

琴痴宋士芳

把民族音樂推向新高峯

● 李能宏

高手輩出來台獻藝

自從民國八十二年，政府開放兩岸文化交流以來，轉瞬間已六年了。這六年期間，大陸來台演出的京劇團很多，大陸上知名的名角，差不多都來台演出過了，琴師來獻藝的更多，從七十五歲的姜鳳山（梅葆玖的琴師），到十九歲的周佑君（張火丁的琴師），都來台展現過風采。

目前在大陸的中年琴師，有「南尤」（繼舜），「北燕」（守平），「關外宋」（士芳）之稱。「南尤」曾隨「上海京劇院」來過台灣，「北燕」更是五度來台，唯有「關外宋」，只聞其名未見其人。一九九七年十二月，經台灣名坤票袁家姑的熱心協助，宋士芳偕夫人趙惠蘭（月琴師），來到了寶島台灣。筆者與宋氏夫婦

初次會面，是在袁女士家，從宋士芳的談話中得知，去年來「復興劇校」傳藝的碩士女琴師王彩雲的老師凌仁和，是宋士芳的磕頭徒弟，算起來，那王彩雲該是宋士芳的徒孫了。王彩雲聰明伶俐，謙恭有禮，在台灣口碑不錯，名師出高徒，此話果然不錯，下面對宋士芳簡介介紹。

嗜琴如命苦學成名

宋士芳，原籍河北省安國縣，出生在哈爾濱一個普通家庭裡，兒時常隨家中長輩看京戲，同齡的小孩都是在看熱鬧，他則與眾不同，不但靜靜地看，還特別注意「文場」的演奏，久而久之，好像看出了心得，聽出了門道。他二哥哥在眼裡記在心裡，八歲那年，他二哥花了五毛人民幣給他買了一把京胡，從此他就嗜琴如命，

以後的日子裡，除了讀書，就是拉琴。他生來就有音樂細胞，橫的笛子、豎的簫、彈的琵琶、月琴他都喜歡，並且一學就會。少年時，曾反覆臨摹京胡名家徐蘭沅、王少卿、楊寶忠、李慕良、何順信、汪本貞、周文貴的唱片錄音，並能熟記在心。

一九五四年，宋士芳正式找了位老師學習京胡、月琴、笛子、鎖呐等樂器，十五歲時以優異成績考入「黑龍江省少年京劇團」後，先後向馬守惠、吳玉海、任志林等名師學習。在浩瀚的藝海中，他像海綿一樣猛烈地吸取藝術的奶汁，他悟性強、肯吃苦、練功勤，在這一時期打下了深厚的基礎。一九六二年經老生演員邢威明介紹拜了京胡大師汪本貞（裘盛戎琴師）為師，以後又經汪師介紹拜何順信（張君秋琴師）為師。在名師的熱心指導下，他

的藝術大進，從此得窺京胡藝術的堂奧，宋士芳十八歲那年已成為小有名氣的青年琴師了。

勤學苦練精益求精

京胡伴奏講究「托腔保調」，宋士芳對此有獨到的見解，他認為高品位的琴師不但要掌握各派的拉法，而且要掌握諸家的唱法。為此，他在理論和臨場經驗的結合上，深入地研究京胡的演奏技巧，逐漸形成了自己特有的風格。同時，他狠下弦外之功，研究劇本、人物及不同行當、不同流派的不同特點。宋士芳練功很注意科學性，講究實效，為了使音色純正穩定，他練習慢弓、長弓、滿弓，達到了對運弓力度能運用自如的程度。他在「旋轉腕」上下了很大的功夫，自己編了一套小練習曲，日以繼夜的苦練，使腕子的旋轉方向正反交替，單音和雙音交替進行，成功地解決了裡外弦之間速度、力度和敏感性的變換方法。宋士芳對左手交替指的練習上也下了很大的功夫，他非常重視音質的變化，注意揉弦、打音、顫音、滑音、揉音和頓、挫、虛、實等技巧的綜合練習，達到了重而不暴、輕而不飄、快而不亂、緩

而不贅的京胡演奏高度技巧。為了練好京胡的演奏技巧，他認真做到了「三伏酷暑汗為伴，嚴冬高寒苦為甜」的古諺。無論在火車上、輪船上、馬車上、牛車上、劇團的排練場上、家裡的客廳裡，只要看到他的人，無不為他「琴不離手，手不離琴」的精神所感動，真有一種「藝不驚人誓不休」的勁兒。

音符跳躍旋律綢美

從宋士芳按弦的手指和運弓的表演，觀眾會在奔騰與跳躍的音符與旋律裡，感受到一種熱烈、跌宕和波浪般的綢美之情，在樂曲中頻頻地出現。時代的轉變、藝術的翻新，很難讓人長久不變地只看幾齣優良的傳統戲，聽幾段流派唱腔所能滿足的。為了突破千百年來，京胡只能伴曲伴唱的小圈子，宋士芳開始向中國民族音樂和外國音樂的藝術領域裡不斷地探索、研究和學習。他以高度的悟性、堅強的毅力、百折不撓的精神，在信念和理想、執著與追求中，完成了一個宏大的藝術願望，他創作了京胡獨奏曲『夜深沉』、『梨園情』、『舞台素描』等樂曲。除成功地在北京音樂廳隆重演出，還獲得了中外音樂

愛好者的盛讚與好評。

這些富有很強藝術感染力，思想性很高深，技術上很精美的音樂作品，不僅在北京「中央人民廣播電台」對全國進行播放，還在一九九三年，黑龍江省「廣播文藝節目」評選中，榮獲一等獎。宋士芳在京胡演奏藝術上有了很多成就後，他繼續刻苦鑽研，融各家之長，不斷創新，從一九七七年開始，又對百餘齣傳統戲的「過門」、「墊頭」、「胡琴套子」，進行了大膽的革新，並改編了幾十首京劇曲牌，創作了幾十齣音樂唱腔，同時在京胡演奏技巧上進行了新的探索。為使琴音純淨、穩定、飽滿，他苦練弓法，還借鑒了小提琴的演奏技巧，尊重傳統而不死守傳統，根據時代的需求，賦予傳統以新的氣息，而達到他追求完美藝術的目標。

琴藝精湛譽滿全國

在四十年的京胡演奏生涯中，宋士芳的藝術路程並不平坦，他嘗盡了酸甜苦辣，受盡了驚濤駭浪，而都能以堅守原則，處變不驚的處世方法，幸運的渡過難關，雖然受到了挫折，但他對藝術的追求是永無休止的。他說：「從今後的藝術發展來

看，一個藝術階段的出現，很快的就會過去，一種嶄新的風格，轉眼就變成陳舊，藝術的發展，有待於藝術家對本體的超越，和獨創性的加強，才能跟上時代的發展，永保藝術青春。」

宋士芳操琴的劇目有兩百多齣，演出幾千場。他操琴的劇目中，老生有高、言、譚、馬、楊、奚各流派。旦行有梅、程、尚、荀、張各師承。其他淨行、老旦、小生每個行當，每個流派，行行都精，各流派也都嫺熟。他尊重傳統又賦予傳統以新的氣息與新的面貌，形成了清新明快，活潑多變、脆、美、巧的藝術風格。他的細膩優美，柔中有剛，弓法鬆馳自如，得益於何順信；挺拔剛勁，字音飽滿，激情演奏，效法汪本貞，既有李慕良的灑脫帥勁，兼有楊寶忠的富麗華彩。與他合作過的生行有李萬春、李鳴盛、梁慶雲、程正泰、馮志孝、楊乃彭、于魁智、辛寶達、張建國、李軍等；旦行有雲燕銘、孫榮蕙、羅惠蘭、孫毓敏、宋長榮、薛亞萍、關靜蘭、吳吟秋、王蓉蓉、李勝素、鍾榮、張火丁等；淨行有楊博森、孟廣祿、康萬生、楊燕毅、楊赤等；老旦行有王玉敏、趙明華等著名演員。他們都對宋士芳的京

胡演奏藝術，給予很高的評價。

大膽創新完美改革

一九九一年十一月四日，宋士芳在「北京音樂廳」舉辦京胡演奏會。主辦單位是中國音樂協會、中央人民廣播電台、黑龍江省文化廳、省音樂家協會、黑龍江省京劇院。在「中央民族樂隊」的協助下，並邀請多位著名演員大力配合，音樂會盛況空前，音樂廳內座無虛席，許多觀眾沒買到票，不惜花十塊錢搶購門票，整場演出掌聲不絕於耳。謝幕時，掌聲長達十分鐘之久，觀眾齊聲誇獎，都說宋士芳是個全方位、難得的好琴師，不但功底深厚，而且技術全面，最難能可貴的是，他能對傳統京胡藝術進行了大膽創新和改革。演奏會完畢後，北京及哈爾濱各大報都有報導，「中央電視台」和「廣播電台」，都做了錄影和錄音，向全國播放，此次演奏會非常成功，宋士芳也因此聲名大噪。

一九九二年六月，黑龍江省「藝術節」和「哈夏音樂會」，在哈爾濱市「中山劇場」舉行。宋士芳在那裡舉行了「京胡演奏會」，並特邀請外省市著名京劇演員登台獻藝，偌大的劇場裡，座無虛席，有

些觀眾是從外地坐火車趕來欣賞名琴演奏、名演員演唱，每一位演員唱完第一段後，觀眾掌聲如雷，齊聲要求「安可」，演員們被觀眾的熱情感動，有的連唱三段，觀眾大呼看得開心，聽得過癮，謝幕時，掌聲歷久不絕。

下面是宋士芳的獲獎情況：一九九六年，黑龍江省文藝團體大獎賽，獲京胡伴奏一等獎。一九八九年，折子戲大獎賽，獲京胡伴奏一等獎。一九九〇年，中青年大獎賽，「江祭」、「砸佛堂」、「打冤家」，獲音樂唱腔創作一等獎。一九九〇年，中青年折子戲大獎賽，獲京胡伴奏一等獎。一九九〇年，晉京展演劇目，獲京胡伴奏一等獎。一九九一年，黑龍江省天鵝藝術節及哈爾濱之夜音樂會，宋士芳京胡獨奏音樂會，獲京胡獨奏一等獎。

名師高徒桃李滿門

宋士芳不但琴藝精湛，對各行當各流派的唱腔，都有深刻的研究，他的弟子中有各行演員及文場演奏員。宋士芳門生：

學京胡的有：

凌仁和 黑龍江省京劇院京胡教師（一九九八年病故）

蔡寶泉 佳木斯京劇院京胡教師

劉力明 黑龍江京劇院京胡演奏員

孫浩然、程麗元（女）、徐衛平、王

清海、史偉、李欣波、王鈞等十位琴師。

學唱腔的有：

張馨月 梅派旦角

劉華龍 馬派老生

張曉明 楊派老生（能拉京胡）

陳玉梅 張派旦角

以上十四位都正式拜過師。

另外全國各劇團演員、琴師、業餘演

員、琴師也有許多慕名找他學藝的，可見

宋士芳名氣之大。

宋士芳個性耿直，沈默寡言，不煙不

酒，不驕不矜，謙虛誠懇，常以「清白做

人、藝術進取」而自勉。他是東北三省唯

的一位國家一級琴師、中青年京胡專家，享受政府特別津貼（和袁世海一樣）。

夫妻夫婦隨神仙伴侶

有謂「一個成功的男人，背後也一定

有一個偉大的女人。」宋士芳的夫人趙惠

蘭女士，是黑龍江京劇院的優秀二級月琴

演奏員。她在舞台上給丈夫伴奏，生活上

是丈夫的秘書，護士和家管。

趙惠蘭聰明賢慧，悟性特強，在掌握

傳統的月琴演奏方法的基礎上，吸取琵琶

換指法和變換指位的技巧，使之在演奏快

速度、多音型、多曲調的樂曲時，給人以

流行順暢之感，在使用撥子的方法上，她

結合京劇行當的不同特點，採用長短撥彈

奏，用長撥子彈且角唱腔，使其聲音優美

、柔和，用短撥子彈奏老生、花臉、老旦

的唱腔，使其聲音清脆明亮，這些不同方

法的運用，提高了月琴演奏的藝術效果，

大大增強了月琴的藝術表現力，由於她的

技術精湛演奏精彩，她曾獲獎三次：一九

九〇年，中青年大獎賽，獲月琴伴奏一等

獎。一九九一年，黑龍江天鵝藝術節及哈

爾濱之夜音樂會（宋士芳京胡獨奏音樂會

），獲月琴伴奏一等獎。一九九七年，黑

龍江省戲曲音樂大獎賽，獲月琴演奏一等

獎。

宋士芳是著名琴師，趙惠蘭是優秀月

琴師，夫拉婦彈，舞台上合作無間，配合

嚴密。生活上互相照應，感情融洽，真是

一對神仙伴侶，羨煞同儕，願他們繼續努

力，登上藝術巔峰之期不遠矣。

中外文庫

之三十

粵海舊聞錄

祝秀俠教授著

全一冊售新台幣二五〇元

本書係史學大師名教授祝秀俠先生繼三國人物新論之後又一名著，評述古今名人孫中山、康有為、梁啟超、蘇東坡、王陽明、李鴻章、梁鼎芬、胡漢民、汪精衛、蘇曼殊、陳璧君、朱家驊、梁寒操、葉公超、章太炎、王寵惠、張作霖、張學良、蔡公時、黃晦聞、湯覺頓、馬超俊、丘逢甲、陳辭修、俞鴻鈞、張蔭麟、陳濟棠、龍濟光、史堅如、孫科、廖仲愷、徐宗漢、傅秉常、張競生、劉思復等與嶺南地方有關之掌故軼事、趣談二百多篇，字字珠璣，篇篇精彩，美不勝收。上下冊合售二五〇元郵撥〇七三九三三三一二號聖文書帳局戶。