

清音名家程永玲

第四季
口述历史
非遗传承人②

四川清音名家程永玲。

『天涯歌女』醉心扉 一颗明珠耀海外

壹 获赞『来自东方的一颗明珠』
出国独唱15场

后来，成都市曲艺团被解散，程永玲演“样板戏”，跳了四年芭蕾舞。从头开始练基本功，尤其为了“立脚尖”，脚上打起血泡，趾甲也被磨得掉了。好在程永玲上戏校时练过基本功，有基础，很快适应了新工作。而且跳芭蕾舞也不错，形体练好了，对以后的四川清音演唱也有所帮助。

再次恢复唱清音时，程永玲通过“多练、多演、多听”来提升自己。1987年，首届中国艺术节，程永玲带着四川清音参加。唱什么，成了程永玲的难题，因为很多新唱段，她到北京演出过了。正当她感到苦恼时，著名报人车辐送来了流沙河的一首小诗《我是四川人》。

至今，程永玲都还记得这几句：“母亲临盆，临中国最大之盆，生下你，生下我，生下了一亿人。有苏东坡的骄傲，有郭沫若的豪情……”有了内容，流沙河又推荐写过四川清音《布谷鸟儿咕咕叫》的唱词专家黄伯亨，来修改唱词。经过多方努力，四川清音新节目《我是四川人》获得首届中国艺术节优秀节目奖。

贰 录《天涯歌女》唱唐诗宋词
跨界创新第一人

在程永玲家里的一面墙壁上，数百盒CD摆得整整齐齐，里面有她喜欢的民间小调、世界名曲，也有她自己的CD作品《蜀乡风情》等。在观看这些CD过程中，《天涯歌女》吸引了记者的目光。

《天涯歌女》是雨果唱片公司为程永玲精心录制的碟片。1990年，该公司老总、音乐家易有伍邀请程永玲录制该专辑，程永玲的第一反应就是：“我不会唱歌啊。”但易有伍的一番话给了她信心，他说“我录制和出版了你唱过的四川清音《小放风箏》，反复听都认为你的声音像周璇，你不要担心。”

程永玲想起自己的师傅，李月秋曾被称为“成都的周璇”，现在又有人请她来录制周璇的老歌，这难道不是冥冥中注定的吗？于是，她答应一试。《五月的风》、《采槟榔》、《绣红》、《钟山春》等周璇的19首歌曲，在程永玲甜美细腻唱功的演绎下，尽显四川清音风格，清新秀丽。“唱片发行之，听说在东南亚影响很大。”程永玲由此也获得了“现代天涯歌女”的称号。但面对再一次的录制邀请，程永玲婉言谢绝，“因为，我从心底里还认为我是唱四川清音的，不是唱歌的。”

这一次的艺术跨界，是程永玲的一次创新。在创新这条路上，程永玲一直在探索。她在秉承师风同时，开创了自己清音风格，不但在题材上大胆创新，在唱腔创新上也突破窠臼。特别是在传统“哈哈腔”的运用上，吸

收了西方声乐演唱中“花腔女高音”的一些发声方法与技巧，玲珑剔透，跳跃性强。比如《送公粮》演唱中的“哈哈腔”和“舌尖弹音”运用，就使唱腔音乐与唱词表达的思想内容达到了高度的审美契合。“根据剧本的唱词内容，剧情需要来结合的话，就会很合适。”

程永玲还将许多姊妹艺术元素，化用到自身的表演中，以增强四川清音的感染力。但不管怎样借鉴，她“都要讲求化用，不能生搬硬套，即在我所用的前提下，把握契合点。”她也是第一个尝试用四川清音演唱唐诗宋词的人。“第一首就是《水调歌头》。”同时，程永玲注重全面美化曲艺“唱曲”的舞台呈现，追求审美传达“听”与“看”的有机协调，让四川清音充满传统经典而又落落时尚，洋溢着时代气息。

“时代在变化，需求在变化，节目的内容和形式，必然需要变化。”上世纪八九十年代，程永玲对四川清音做过形式上的创新尝试，比如加入伴奏，加入外景拍摄等。但她认为，四川清音最有魅力的还是传统曲调，这是清音最基本的元素和最优美的地方。“四川清音的改革和发展，必须把自己的根须，深深地扎在巴蜀大地，扎在自身传统的土壤里，通过吸吮传统的营养，来焕发新的生命力。而不是抛弃传统、胡乱创新，将四川清音‘创新’的不像清音或者不再是真正的清音。”

封面新闻记者 荀超 摄影 关天舜 实习生 李林涛

程永玲演出照。

遗憾没上春晚 忧心四川清音发展

程永玲的演唱嗓音清雅，音质纯净，吐字清晰，行腔婉转，润腔细腻，音色甜美；舞台形象温婉秀丽，与伴奏琴师的配合珠联璧合，饱含浓郁的四川风情。而且，她的演唱，不是一般地、简单直观的声音传达，还蕴含着自己对艺术的审美认知与理性思考。著名文艺评论家、美学家王朝闻评价：“程永玲是四川清音园地里，一个可能超越前辈艺术家的派别。”

程永玲做到了。与四川清音结缘的60年间，程永玲创造过许多纪录。她的老搭档、四川清音琴师曹正礼曾在“程永玲艺术生活50周年”研讨会上总结：“她是新中国成立60年来参加全国和省、市级汇演和调演最多的演员，又是演出新编节目最多的演员，同时还是获奖数量和规格最多又最高的演员。”

四川清音乃至整个曲艺事业发展中，程永玲是成就卓越的艺术家。但在地心中，却始终有个小小的遗憾：没有带着四川清音上央视春晚，没能借着这个平台，让全国和世界的华人华侨认识四川清音。

如今，四川清音舞台上的专业演员越来越少，从侧面反映出了四川清音在传承上的无力，这是程永玲最关注也最忧虑的。甚至提起来，她眼泛泪花。“清音对我意味着什么，我说不完全。我是从一个不懂不知不了解清音的人，变成了这一生追逐清音、热爱清音，到现在一生离不开。不管清音的繁荣还是衰败，都时时刻刻牵动着我的心。它的兴亡成败，跟我息息相关。”

听到有人说四川清音兴旺发达、后继有人，程永玲高兴之情溢于言表；如果有人谈清音的不好，她也会反思。但面对现在的低谷，她也不气馁，“四川清音从明末清初流传至今已300多年历史，这期间它也曾经历过高低起伏，我不相信它会消亡，毕竟底蕴那么强。都是暂时的，因为年轻人不了解我们，不了解就可能跟四川清音擦肩而过。”

在程永玲看来，整个曲艺都是说唱艺术，清音甚至可堪现代说唱的“老祖宗”。“任平把《布谷鸟儿咕咕叫》改成摇滚，我也觉得很好啊。四川清音是很有底蕴的优秀文化，我不反对年轻人对它的发展和革新，但在坚守‘根’的基础上，清音最核心的东西不能丢掉，不要轻易地伤害它、破坏它。”

封面新闻记者 荀超 实习生 李林涛

李月秋带程永玲(右一)休闲娱乐。

程永玲演出过的四川清音节目数以百计。除了从她的老师李月秋那里继承过来的大量传统节目如《小放风箏》、《断桥》、《尼姑下山》、《花园跑马》、《摘海棠》、《布谷鸟儿咕咕叫》等，还有由她首唱或参与编曲并获得各种奖项的新编节目如《六月六》、《幺店子》、《蜀绣姑娘》和《川菜飘香》等。

同时，她也是一位优秀的曲艺教育家，多年以来，一直在不遗余力地推广四川清音艺术，培养四川清音艺术人才，为年轻演员的尽快成长筑路铺石，创造演出机会，为此不惜牺牲自己的登台时间，是四川清音艺术承上启下的一代英才。

好比爱着父母，程永玲深爱着充实和支撑着自己人生理想与追求的四川清音艺术。作为继李月秋之后四川清音最具知名度的人物，程永玲身上有太多光环。也因为年轻时接受的鲜花和掌声太多，退休后的她不太愿意提起曾经的辉煌。

侍弄花草、听听古琴、练练琵琶、弹弹钢琴……程永玲现在的生活简单而又充实。她静下心来，细想着怎样让四川清音传承，为后人留下点什么。所以即使常年身体欠佳，她对四川清音的奉献并未停歇，她不仅时时牵挂着市曲艺团的发展，为团里的演出出谋划策，还在为四川清音培养新人。

采访最后，程永玲拿出一叠资料——一张CD、一本书和两本民国时期的四川清音唱词手抄本。其中，《我与四川清音》一书，既包含了她的艺术经历，还有一些极为珍贵的四川清音唱词谱选。最为让人关注的是她花了数年时间整理，并于两年前录制完成的唱片《四川清音八大调》，这是为后人留下的宝贵音像资料。

程永玲介绍，四川清音的八大调为“背、月、皮、簧、勾、马、寄、荡”，数百年来都只有文字资料，从未形成完整的唱腔音像资料。音像资料一旦录制成功，对下一代传人借鉴，以及对于音乐研究，都可提供便捷的素材。

“我收集整理八大调的资料，花了两三年。”高强度的整理工作，对于身体不好的程永玲来说，无疑很辛苦很费神，但她却充满干劲。哪怕当时正因为腰伤卧床，但为了尽善尽美地录制音像资料，程永玲专门花间进行恢复训练，甚至连“童子功”都调动了起来。“因为这对四川清音的意义重大，填补了‘八大调’没有音像资料的空白。”

封面新闻记者 荀超 实习生 李林涛

更多口述历史，名家故事，扫码上封面新闻看精彩视频。

封面

下载封面新闻APP 浏览最新资讯