

王艳 文以唱念达意 武以刀枪传情

本报记者 何玉新

王艳

天津京剧院实验团长、国家一级演员,工青衣、花衫。曾获第25届中国戏剧梅花奖、CCTV全国青年京剧演员电视大赛金奖、第十届中国艺术节文华表演奖等奖项。

不久前,王艳领衔主演的全本《昭君出塞》在天津大剧院亮相。这是她的代表剧目之一,由已故著名京剧表演艺术家杨荣环先生亲授。从艺三十余年,王艳的扮相、嗓音、身段、表情、武功水准和演唱技巧均可称当今京剧演员中的佼佼者,各地戏迷亲切地称她为“艳尊”。面对赞誉,她始终不忘初心:“天津传统文化的深厚积淀,是影响我一生选择和追求的根源。京剧是我的梦想,也是我看世界的眼睛。从戏曲中体会现实生活,在舞台上感悟人生哲理,于掌声和喝彩中获得幸福,这是我一生的幸运。我会努力坚持传承京剧艺术,为京剧艺术的未来尽一份力。”

天赋并非最出色 以勤补拙拜名师

因为父母都是戏迷,受家庭影响,王艳也喜欢上了京剧。“和许多小女孩一样,最初吸引我的是旦角华美的扮相,还有绚丽多彩的舞台。”11岁那年,她考入天津艺术学校学京剧。她的启蒙老师孟宪培时常教导她,作为演员,在舞台上一定要有自信。可这自信从哪儿来呢?那就是要不断地积累、刻苦地练习。

其实王艳的天赋条件并不是最出色的,她身材娇小,练武功比较吃力,一开始老师并没把她当成重点培养对象。但她心里有一股不服输的劲儿,老师在课堂上教什么,她就认真地学什么,从不挑三拣四。下了课,一个人在练功房接着练私功,以勤补拙,而且爱动脑子,琢磨老师所教的要领。学校渐渐发现了这棵好苗子,请来尚小云先生的得意弟子、京剧名家杨荣环先生指导王艳和另一位条件很好的旦角学生李国静。“那时杨老师患脑血管,身体刚刚恢复,在暑假教我们《乾坤福寿镜》《霸王别姬》两出戏。从台步、身段到发声方法,对我们重新规范;我们年纪小,对人物不理解,老师便结合人物的一招一式解剖每个表演动作,手把手地教。”

《乾坤福寿镜》中“失子惊疯”一段是这出戏的“核儿”,难度较大。剧中人物胡氏本是个善良稳重的妇人,当她被人陷害又丢失幼子时,精神受到巨大打击。这时的表演,要清楚地表现出人物“急、惊、呆、怕、疯”的变化层次。想演好这出戏,首先要理解胡氏疯癫前后的内心变化,其次要掌握水袖、三起三落、屁股坐子等高难技巧,缺一不可。王艳吃尽了苦头,费尽了心思,在老师的教导下,完完全全入了戏,更领悟到“技巧不能脱离人物,否则就成了卖弄”的道理。

1992年,全国首届少儿京剧邀请赛在北京举办,16岁的王艳以“失子惊疯”参赛,唱念做“舞”应有尽有,再加上嗓音清脆,表演有灵性,一举拿下专业组一等奖。担任评委的厉慧良先生对她赞不绝口:“真是个小人精,再给她摆弄几年,将来在戏台上准是个大角儿!”两年后,王艳又以这出戏赴日本参加交流演出。

在天津艺术学校六年,王艳先后得到孟宪培、袁文君、田玉珠、张芝兰等多位老师的传授,学演了《玉堂春》《四郎探母》《宇宙锋》《红线盗盒》《穆桂英挂帅》《战金山》等戏。尚小云先生的另一位弟子孙荣惠老师对王艳也是格外

喜爱,把《银屏公主》《大登殿》等剧目传授给她。老师们为王艳打下了扎实的基础,让她慢慢懂得了什么是戏曲表演。

1995年毕业后,王艳留在学校的青年演员进修班继续深造三年。1997年,她正式拜京剧表演艺术家刘秀荣为师。刘秀荣师从著名京剧表演艺术家、“通天教主”王瑶卿,兼学梅、尚,跨行当演出青衣、花衫、刀马、花旦剧目,唱、念、做、打皆精。刘老师传艺毫无保留,将《白蛇传》《穆桂英大战洪州》《百花公主》《红鬃烈马》等看家戏倾囊相授。

有一段时间,刘秀荣老师就住在天津艺校,向王艳传授《白蛇传》,掰开揉碎地讲白素贞这个人物,为王艳确定了演这出戏要唱情、演情的基调。排戏过程中,刘老师把“断桥”“盗草”等每一场的表演程式分解开,逐一做示范。为了帮助王艳学好这出戏,天津剧协 and 天津艺术学校邀请京剧名家为她的表演进行“艺术会诊”。首次演出时,王艳从“游湖”演至“断桥”,她的扮相俊美、灵秀,表演规矩、大方,继承了老师的精髓,较好地展示出文武兼备、刚柔相济的表演风范。

后来,刘秀荣与她的丈夫张春孝两位老师又帮王艳辅导,重新排练《白蛇传》,增加了“合钵”“倒塔”两出戏,完善了整出剧目,也加快了节奏。王艳难忘演出时的场景:“两位老师为我把场,我仿佛吃了定心丸。”

1999年,天津京剧院筹建实验团,请来京剧表演艺术家杨秋玲指导王艳排演《杨门女将》。王艳的扮相端庄秀丽,嗓音清亮圆润,表演细腻传神。作为建团献礼剧目,这出戏一炮打响。

出演新编古装京剧《妈祖》 向李维康老师学《谢瑶环》

艺术的积累永无止境,前辈们留下太多的艺术瑰宝,等着后人去传承、发展。王艳说自己最大的幸运,就是在艺术上没走弯路,因为一路都能遇到好老师。“刘秀荣老师教我领悟王(瑶卿)派的艺术风格,那就是中正浑厚、戏路宽广,给予了我强大的精神力量。”

刘秀荣老师为王艳整理教授了《棋盘山》,并添头续尾,扩展成大戏。这戏在电视台播出后颇受赞誉。刘老师还教授了王艳《玉宝钗》《游龙戏凤》等多个剧目,这些剧目多数技艺繁难,格外吃功,也造就了王艳文武兼备的戏路,“文以唱念达意,武以刀枪传情”,促使她不断完善,融入创作,形成了自己的艺术风格。

在北京参加青研班、流派班,王艳更广泛地拓宽师缘,向梅葆玖先生、姜凤山先生、王志怡老师学了《贵妃醉酒》《三娘教子》等剧目,获得梅派艺术的嫡传。她逐渐领悟到戏曲艺术所代表的中国文化美学的深厚内涵。“前辈们留下的东西太珍贵了,只有将经典不断地传承下去,才不辜负老师们的精心培养。”王艳说。

2004年,天津京剧院实验团排演新编古装京剧《妈祖》,王艳扮演主角林默娘。她演得游刃有余,以青衣应工,借鉴了花衫、花旦、刀马旦等多种行当的表演程式,成功塑造了这位扶危济困、

施爱向善的古代女性形象。

向李维康老师学《谢瑶环》,对王艳来说更是一次不寻常的提升。“李老师整理该剧时,我亲历了她几易其稿的过程,从中揣摩李老师的思维、方法。李老师把握剧本、把握人物行动与感情、设计表演程式以及科学的唱法都让我受益匪浅。”张关正老师担任《谢瑶环》的导演,在一年多的整理、排练中,王艳在二位老师的引领下不断修炼。通过这出戏,她突破了小生、旦角发音位置自由切换这一难关,实现了由“完成好自己”到“全角色剖析”的艺术升华,通过塑造舞台形象,实现了传统戏曲美学的当代转化。2011年,中国戏剧梅花奖颁奖,王艳连演两场《谢瑶环》,摘得榜首殊荣,绽放了艺术青春的高光时刻。

成功反而让王艳愈发清醒,时刻自省,主动承担了更多传承京剧艺术的责任。她多次走出天津——应国家京剧院邀请,在京剧藏戏《文成公主》中扮演文成公主;在央视空中剧院播出的新编京剧《护国大将军》中扮演小凤仙,在《野猪林》中扮演林娘子;参加了京剧史诗《赤壁》、视觉京剧《新白蛇传》等探索剧目的演出;参加录制了京剧电影工程《乾坤福寿镜》、中国京剧像音像《杨门女将》《穆桂英挂帅》《三娘教子》《西施》《白蛇传》、全部《玉宝钗》等剧目。

准确表达人物 引导观众审美

王艳自小就学《乾坤福寿镜》,经过长期舞台实践,已成为她的常演剧目。当年,京剧大师尚小云跟王瑶卿学了这出戏,杨荣环学自尚小云,整理改编后又传授给王艳。学戏的过程中,王艳被前辈大师们的精神深深感染:“早年杨荣环在

给他出主意:“你家的房子临街,为什么不开一家理发店呢?”赵师傅心里一亮,说要不试试看!孙广钰陪他去置办了专业的理发用具,又从朋友家借来一把闲置的理发椅。赵师傅办理了营业执照,小理发店就这么开张了。

赵师傅理发认真,但是发型单一。热心的孙广钰从网上下载了各种发型的图片,供他参考。赵师傅人勤手巧,又有基础,逐渐开了窍,剃头刮脸,板寸分头,什么样的发型都能理。如今这家小理发店顾客盈门,赵师傅的日子也渐渐好了起来。

珠海里小区离津河不远,河两岸有门面房小商铺,路边是早市场,许多小贩在这临时摆摊儿卖菜。街上的小贩,店主大多与孙广钰相熟,他常来帮忙,却从不占人家一丁点儿便宜。有人问他图什么?他说:“我就爱给人帮忙,图个心里高兴。”

丁家桥旁边新来了一个卖鱼的安徽老乡,人生地不熟,孙广钰帮他卖鱼,分文不收,一来二去,俩人成了朋友。老乡姓张,有两个儿子,大儿子已经结婚了,二儿子还在上大学,他自己离乡背井来到天津,在西青区租下10亩鱼塘,养鱼卖鱼。有时候鱼没吃完,老张得赶回鱼塘干活,孙广钰见他犯愁,就说:“你开车回去吧,剩下的鱼我替你卖,回头把鱼钱给你转过去。”老张把鱼留下,孙广钰就骑着自行车,驮着鱼在小区里边转边卖。

老张扩大经营,又租下一个鱼塘,打算养虾,但钱不够,吞吞吐吐地向孙广钰求助,想借两万块钱。孙广钰马上给他转了过去,连借条都不要。到年底,老张还了借款,可没过多久,他老家有事,急用钱。孙广钰听说后,又把两万块钱转给了他。

科班学戏,得到尚小云先生的无私指点。上台演戏,有时尚先生演胡氏,杨先生演胡氏的丫鬟寿春,有时两个人角色对调。尚先生完全没因为杨先生是学生后辈,就不愿意给他配戏。而当杨荣环赴上海拜梅兰芳为师,梅兰芳对新弟子关爱有加,在生活上体贴入微,晚上亲自到他住的客房照看,喷洒驱虫剂,对此杨荣环始终感念不已。前辈京剧大师的气度令人肃然起敬,虽有门派之分,但各派互取所长不存芥蒂,方才使京剧达到了国粹的高度。”

2015年年初,《乾坤福寿镜》在“京剧经典传统大戏电影工程”支持下拍摄成京剧电影。录制时,王艳将两片水袖舞得上下翻飞,跑蹲身、圆场等动作早已炉火纯青。在她的表演下,胡氏这个人物由喜到急、由急到惊、由惊到疯层层递进,在痛苦煎熬中内心的飘忽、纷乱都被她外化为眼神、表情和形体动作,疯癫而又不失艺术之美,令人击掌叫绝。

《昭君出塞》由杨荣环改编自尚(小云)派名作《汉明妃》。王艳为杨荣环老师的《昭君出塞》配戏,举手投足模仿得惟妙惟肖。“冷宫”一场的琵琶曲也由她本人当场弹奏,其娴熟技法颇有当年杨荣环老师弹奏琵琶的神韵;在“出塞”一折中载歌载舞,传递出王昭君请命出塞和亲、感恩报国之决心。王艳说:“王昭君上马后前往和藩的路上,杨老师根据当时环境的感受,沙漠的气候等设计了舞蹈动作,这是老师合情合理的创新。我演出时,在舞蹈中加入回首望家乡等动作,表现王昭君内心的情感,这是我发自内心对这出戏、这个人物的体会、感悟。”

2007年,王艳随姜凤山先生、梅葆玖老师学《洛神》,开始更加深入地钻研梅派艺术。2015年,她随梅葆玖老师学演《西施》,后由舒健老师指导,这出戏参加了中国京剧像音像的录制。通过舞台实践,她更深刻地领悟到:梅派唱腔的收音特点就是如“蜻蜓点水般一带而过”,不要过度雕琢落音,要时刻体现“中正、平和、自然、舒服”的梅派气质。梅葆玖先生对她讲:“青衣要把握谈吐吐气,艺术实践不仅要‘有’术,更要有‘束’,要体会如何准确表达人物,从而实现对观众的审美引导。”这也是王艳给自己设置的长期思考和修正的方向。

2019年1月,应香港中华出口商会和澳区省级政协委员联谊会的邀请,担任政协天津市第十四届委员会委员的王艳随市政协代表团赴香港、澳门调研。活动中,她提起自己曾演出京剧《妈祖》,引起深受妈祖文化影响的港澳委员的共鸣。她应邀唱起那段著名的京剧唱段《光辉照儿永向前》,更赢得了满堂喝彩。

观众的掌声是对艺术、对演员最大的爱戴,王艳也始终以同样的热情回馈观众,每一场演出都全力以赴。“有些戏会的人越来越少了,这就让我们这些人感觉身上的责任越来越重。”担任天津京剧院实验团团长以来,王艳常年带团演出,培养新生力量,也经常以视频方式为本团演员和各地的戏曲演员排练、说戏。她时常告诫青年演员:“必须注重京剧的本体——手眼身法步和唱念做打,只有自身的艺术过硬,观众才能看懂人物情感,才会记住故事。唯有舞台上每个人忘我地去努力,一部戏才称得上功德圆满。”

下河救起落水者 心肺复苏按压挽救性命

2022年10月12日中午,孙广钰来到津河岸边丁家桥附近,给摆摊儿卖菜的霍海惠帮忙。下午4点半左右,突然听到不远处传来阵阵呼喊:“有人落水了,快来救人啊!”他三步两步跑过去,只见津河水面上漂着一个脸朝下的男子,可能是刚刚落水,眼瞅着往下沉,水面上浮起一串串水泡儿。孙广钰毫不犹豫脱了衣服,越过河岸的水泥矮坝,顺着斜坡下水,游到那人落水的地方,潜入河底。没过太久,河心泛起水花,孙广钰的头部浮出水面,左手拨水,右手拽着落水者,向河岸游来。围观人群爆发出激动的掌声、欢呼声。孙广钰连冻带累,体力消耗很大,喘着粗气,心跳加速。这时霍海惠跑过来,拿着一根木棍助力,一个快速小哥也来帮忙,大家合力将落水者救到岸上。

落水者脸色青紫,双眼紧闭,已经没有呼吸了。孙广钰争分夺秒,俯身清理落水者的呼吸道,为他进行心肺复苏抢救。大约5分钟后,落水者深深地呼了一口气,眉头微微动了一下,眼睛睁开了一道缝。人们欢呼:“醒了,醒了!”冻得浑身发抖的孙广钰也松了一口气。但抢救不能停,又经过将近10分钟的人工心肺复苏按压,落水者终于恢复了自主呼吸,神志慢慢清醒。精疲力竭的孙广钰如释重负,瘫坐在岸边。此时,接到报警的公安民警和急救车也赶到现场,迅速将落水者送往医院。

孙广钰赢得了在场群众的齐声赞扬,被相关部门认定为见义勇为的行为,颁发奖状,给予奖励。落水者和他的家人多次打来电话,想要登门道谢,都被

王艳自述

梅葆玖先生引导我 理解梅派,感悟梅派

2007年,因名票钱江先生引荐,我有幸认识了梅葆玖老师与姜凤山先生,向两位先生学梅派名剧《洛神》。梅葆玖老师社会活动很多,多亏梅梅强大哥帮忙,替我提前预约,带我到梅老师家里学戏。初到梅家,感动于梅老师能抽出休息时间指点我,而更多的是紧张和激动。梅老师非常认真地从每个字、每个唱腔上,逐字逐句地为我纠正,还给我讲了梅兰芳大师、齐如山先生等创作《洛神》的过程,以及他学这出戏时的一些趣事。我觉得梅老师不仅仅是在给我讲一个故事,更是通过这些故事教我做人、学戏的道理,引导我去理解梅派,感悟梅派。

2007年,我在天津中国大戏院演出了全部的《洛神》。钱江先生亲自操办演出并饰演曹植,乐队采用梅老师的原班乐队,姜凤山先生亲自操琴,甚至连道具、服装,都是当年梅大师用过的。我无比兴奋,也格外紧张,甚至诚惶诚恐。梅老师亲自在侧幕把场,每场间歇都会提醒我注意动作要领,细致到拂尘拿到什么高度才能躲避头面并保持动作的合理与优美。演出近一个半小时,古稀之年的梅老师就一直站在侧幕看完,对我来说,那种在舞台上老师保护的安全感和幸福感无与伦比。这段经历让我感受到梅老师做人的风范,回想起来,依然历历在目。

通过《洛神》的学习和演出,我对梅派有了更深刻的认识。梅派的表演风格中正平和,可能没有更多华丽的花腔,但要把最平凡的东西演绎得最不平凡,所以掌握好梅派艺术并不是一朝一夕的事。梅老师在细心给我传授的同时也教导我,学梅派要慢慢来,要一出戏一出戏地学。

在梅派研习班学《西施》一剧时,梅老师亲自带排练场为我们示范。上课的时间正值盛夏,他依旧一身西装,一如他一贯给人的印象——穿着得体,和蔼可亲。梅老师对待艺术严肃认真,但言谈举止却幽默诙谐,跟梅老师上课很轻松。

我在天津首次演出全部《西施》时值隆冬,梅老师患了重感冒,没能亲自到场。演出前我跟老师通电话,他说等天气暖和了,一定要来一次我演的这出戏,又在电话里把每一场唱念,乃至乐队、灯光、舞美要注意的地方都叮嘱了一遍。老师希望这出戏能成为我的保留剧目,让我一定要反复地演出,这样才能真正地理解、领悟。

2016年4月25日,梅葆玖老师逝世。悲痛之余,回忆起向梅老师求教的点点滴滴,我的心情久久无法平静。当梅派艺术研习班在北京长安大戏院汇报演出《西施》时,梅老师不能来了……这成了我永远的遗憾,但我会竭尽全力把老师教授给我的东西传承下去。我觉得,舞台侧幕边上永远有老师的身影,他永远一身西装,永远笑容满面,和蔼可亲。

(图片由受访者提供)

身边好人

曾跳水救起落水者,一辈子就爱给人帮忙 没穿红马甲的志愿者

文 高林有 高炜

眼前这位七旬老人叫孙广钰,家住河西区珠海里,曾一个猛子扎进津河救起落水者,入选“津城百姓英雄”,“津城见义勇为十大勇士”。街坊邻居都对他赞不绝口,说他性子直、心肠热,最爱助人为乐,是“没穿红马甲的志愿者”,是我们身边的活雷锋。

年轻时爱帮助别人 工作认真善于动脑子

孙广钰回忆当年,中学毕业分配到物资回收公司熔炼厂当货车司机。熔炼厂生产的硫酸锌由化工站包销,有一次孙广钰拉了一车货,运往位于西站的化工站仓库。车刚到仓库门口,驱动轴突然折断,歪倒在路边,幸好没翻车。那是一辆老式进口卡车,全市少见,可谓厂里的宝贝疙瘩。因为长年累月满载货物在路上跑,车辆零件磨损比较严重,之前就有一次坏在半路,车轮飞出去了一个,万幸的是没伤到人。

车坏在仓库门口,先得把货卸下来。硫酸锌用蛇皮袋包装,是结晶颗粒状,像砂糖,一包50公斤。仓库的装卸工赶来卸车,孙广钰也跟着卸

货,一点儿不含糊。装卸工都给他挑大拇指,称赞他有力气。

在过去,装卸工属于重体力劳动,体格稍微弱点的都干不了这个活。孙广钰力气大的消息传到厂里,人们不信。锅炉房的水需要软化,要加盐、加碱面,正好有刚运来的大盐和碱面卸了车,往小仓库里搬。大盐一袋100公斤,碱面一袋85公斤,众目睽睽之下,孙广钰扛起一袋大盐就走,简直健步如飞。工友们看得目瞪口呆,给他起了个外号叫“大力神”。当货车司机本来只负责开车,但孙广钰经常帮着装卸工搬搬扛扛,绝不会袖手旁观。

维修组有个师傅姓冯,早年在日本人开的汽车行当学徒,后来在发电厂专门修汽车,退休后被返聘到熔炼厂,手艺好,经验丰富,比工程师还厉害。卡车驱动轴折断的难题让冯师傅伤透脑筋,思来想去,他认为法是法兰盘螺丝松动导致的,只好采取了一个笨办法——隔几天就钻到车底下,用扳手把法兰盘的十几个螺丝挨个儿拧紧固定。

孙广钰当时上职工夜大,去图书馆翻书,查找问题的根源。他琢磨,法兰盘的螺丝每次都拧得很紧,正常情况下不会松动,肯定是外力撞

击所致。他把车轮、轴承、轮毂、法兰盘等配件都卸下来,一个一个用卡尺量,终于找到了“病根儿”——因为长时间磨损,轮毂里面与轴承相连接的硬套出现缝隙,行车时硬套来回撞击,法兰盘螺丝自然就松动了。这个硬套长约20厘米、直径约10厘米,孙广钰把磨损的部分焊接加长2厘米,又用车床按照原尺寸整理打磨,装好之后,卡车再没发生过轴问题。自此之后,其他司机的车辆每年都去外面的修理厂大修,孙广钰的车都是自己拆卸,自己大修,没出过任何大问题。

常给市场的小贩、店主帮忙 却从不占人家一丁点儿便宜

1986年,熔炼厂更名为稀有金属提炼厂,隶属南开区物资回收公司,孙广钰当过业务员、代理厂长。那时候他住在位于南开区安全道的单位宿舍熔炼楼,1997年冬天搬到现在的珠海里。退休后,其他司机的车辆每年都去外面的修理厂大修,孙广钰的车都是自己拆卸,自己大修,没出过任何大问题。

附近恩德里西里街一幢住着一位姓赵的居民,妻子去世,他带着两个儿子过日子,生活不易。赵师傅自己给孩子理发,手艺还不错,孙广钰

孙广钰婉言谢绝。

孙广钰并不是医护人员,为什么会心肺复苏按压?他回忆起来,不由得叹了口气:“经历就是资历,是因为我父亲。”前些年,孙广钰83岁的老父亲去卫生间不慎摔了腿,孙广钰和妹妹将父亲送往医院。经检查并无大碍,兄妹俩带父亲回家。上车后没开多远,父亲突然大口喘着粗气,接着没了呼吸。送回医院抢救,人还是没能救过来。孙广钰懊悔不已,如果在车里马上进行心肺复苏抢救,也许父亲还能活下来!从此,他翻书、看视频,自学心肺复苏抢救术,以备急用,没想到这回真用上了!

见义勇为,对孙广钰来说是一种本能。他的儿子孙金铂在西安一所大学的生命科学技术学院从事医学科研工作。通过微信,他给我讲了孙广钰的一件小事。有一次,各辆儿骑自行车去和平区新华路办事,途中看见路边围了一群人,有人大声叫喊。各辆儿停下一看,是两个骑自行车的人发生碰撞,车没坏,人也没受伤。其中一人穿戴整齐,气势汹汹,言辞刻薄,说对方是“疯子”;另一人一看就是外来务工人员,吓坏了,不知说什么好。孙广钰对那个穿戴整齐的人说:“有事说事,不要欺负人,如果你出门在外,人家也这样对待你,你是什么心情?再讲,芝麻大的事儿,互相谦让一下就过去了,你这样做不是给咱天津人丢脸吗?”围观人听孙广钰说得在理,也跟着劝:“谁也没伤着谁,你还想讹人家一头子?”那人一看大家都不帮自己,把头一低,没趣儿地走了。

孙广钰就是这么一位热心助人的好人,又是一个临危不惧、敢于打抱不平的男子汉。他说:“和谐社会,大家要一起努力,爱的阳光洒到别人身上,自己也会觉得温暖。”