

如果没有苏炎娣，就没有我们这帮琼剧的“老戏骨”；

如果没有苏炎娣，我们就不知道“琼剧从哪里来？要到哪里去？”琼剧改革就无从下手；

如果没有苏炎娣，就没有那部经典的《红叶题诗》；

……

今年1月22日是苏炎娣女士逝世周年纪念。她所钟爱的学生、海南琼剧老前辈周庆辉、陈世文、张拔山等聚集一起，共同追忆那过往的一幕幕，为了那不可忘却的纪念——

琼剧名师苏炎娣

文海南日报记者 侯赛

青年苏炎娣

电影《红叶题诗》乐队成员。

她容颜优雅，到老也保持着一种与生俱来的高贵。她是谁？她到底为琼剧做了什么？她凭什么获得这帮琼剧老前辈们的如此怀念？1月22日是琼剧音乐家苏炎娣先生逝世一周年，值此之际，记者带着这些疑问，走访了她的弟子们——如今都已过古稀之年，却依然是琼剧界顶梁柱的一帮琼剧“老戏骨”。

个性十足的好老师

熟悉琼剧的人都知道有一部琼剧电影《红叶题诗》，却不一定知道她是《红叶题诗》的编曲。她为琼剧倾注一生心血，为琼剧音乐奠定了坚实的理论基础。她的代表作琼剧电影《红叶题诗》，更是成为琼剧艺术传承和改革发展的标杆，把琼剧音乐的发展推向巅峰。

苏炎娣祖籍福建同安，1923年农历正月出生于印度尼西亚，1952年回国考入中央音乐学院理论作曲系。1957年毕业后，随丈夫、中国著名橡胶专家徐广泽来到海南，在广东琼剧团艺术室工作。

1960年，“广东海南艺术学校”（1996年更名为“海南省文化艺术学校”至今）成立，苏炎娣调入该校。也是在这一年，国家二级作曲、琼剧历史和音乐理论专家周庆辉考入艺校，成为苏炎娣的首批学生之一，向她学习琼剧音乐理论和琼剧唱腔分析。

今年1月18日，一个阳光明媚的午后，周庆辉老先生用他颤颤巍巍的双手，小心翼翼地从一个牛皮纸袋中，拿出一一直珍藏的有关恩师苏炎娣的照片、光盘和书籍资料。

“女神气质却不修边幅，永远是衬衫短袖配短裤，背一个帆布单肩包，夹一支香烟，骑一辆英国进口自行车……。”

半个多世纪过去了，苏炎娣先生的这一经典画面，依然铭刻在周庆辉的脑海中。在周庆辉心中，苏炎娣是一个个性十足的女人，爱抽烟喝酒，性情很豪放，很有男子气概。

苏炎娣的弟子，国家二级作曲、原海南省琼剧院艺术室主任陈世文依然记得，当时自己刚工作，生活比较拮据，孩子生病时，苏老师拿出自己的存折，说：“用多少，自己取！”在陈世文的记忆里，“没有哪一个学生没花过苏老师的钱。”

“她为人厚道，关心学生，自己从南洋买回来的录音机和自行车，就像公家的一样，任由我们使用”。苏炎娣的弟子、琼剧名旦李桂琴从她那里得到的最大收获，便是如何做人。

潜心研究创作琼剧音乐

印尼归侨，中央音乐学院的高材生，

却来搞当时的“音乐文化人”都不屑于搞的地方戏。这在上世纪60年代，在很多琼剧老艺人们看来是不可思议的。正是苏炎娣，开启了新时代音乐工作者进入地方音乐领域之先河，也引领了琼剧音乐理论研究工作的全面展开。

“苏炎娣老师初到海南时，不懂讲海南话，但她看了很多戏，而且勤于记谱，渐渐地就发现归纳出琼剧音乐的韵律规律。”周庆辉告诉记者，苏炎娣来海南之初，琼剧记谱法只有汉字工尺谱，并没有简谱或者五线谱，因而无法准确记录琼剧音乐中的升降变化和音值长短的变化。考虑到前苏联音乐理论体系并不普及，她创新带入通俗易懂的简谱记法，开创了琼剧唱腔音乐记谱规范，也解决了音乐记谱准确性问题。

“苏炎娣在琼剧领域的创新与发展过程中功不可没。”周庆辉说，再比如苏炎娣来海南之前，琼剧没有剧本，艺人们演出都是凭借口耳相传，死记硬背唱腔、唱词，实在忘了词就现场发挥，经常导致伴奏乐队跟不上，演员在台上出洋相的情况时有发生。正是在苏炎娣先生的努力推动下，琼剧废除了没有底本的“排场戏”，建立了以剧本为底本的制度，演奏和演唱才有“本”可依。

据周庆辉介绍，1964年至1965年间，苏炎娣还组织了一个工作组，专门调查和搜集散失在民间的琼剧板腔，先是油印了一本《琼剧唱腔介绍》，此后又主持编写了《琼剧过场音乐》《琼剧唢呐曲牌》和《琼剧锣鼓谱》等资料，这些琼剧资料虽然未经正式出版，却是海南琼剧界的珍宝。

谈到苏炎娣对琼剧的贡献，陈世文对记者说：“专业音乐工作者参与琼剧音乐的研究和创作领域，苏炎娣老师是第一人，她普及了基础乐理知识，提高了琼剧演员和音乐人的音乐理论水平，培养了一批音乐、唱腔创作人员和研究人员，搜集整理了一批宝贵的琼剧传统音乐资料，其中包括大量的乐谱和录音，特别是资深老艺人的那些唱腔和演奏录音。好在一部分乐谱被保存下来，让后人受益匪浅。”

将一生奉献给琼剧

“为什么琼剧有300多年的历史，京剧只有200多年历史，琼剧在戏曲界的地位却远不如京剧？其中主要原因就是琼剧在唱腔和板式上发展还不够成熟。你只要抓住这一点，把琼剧慢板这一难点好好攻克下来，就是对琼剧的一大贡献。”

苏炎娣的这句话，弟子陈世文记了一辈子。毕业于广东音乐专科学校，大

学主攻小提琴专业的陈世文，就是在苏炎娣的影响下，转行进入琼剧行业，搞起了琼剧作曲。

“苏老师对我有知遇之恩，我一生无以为报。”陈世文每每提到苏老师，都是老泪纵横。他的一生正是沿着恩师的指点在走琼剧之路。

苏炎娣在海南工作生活的20年间，对琼剧追根溯源，也对琼剧的不足和未来发展方向进行了研究和分析。

比如，苏炎娣在研究琼剧过程中还发现了这一剧种最大的不足——没有集中的核心唱腔，以致于主要人物无法抒发内心的情感，在舞台上显得零敲碎打。以在海南民间流传多年的《红叶题诗》为例，在没有经过田汉润色和拍成电影之前，整部戏词声多而声情少，即叙事的成分多，但抒情的唱腔少。这样的戏剧很难引起观众的情感共鸣。

苏炎娣一直想弥补琼剧抒情不足的缺憾，她曾将豫剧《社长的女儿》改编成适合抒情性演唱的琼剧，甚至发动海南的琼剧创作和编剧工作者，多写抒情的唱腔。在她的倡议和指导下，久而久之，琼剧逐渐走向声情并茂的风格。

1977年，苏炎娣随夫调往广州，在广东省艺术研究所工作。但她对琼剧有难以割舍之情，第二年，她又重返海南，着手写作《琼剧唱腔音乐研究》一书。却在定安县招待所突发中风，不得不回广州治疗。

“苏老师无法进行更深层次的研究，这对琼剧也是一大憾事。”周庆辉说。丈夫去世之后，苏炎娣跟随女儿到美国定居，却一直对海南念念不忘。2011年，已经无法自由行动的苏炎娣在女儿的陪伴下，再次回到海南看望她的同事和弟子们。2017年1月22日，苏炎娣在美国逝世，享年94岁。

苏炎娣将自己的一生奉献给琼剧，她是琼剧人永远的先生！

海南琼剧学校首届琼剧班毕业照。