

金丽生：弹指人生60年

快写人物

CHARACTER SKETCHER

10月26日晚，第十三届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨惠民演出活动在江苏南通举行。各大奖项一一揭晓。特别值得一提的是，著名苏州弹词表演艺术家金丽生荣获中国文联终身成就奖(曲艺)。

今年81岁的金丽生，从艺已有63载，是国家级非物质文化遗产项目苏州评弹代表性传承人。他嗓音高亢明亮，演唱韵味醇厚，说表清脱有力，具有深厚的表演功力。代表作有《杨乃武》《秦官月》《四郎探母》《林冲踏雪》等。中国曲艺牡丹奖表演奖、节目奖，第十一届文华新剧目奖，文化部长篇书目传承演出奖，江苏省艺术贡献奖，新中国曲艺六十年突出贡献曲艺家称号，江苏省非物质文化遗产杰出传承人，2019中国非遗年度人物提名，江苏省曲艺专业最高奖——芦花奖终身成就奖……60多年来，金丽生获得的荣誉无数。

金丽生在接受现代快报记者专访时表示：“我深深地感到，与新时代的要求、人民群众的需求以及这个奖项所代表的崇高荣誉相比，我所做的还远远不够。因此，我既感到激动，也感到不安和惭愧。有生之年，我将致力于苏州评弹的传承与创新，确保生命不息，传承与创新不止。”

现代快报/现代+记者 任雨风 文/摄(部分图片由受访者提供)

六岁学唱青衣，兜兜转转上了评弹学校

时光回溯到1944年，金丽生出生在一个艺术氛围浓厚的家庭。

父母虽为北方人，但全家久居上海，结交了许多京剧名家。金丽生六岁时便开始跟随上海电台的郭胜雨老师学习青衣。到了七八岁，已经能在2000人的大会场清唱《玉堂春》了。当时台下观众无不赞叹他有天赋，唱得好。

然而，九岁时家中突遭变故，全家迁至苏州，金丽生与京剧的缘分也因此暂告一段落。“过去只是偶尔听听评话，弹词根本听不懂。十四五岁时，每天晚上和邻居去苏州久安书场听金声伯的《七侠五义》。后来还去听徐云志的《三笑》，从那时起，苏州评弹彻底把我吸引住了。”

上高中时，班上有同学会弹琵琶三弦，还有会唱评弹的。金丽生就跟同学学三弦，还去同学家里听评弹唱片。等到毕业时，他已学会“宝玉夜探”“莺莺操琴”(杨振言)等六个开篇了。

可尽管喜爱评弹，金丽生更看重话剧舞台，认为那里能更好地展现他的才华。因此，高中毕业时他首选报考了上海戏剧学院表演系。但命运似乎另有安排，上戏的录取结果迟迟未公布，金丽生以为自己落榜了。在等待中，他偶然看到苏州评弹学校的招生告示，决定参加考试。

考官阵容星光熠熠，蒋月泉、周云瑞、景文梅、朱介生等赫赫有名的评弹艺术家亲自坐镇。他们对金丽生的表演和嗓音十分欣赏，很快他便收到了录取通知。

结果，这边刚收到通知，上戏也公布了录取榜单，金丽生榜上有名。然而，由于当时人随档案走，他的档案已被苏州市文化局调走，苏州方面不愿意放他离开。所以兜兜转转，金丽生成了苏州评弹学校的首届学生。

现在回忆起最初的梦想，会有遗憾吗？面对记者的提问，金丽生笑言，即使当时选择了拍电影或演话剧，也不一定能获得戏剧类的中国文联终身成就奖。“入学初期情绪确实有波动，后来周云瑞老师做我的工作，说我在评弹上很有潜能，只要肯努力今后绝不会比当电影、话剧演员差。从那时起我决心一定要把评弹搞好。”

等传统唱腔进行了消化吸收，并结合自身嗓音特质和情感理解，做了局部改良，最终形成了自己特有的唱腔风格。

《淑英夜思》《大堂翻案》《学台翻案》《不怕难》《双官诰》《林则徐》……他的这些代表唱段，无不听众赞叹青出于蓝而胜于蓝。

以《林冲踏雪》为例，在原唱基础上，金丽生将京剧念白的韵味融入其中。采访过程中，金丽生示范了《林冲踏雪》中的唱段。神奇的是，即便听不懂苏州方言，也能感受到角色浓烈的情感。金丽生告诉记者：“我有一个特点，演唱时必定全情投入。我希望透过我的声音和表演，让听众大致感受到我所唱的内容。”

此后，在长达六十余载的艺术生涯中，金丽生跑遍了江浙沪数百个乡村码头，为听众演唱。深入学习多种流派唱腔的同时，他巧妙地融入弹词表演中，对严调、陈调、蒋调

何改进表演才能留住观众。“苦吗？”“非常辛苦，但是能练艺术。当时的我只有一个想法，将来要成为最好的评弹响档，所以再苦也咬紧牙关。”

响档，是指在评弹演出中广受欢迎、具有很强竞争力的演员。那个年代，名家辈出，流派纷呈，成为响档绝非易事。老师李仲康告诉过他：“光学我一人是没有出息的。”这句话一直激励着金丽生不断超越自我，寻求突破。

此后，在长达六十余载的艺术生涯中，金丽生跑遍了江浙沪数百个乡村码头，为听众演唱。深入学习多种流派唱腔的同时，他巧妙地融入弹词表演中，对严调、陈调、蒋调

在评弹学校学习一年后，金丽生正式拜入弹词名家李仲康先生门下，成为李氏《杨乃武与小白菜》的第三代传人。这部作品角色多、官白多、文学性强，学习难度很大。“我们当时学评弹是没有剧本的，也没有录音、录像，全部靠现场听。一遍记不住就听第二遍、第三遍……虽然学起来很难，但这样说出来的书更加形象灵活，而且印象特别深，直到现在我也还记得住。”

学成后，金丽生便开始独自跑码头唱单档了。当时每天要演出日夜两场，金丽生对自己要求很严，每次上台演出前都先试说一遍，这样一天下来要说七八个小时书。而且码头上书场多且离得近，竞争很大，所以每天演完后他还要不断思考如

金丽生表演弹词《林冲踏雪》

金丽生、盛小云表演弹词选回《武松·大郎做亲》

金丽生手持牡丹奖终身成就奖获奖证书

出人出书是关键，传承人没有退休一说

除了长期深耕于演出与创作，金丽生还是一位眼光独到、敢于创新的管理者。

1997年初，他出任苏州市评弹团副团长，主管业务与艺术工作，随即进行了周密的“出人出书”规划。

“绝大多数流派都是通过长期的长篇实践，依托书中的情节、结构、人物和表演，逐步发展出自己独特的演唱风格。”深知长篇书目是吃评弹饭最根本的东西，金丽生坚持以长篇为核心，巩固并繁荣评弹市场。同时重视中短篇作品的创作与排演。在金丽生担任副团长的12年间，苏州市评弹团每年的演出场次都高达6000至8000场，连续十多年稳居全国曲艺表演团体榜首。

盛小云、袁小良、王瑾、施斌、吴静、王池良、张丽华……这些当今评弹界的耀眼明星，都是他“三个梯队”计划中的一员。由金丽生亲自把关，盛小云、袁小良、王瑾、施斌、

吴静、张丽华等主演的中篇弹词《大脚皇后》，成为苏州市评弹团的耀眼名片。该作品不仅演出场次屡创新高，更是荣获了第十一届文华新剧目奖、文华创作奖、文华集体表演奖、中国曲艺牡丹奖节目奖、江苏省舞台艺术精品工程精品剧目(第二名)、江苏省“五个一工程”优秀作品奖等多项大奖。中篇组还被江苏省人民政府授予了集体二等功。

什么是“三个梯队”计划？原来，金丽生将青年演员划分为三个梯队进行针对性培养。第一梯队由已具备知名度的实力派演员组成，邀请赵开生、江文兰、张君谋、薛小飞等老艺术家辅导排练，使他们在重大赛事和展演中提高声望。第二梯队由具备长篇说表基础的青年演员组成，对他们进行规范化教育训练，并创作排演中篇作品。第三梯队则由新学员组成，帮助他们完成从学生到演员的角色转换。经过他

十多年的不懈努力，苏州市评弹团成功建立了可持续发展的人才库。

退休后，金丽生仍未曾停下脚步。进一步传承和弘扬苏州评弹，扩大评弹艺术的影响力，让更多青年认识评弹，喜爱评弹，这是金丽生退休以来一直在做的事情。

自2003年起，他带领苏州市评弹团走进苏州大学，开设《苏州评弹鉴赏课》，二十年来，吸引了一万多人次来听课。此外，为了培养评弹事业的接班人，他组织并领导了十多次针对中青年评弹演员的艺术培训班、进修班以及创作研修班。金丽生不仅亲自操刀制定培训计划，还担任班主任，邀请了众多名家大师为青年演员上“大师课”。

直至今日，金丽生依然活跃在各大曲艺舞台、讲台以及票房活动中，以实际行动践行一位国家级传承人所肩负的责任和使命。“传承人是没有退休一说的。”金丽生说。

金丽生

曲艺常青树
81岁获终身成就奖

扫码看视频

现代+

现代快报