

魏玉慧 京剧国风好声音

记者 田莹

魏玉慧

如果问起当下最火的国风歌曲有哪些，很多年轻人会不假思索地哼起那段旋律：“初见她漫步溪桥下，她轻摘一朵桃花，满园春色美如霞，酿得芳菲如新茶……”但是，很少有人知道，这首从短视频平台火到街头巷尾的《相思遥》，原唱者是天津京剧院的青年京剧演员魏玉慧。

既是科班出身的京剧老旦演员，又是《相思遥》等多首国风歌曲的原唱，魏玉慧这位“95后”京剧演员，正在传统戏曲与现代音乐的跨界舞台上，以音乐为载体，融入传统文化元素，不断进行创新与探索，为戏曲传承提供着新的模式。

老旦唱腔穿透岁月 比俏美扮相更动人

和许多爱美的小姑娘一样，1997年出生的魏玉慧也曾有个“仙女梦”，儿时觉得水袖甩起来特别美，就像仙女下凡。说起与京剧的初遇，她的眼里闪烁着孩童般的光亮，“我总爱把毛巾裹在胳膊上，对着镜子，一板一眼地模仿电视里戏曲演员的动作。”但和其他小姑娘不同的是，这份稚嫩的喜爱没有随着长大变淡，而是被细心浇灌、慢慢生长，成为魏玉慧人生轨迹中最清晰的方向。

魏玉慧的父母都是资深戏迷，家里有许多京剧磁带，电视机几乎锁定在戏曲频道，可以说，魏玉慧是在戏里“泡”大的。三四岁时，她就特别喜欢跟着磁带“咿咿呀呀”地学唱。“爸妈觉得我似乎在戏曲方面有点天赋，问我不要去学。我一听就兴奋了，马上点头答应。但后来才知道，他们只是想让我把京剧当成业余爱好，从没想过让我登上专业的舞台。”魏玉慧说。

五岁那年，她开始学唱青衣，可练声时总透着股拧巴劲儿：老师教发“咦”的假声，她偏本能地亮开自己的真声。练声老师细加琢磨，终于看出门道——这孩子小嗓功夫偏弱，大嗓却格外敞亮，是天生适合老旦的好嗓子。换作别的孩子，或许会为错失青衣的俏美扮相而失落，魏玉慧却乐呵呵地想：“只要能唱戏，学什么都行。”

讲述

中国工艺美术大师，设计地毯远销欧美

生活美学的实践者

口述 崔学山 撰文 张一然

崔学山早年毕业于天津工艺美术学院，后长期从事地毯设计工作。上世纪80年代，由他设计图案《晨雾蔓草》织造的地毯，创下数百万美元的外汇收入。1997年，他获评为中国工艺美术大师。他将美学运用到地毯设计中，一生专注于这一件事，他的人生轨迹，正是艺术与产业结合的生动写照。

在工艺美院读书 听沈从文大师课

1959年，我在第十四中学读初中，听到了天津工艺美术学院建校招生的消息。我从小喜欢美术，爱临摹小人书，自认为画得不错，便想去报考，将来从事美术行业。我把这个消息告诉了胡同里的小伙伴，大伙儿一起去报了名。

考试时间在9月，放暑假时。考场里摆着眼睛、鼻子、嘴和耳朵的石膏像，我被分到画嘴的石膏素描，两个小时完成现场绘画。过后不久，

我接到了录取通知书。虽然高兴，但也有遗憾，跟我一起考试的小伙伴都没考上。

我们这一批有很多初中生，先被安排到天津工艺美术学院附中，补习文化课，同时学习中国美术史、西方美术史、艺术概论等艺术理论课程。还要进行正规、系统的绘画训练——素描课程画了大卫、阿格里巴、海盗、维纳斯等著名的石膏像，学习了水粉画、水彩画的静物、风景表现技法，以及中国画的山水、花鸟、人物的工笔和写意技法。另外也有图案基础课程，包括写生变化、纹样的组织、单独纹样、适合纹样、二方连续、四方连续等。大量临摹了敦煌壁画图像，因为敦煌壁画的纹样细腻规整，有助于加深我们对传统纹样的理解。

学校组织我们到北京故宫、人民大会堂等地参观学习，还邀请大师级人物到学院讲课，比如著名作家、文物研究者沈从文，著名工艺美术家、设计家常沙娜。这些实践和讲座为我们打开了视野、提升了思想境界。

那几年非常辛苦，课程量大，作业量更大。我们天天在教室上晚自

习，周日也不休息。比如设计课或图案课，老师讲一节课，但作业可不是几节课能完成的，需要构思、创作，塌下心来一笔一划地去画。传达室大爷都不高兴了，因为我们每天熬到深夜才离开教室，得把他叫醒，为我们开校门。

学习染织地毯专业 毕业设计受到关注

1962年下半年，学校通过考试对学生进行专业分配。当时设有四个专业班：日用器皿专业班、环境艺术专业班、染织地毯专业班、商业美术专业班，转年又增加了舞台美术专业班。我跟家长商量后，选报了染织地毯专业班。

这个专业细分为两个班——7名学生以染为主，14名学生以织为主，有共同课，更多的时候分别上课。染是以花布、丝绸产品为主，织是以地毯、毛毯、丝毯、毛巾被等产品为主。实习、实践、产品设计作业各异。

学校里教地毯专业的老师比较多，有李景汴、吕金凯、孙桂荣、于景

乐、姚百田等。他们当中的好几位，早年都在天津北门外的北海楼从事地毯设计工作，给洋行供货。1958年北京“十大建筑”内部所采用的地毯，很多都是他们设计的。老师的办公楼在学院后身，我们常去那里向他们求教，学习了地毯的不同风格、不同图案、不同表现方法，以及“京、美、彩、素”几大类图案的构成特点。

京式图案，结构四平八稳，讲究对称，像老北京建筑一样；美式图案，汲取了西方绘画的特点，构图虽然也左右对称，但其纹样的造型、表现技法、色彩处理都独具特色，强调明暗、阴阳光影；彩花式图案，以折枝花散点构图，图案风格疏朗、明快，表现技法借鉴了中国工笔画的画法；素凹式图案，只用一两个颜色，立体感强，素雅大方。

那个年代绘画者都自制颜料。在白色粉末中加入适量颜色，配上鱼鳞胶，然后将水、胶、粉放到容器里研磨。这一步的关键是鱼鳞胶的配比。胶多了，润色时就像画在冰上一样，打滑；胶少了，颜色很快就吃到底色里去了，达不到绘制的艺术效果。所以只有把鱼鳞胶的配比弄明白了，画面才会舒适、鲜亮。

毕业设计时，我创作了两幅作品：一幅借鉴青花瓷，用五种蓝色创作了《五奎图》，较为传统；另一幅名为《祖国处处是花园》，以绿色调为基础，绘有牡丹、菊花、梅花等，这些花虽然不在一个季节开放，但我应用了地毯图案“求全”的设计概念，把它们设计在一幅画面中，形成了更强烈的冲击

感，凸显了时代风格。

可能是我设计的作品在纹样、构图、色彩等方面的表现较为合理，因此得到老师们的一致赞赏，被选登在学院毕业作品专刊上。毕业展览时，天津地毯工业公司的领导到学校参观，点名把我招进公司。1965年9月，我到公司报到后，被分到工艺美术研究室。领导安排我们整理传统地毯资料，这些资料是几位老同志到青海、甘肃、内蒙古等地的寺庙和百姓家中收集来的，有临摹的整幅画稿，也有局部的照片，让我大开眼界。

《晨雾蔓草》一鸣惊人 获评工艺美术大师

1975年，第一届中国地毯交易会在天津举办，这是地毯行业的一件大事。天津地毯工业公司设计的古典式图案织作样品在展会上试销，赢得了美、英、日等国客商的青睐，纷纷下单。可以说，这次交易会让我们中国的地毯得到了升档、增值，“精加工、少用料、多创汇”的外贸产品成为亮点，天津地毯走在全国前列。

公司将外商订单分给下属各地毯厂生产。这时出现了一个问题——各厂使用的毛纱染色时有色差，比如，同样是红色毛纱，这个厂的红色略深，那个厂的红色略浅。为了保证同批产品的图案、花色一致，我们安排了统一色标，推广到各厂。

后来我们又根据新的市场形势，组织设计人员依照国际通用的孟塞尔颜色系统，绘制了几套新色标，制成地毯

魏玉慧访谈
借国风歌曲
推京剧艺术

记者：您是更喜欢被称为京剧演员还是国风歌手？如何在两个身份之间找到平衡点？

魏玉慧：其实这两个身份并不矛盾，我都很喜欢。如果非要选一个，我更看重京剧演员这个身份，因为它是我的专业根基，是我艺术生命的源头。是京剧的科班训练让我在演唱国风歌曲时能够更好地融入戏曲元素，赋予作品独特的韵味。

作为专业京剧演员，日常的练功、吊嗓子是必不可少的，这是我保持专业水准的基础。国风歌曲的创作和演唱是个人爱好，我都是在工作之余进行的。因此，在京剧演出中，我不宣传自己国风歌手的身份，而是专注于呈现京剧艺术的纯粹。最近，认识我的观众越来越多，也有一些京剧演出之外的邀约，在这些活动中，我一定会在国风歌手身份之前加上京剧演员这个身份，我希望更多的年轻人会喜欢国风歌曲，继而关注我们的京剧艺术。

记者：当前国风音乐中戏腔元素被大量使用，甚至出现同质化倾向。您如何看待这种戏曲符号化的现象？作为创作者，如何突破这种同质化，赋予作品更深的辨识度？

魏玉慧：国风音乐中戏腔元素的大量运用，恰恰展现了年轻人对传统文化的喜爱。尽管部分作品存在网友所说的“形似神不似”的情况，但这种探索本身就具有积极意义。

魏玉慧常受邀走进校园，指导学生戏曲社团。年轻学生的唱念做打有模有样，让魏玉慧对自己身为京剧演员的使命有了新的认识：“我要做的不只是一个表演者，也要成为连接传统与现代的艺术使者，让京剧这棵古老的艺术之树长出新芽。”在她看来，每一次舞台演绎，每一段视频分享，都是在为这门古老的艺术注入新的活力，使其生生不息，代代相传。

魏玉慧

1997年生于天津，天津京剧院老旦演员、国风歌手。网名“玉慧同学”，首唱歌曲《相思遥》。曾参加浙江卫视《中国好声音》、央视戏曲频道《一鸣惊人》节目。

我认为，艺术的传承需要开放包容的态度。正如京剧历经数百年才形成了完整的体系，当代国风音乐对戏曲元素的创造性转化，正是传统艺术生命力的体现。当年轻创作者以敬畏之心汲取传统，以创新精神演绎时代，这本身就是最好的致敬与传承。

记者：从听歌到懂戏需要一个过程，可能年轻人因《相思遥》走进剧场看京剧，但只关注戏腔，并没有理解戏曲文化的内涵底蕴。作为“95后”戏曲人，当下如何做好文化传承？

魏玉慧：看到年轻的观众因《相思遥》走进剧场，我感到非常欣慰，这说明国风歌曲确实起到了吸引观众的作用。但他们可能最初只是被戏腔的音调或者其他古典元素吸引，对京剧缺少真正的理解。这就要求我们这一代戏曲人肩负起桥梁和纽带的作用，既要做出戏曲文化的精髓；又要做创新者，用年轻人喜闻乐见的方式去传播戏曲，让他们走进戏曲世界，感受其独特魅力。

(图片由魏玉慧提供)

