼堂专门召开一个“苏剧”座谈会,与会的领导和专家有文化部高占祥、周巍峙、林默涵、张庚、刘厚生、俞振飞、阿甲等,京昆大师俞振飞先生发言说:“三十年

代我就看过蒋玉芳演出的苏剧《醉归》,唱腔非常优美,表演既有昆的东西,又保持了苏剧的特色。现在听说演小生的陈滨又是跟蒋玉芳学的,我感到非常高兴,苏昆后继有人了,苏剧很有希望,很有前途啊!”这年蒋玉芳65岁,按政策已在苏州办理了退休手续。但她自己感觉“苏剧事业好像还没有做完呢!”作为苏剧一代传人,蒋玉芳身体力行实践了“继、承、弘、扬”历程。2000年的“中国首届昆剧节”中,年近八旬的她,坚持在家悉心传授第

五代苏昆青年演员俞玖林饰演《花魁记》中秦钟的唱腔等,初出茅庐的俞玖林在“首届昆剧节”上荣获了文化部的嘉奖,后又成功出演“青春版”《牡丹亭》中小生“柳梦梅”而蜚声海内外。

蒋玉芳退休前是国家一级演员,当选历届江苏省、苏州市政协委员以及省、市剧协会员,苏州市文联艺术指导委员会委员,等等。晚年时她的生活过得非常幸福,“四世同堂”的她常以“知足常乐,自得其乐,助人为乐”自勉之。八十多岁高龄仍每天坚持晨练健身,一生中演过的苏剧曲目像放电影一样总在脑海中显现,常常不由自主就会哼唱起来——这已成为她每日必修的功课,有时唱着唱着渐入梦乡……她说:“倒不是什么别的,主要是欢喜,当年参加剧团就是欢喜这个剧种,现在退休了还是欢喜,一生难以忘怀了。”听她哼唱的嗓音依然软糯圆润,听她唱戏还像听评弹“蒋调”一样韵味十足。有专家评述她的嗓音堪与沪剧杨飞飞、锡剧梅兰珍、越剧戚雅仙等人一样“自成流派”。同样,像庄再春灵巧的“真假嗓”,朱容利落的“流水板”,尹斯明流畅的“反调”,张惠芬委婉的“哭腔”,丁杰醇厚的“膛声”……都是非常出色的,只可惜苏剧没能更广泛的发展和扩大影响。几年前,苏剧《醉归》在全国会演中再次获奖,中央电视台向全国播放了苏昆小字辈演员们联袂演出的全本《花魁记》,这对晚年蒋玉芳来说,真是精神上最大的慰藉,她始终坚信苏剧应该是“大有希望的”,她一生投入这个事业是无怨无悔的。