

文化部优秀专家系列报道之六十五

40多年前,一个四五岁的小男孩儿,时而由大姐姐领着抱着,到她的单位参加演出,时而出现在被誉为京剧沃土的天津海河岸边,与大人们一起引吭高歌。有谁料到,当初的这个好玩的小不点儿,经过多年磨砺,已经成长为一名广受观众喜爱的京剧演员,并成就了一连串的辉煌……他就是天津市青年京剧团裘派名净孟广禄。

拉幕,扫地,跑龙套

1962年,孟广禄出生在一个工人家庭,家里没有人唱戏,然而祖师爷眷顾的眼光偏偏就落在了这个身材瘦小却浑身透着机灵劲儿的孩子身上。那时候,样板戏唱遍了大江南北,《智取威虎山》、《沙家浜》、《红灯记》等,电台里随时都在播放。耳濡目染中,小小年纪的孟广禄学会了许多唱段,随意唱来,竟然有板有眼,一来二去在街坊邻居中出了名。有人建议,带他到海河边唱,那地界儿常有京剧爱好者活动,也不断来些“高人”,说不定能给他指点指点。这一来,小广禄的“功夫”还真见长,大人们这个夸呀。大他一句、刚参加工作的大姐姐更是对他“爱不释手”,常带着小广禄到单位玩。赶上姐姐单位联欢,领导“邀角儿”,让小广禄来一段,他也不推让,上台就唱。下了台,领导奖励他两个鸡蛋,这大概就是 he 挣来的第一份劳动报酬。

后来,孟广禄考入中国戏曲学校学习铜锤花脸,毕业后到天津市戏曲学校进修班,上世纪80年代,天津市青年京剧团成立,孟广禄成为其中一员。“拉了3年幕,扫了3年地,跑了3年龙套。”孟广禄说。平心而论,孟广禄的先天气条件并不优越,瘦小的身材加上并非黄钟大吕的嗓子,难怪当时不被看好。常看戏的观众很清楚,拉幕也是一个学问,它也是整个剧情的一部分,迟了或早了都会破坏演出效果,但孟广禄总是把幕拉得恰到好处。到现

无语 追求

台前幕后精彩女人

易 铭

提起蒋宝英,老一辈的人大都她知道她主演的电视剧《懿贵妃》——青年时代的慈禧太后,一个俊美、洒脱又不失朴素端庄的艺术形象。提起电视剧《当家的女人》中的二柱他姑、村委会主任李月春,许多人也能很快认出蒋宝英。然而,却很少有人注意到,蒋宝英还是《当家的女人》的制片人。更没有人能想到,她还是河北文化音像出版社的社长和法人代表。

作为国家一级演员,曾荣获第三届电视剧“飞天奖”演员特别奖和首届中国戏剧梅花奖,蒋宝英是幸运的,然而,幸运的背后又有多少人知道其中的艰辛。

演活懿贵妃

蒋宝英出身在铁路世家,父亲是火车司机,兄弟姐妹五个,她排行老大。小时候,她很调皮却掩盖不住灵秀,是学校里有名的金嗓子。初中毕业,承德话剧团来选演员,16岁花季的蒋宝英被承话的老师一眼看中,经过复试,迈进话剧团的大门。

然而,进团一年后,蒋宝英嗓子严重失声,唱不了歌,说不了台词。同期的伙伴相继演上了大小角色,可她却一直扮演群众、当场记,一千就是五六年。她痛苦地挣扎着,最终向领导提出,改行去舞美队搞服装。领导说:“小模样挺

在,孟广禄还珍藏着当初跑龙套时的记录,什么时候上场,第几场,写得很清楚。虽说是龙套,孟广禄也总是精神百倍。于是,孟广禄不无得意地跟演出科长说:“我可是一个人才啊!你们多培养培养我,我业务不错!”科长认真地说:“我看你也确实不错。”正好那时团里花翎演员病了,他这个“人才”终于有机会在台上露面了,这一演可就火了,一发不可收拾。“当演员的,上台来落个什么?总得让观众看着你提神儿。只要你肯下功夫练,机会总是会给有准备的人。”孟广禄从来不掩饰这段龙套经历,相反,这段经历成了他时常督促自己进步和教育儿子及后学者的生动教材。

“立雪”裘门得真经

那段时间里,孟广禄得到李荣威、夏韵龙的教益,又拜钜韵宏为师,后又向京剧名家李长春学艺,技艺大进,逐步显示了他良好的艺术潜质和发展前景。时任天津市市长的李瑞环,倡导京剧“先继承后发展”,在天津市青年京剧团这支年轻队伍中开展了“百日集训”,让年轻演员遍访名师,求取真经。李瑞环找到身居山东的裘盛戎大师弟子、京剧表演艺术家方荣翔,恳请他收下本市一名优秀青年花脸演员,并亲自主持了拜师仪式。这名优秀青年花脸演员就是孟广禄。

方先生住在济南,孟广禄在天津工作,学艺心切的孟广禄只好频频乘火车登门求教。每每凌晨到达,先生一家还未起床,孟广禄就坐在楼道里等。他笑言,这比进门立雪可

好的,等两年再说吧。”就这一句话,留住了蒋宝英。

到承话的第11个年头,蒋宝英终于主演了大型话剧《懿贵妃》,继而又拍摄了电视剧《懿贵妃》。那时,她的女儿刚刚8个月,一面是嗷嗷待哺的孩子,夫妻两人的工资不过90元钱;一面是离自己遥远的角色——性格多面的政治家——懿贵妃。那时没有清官戏,一切无从借鉴。在生活和业务两难的境地中,蒋宝英付出了常人难以想象的代价,但她还是成功了。《懿贵妃》先是轰动了承德、石家庄,接着又轰动了北京。默默无闻的蒋宝英而在而立之年获得了电视剧第三届“飞天奖”演员特别奖和首届中国戏剧梅花奖。

在一片喝彩声中,蒋宝英更多地感到的是压力,她清楚地知道自己底子薄、各方面的知识都还欠缺,要想再上一个台阶必须去深造。恰巧,中央戏剧学院表演系86级干部进修班招生,经过恶补习文化课,参加成人高考,她如愿以偿。中央戏剧学院的学习生活使蒋宝英感到了前所未有的身心解放,同学们如饥似渴地学习,人与人之间的理解和宽容,大家庭的温暖,深深地刻在她的记忆里。

坚忍,在沉寂中历练

在考入中央戏剧学院初始,蒋宝英就已有了学成留在北京的想法。后来,北京各大剧院也都有留她的意思。但是,在河北的领导还是希望她能学成归来。思前想后,她还是回来了。但历史却与她开了大大的玩笑:接下来的10年,她在单位既没有接演,也没有事做,痛苦、彷徨、无奈、无所适从……庆幸的是,骨子里的坚忍与上进,让她没有消沉。她有计划地练功、学习,大量地阅读中外名著,涉猎中外美术史和美学理论。蒋宝英感慨地说:“我这一生能有今天,应该说得益于我的读书。”

后来,影视剧慢慢介入她的生活,她先后在上映《开天辟地》中饰演李大钊夫人,在电影《走出地平线》中饰演方惠敏,在20集电视剧《千堆雪·九重恩怨》里饰演蒋国媚,在张艺谋的《摇啊摇,摇到外婆桥》中饰演翠花嫂……1995年,她开始做独立制片人。

一把经营好手

1999年,步入中年的蒋宝英出任河北文化音像

孟广禄在新编京剧《郑和下西洋》中饰演郑和

舒服多了。为了尽快地跟方先生学到更多的东西,他每次都带上一个录音机,白天学,逐字逐腔地反复练唱,晚上回到住宿的小旅馆则专心听录音。因为住不起单间,又怕影响同室旅客的休息,他就蒙在被窝里

出版社社长。从表演艺术到企业管理,蒋宝英又一次面临考验。

当时的河北文化音像出版社建社已有7年,但三易法人代表,欠着4万元外债、8万元内债,人气消沉,工作涣散。蒋宝英出任社长不足半年,就使出版社从瘫软中逐渐站立起来。半年的时间,蒋宝英为出版社跑来40万元的政府支持。

上任不久,蒋宝英就敏锐地捕捉到一个选题,组织摄制了90分钟的预防未成年人犯罪的法制教育专题片《保护未来》,在省内和外省部分地区发行。之后,她又求得政府的支持,摄制了140分钟的建党80周年专题片《基石》,并集撰稿人、导演、制片人于一身。与此同时,她还与中央电视台合作,担任策划和制片人,开始了电视剧《当家的女人》剧本创作。

有人曾说,蒋宝英是个能成事的人,这是她的性格所决定的,因为她干一行爱一行,就像她演戏一样,能“钻进去”。

2005年,《当家的女人》荣获第24届“飞天奖”长篇电视剧二等奖和最佳女主角大奖;2007年,又荣获中宣部“五个一工程”优秀大奖,中宣部和河北省委宣传部给了河北文化音像出版社丰厚的奖励。说到制片人,蒋宝英感叹道:“当演员太轻松了,很单一,只要你是个好演员,演戏真的是一种享受。可制片人就太操心了,你要抓剧本,要落实资金,要组织拍摄,要发行……管理着百十来号人的剧组,一旦干起来,就像一列呼啸的列车,中途想停下来,门儿也没有。”

在电视剧《都叫我三妹》中,蒋宝英饰演刘贤淑

文化人才

从跑龙套到裘派名家——孟广禄的艺术之路

何树青

一遍遍地听,反复小声吟唱。

就这样,孟广禄学到了诸多裘派代表剧目或唱段,从中汲取到艺术精髓。接着,孟广禄被选入中国戏曲学院全国优秀青年京剧演员研究生班深造。沿着大师们的成功道路,孟广禄又在新编剧目《曹操父子》、大型交响京剧《郑和下西洋》等剧目中成功地饰演了曹操、郑和等人物。

跪拜观众酬知音

孟广禄不仅继承了裘派细腻传神、韵味饱满的演唱特色,集洒脱秀密于一体的工架表演,还融会了方荣翔先生巧俏相连、刚柔相济的演唱特点。每场演出,孟广禄都以“第一次”的认真态度、饱满的激情登台,他的演唱韵味醇厚,行腔细腻委婉,台风阳刚洒脱,以情动人,深受观众喜爱和专家好评。每场演出,孟广禄和观众都有一个期待,观众期待的是孟广禄带给他们大大快颐的真艺术,可以让观众畅快淋漓、山崩地裂般地喝彩;而孟广禄期待的则是通过对艺术的感悟和辛勤劳动,与观众共同创造出至高的艺术效果。在这当中,孟广禄与观众的情缘也达到了水乳交融的境界。

一次,孟广禄与北京京剧院合作演出名剧《铡判官》。孟广禄一登场,就获得碰头彩,一段韵味浓郁的唱腔引得观众渐入佳境,此后句句精彩,掌声连连。至“探阴山”一折的大段唱腔更是达到高潮,场内呼声如雷贯耳。前半场,孟广禄听着蟒袍为裘盛戎当年所用。孟广禄说:“穿上它演包公,顿觉精神百倍,好像有一股劲鼓舞着自己为观众唱好戏,同时也觉得弘扬裘派艺术任重道远。”演出结束后,许多观众呼喊着“广禄”,有的送上鲜花,有的要求加唱。剧终时,孟广禄将鲜花抛向观

青春 飞扬

九岁举办独奏音乐会的钢琴天才

陈 新

沈文裕在倾情演奏中

世界著名的儿童音乐教育专家。当艾娜教授听说中国音乐神童沈文裕的故事后,直接上门来访了。

沈文裕很高兴地为客人弹奏了贝多芬的《悲怆》奏鸣曲、肖邦的《玛祖卡》等曲目,从晚上7点一直弹到10点。艾娜教授几乎不敢相信自己的耳朵:一个才学琴5年的孩子,却能将大师名作弹奏得如此得心应手!临走前,艾娜对沈文裕说,数月之后,世界著名钢琴教育家亚欣斯基将到南非讲学,如果沈文裕愿去南非听大师讲课时,她将为 him 促此行。

1997年2月3日,沈文裕与李明珠教授一起飞往南非行政首都比勒陀利亚,艾娜教授热情地接待了他们。几天后,李明珠带着沈文裕去听世界钢琴大师亚欣斯基的课。亚欣斯基曾任肖邦国际钢琴大赛评委会主席,是钢琴大师齐默尔曼的老师。当时,一个大学生正在亚欣斯基的点拨下弹奏肖邦的《玛祖卡》,也许是因为紧张,这个大学生反复几次都没有弹好。沈文裕大胆地站了起来,对亚欣斯基说自己想尝试一下。看到一个小孩有如此勇气,亚欣斯基微笑着同意了。

沈文裕上台坐定后,一曲优美的《玛祖卡》从他的指尖飘了出来,在演奏大厅里回荡,在场的老师和学生们都被其流畅完美的琴声深深地吸引

众。多次谢幕后,他又向观众行跪拜大礼。

融入时代精气神

孟广禄认为,京剧不仅是传统的艺术也是时代的艺术,应该拥有更多的青年观众。作为演员,就要在继承老前辈宝藏的基础上,进行恰到好处的改动。于是,剧中人物的脸谱、动作及唱腔,他都精心研究,仔细琢磨,有了不少自己的创新。拿《探阴山》来说,就有好几处改动。包公出场前有一句闷帘导板:“扶大宋锦华夷赤心肝胆。”原来的唱腔是“扶大宋呢”,减去一个“呢”字,加重了包公的分量,也强调了花脸脑后音的音色美,观众听来,很是受用。还有一句:“下阴曹,游过了五殿,哪得安然。”孟广禄改成了“下阴曹,游过了五殿,一般一般哪得安然”,增加了“一殿一殿”四个字,声腔更好听了。在《盗御马》中,“御马到手精神爽”一句,他运用裘派演唱技巧,用鼻音唱出“精神爽”时,把速度放慢,把“精”字延长到一拍半,后半拍唱“神”字,改变了原来的一字一板的节奏形式,突出了窦尔墩盗御马得手后洋洋自得的心情。这些创新都得到了行家的赞同,歌迷的认可。

不仅如此,孟广禄还进行新品创作。“非典”时期,剧团不排练不演戏,孟广禄就利用这段时间,创作了鼓舞民众斗志的《站起来》和歌唱医务工作者的《献给可爱的白衣战士》,在抗击“非典”晚会上演唱,非常振奋人心。

在与青年观众的交流中,孟广禄日益感到京剧的无限前景,以及京剧赋予自己的重任。他深感,作为一名文艺工作者,需要从包罗万象的艺术土壤和丰富的生活土壤中汲取营养,需要在文化上修炼自己,提

了。亚欣斯基惊奇地注视着这个中国男孩。演奏完成后,现场出现了短暂的沉默,继而爆发出雷鸣般的掌声。亚欣斯基接着又考了沈文裕即兴模仿、即兴创作以及视奏新谱的能力……而后抚摸着沈文裕的手说:“你不光手指有弹性,心中也有音乐。你是上帝的宠儿,坚持下去,必成世界级钢琴大师。”

一个10岁男孩得到了亚欣斯基的高度赞扬和特别厚爱,这一消息在比勒陀利亚这座酷爱钢琴音乐的城市传开,南非国家电视台在黄金时段为沈文裕做了一期专访。节目播出后,沈文裕在比勒陀利亚大学、约翰内斯堡大学、开普敦大学等地连续举办了8场钢琴独奏音乐会。

沈文裕回国后,一边跟郑大昕教授学习,一边先后在重庆、成都、沈阳、香港等地和海外演出,他的水平不断提高,各种赞誉接踵而至。但是,郑大昕告诉他,要成为真正的世界级钢琴大师,最好到德国深造。“拉三”是俄罗斯钢琴大师拉赫玛尼诺夫创作的《第三钢琴协奏曲》的简称,被视为世界钢琴协奏曲之王,乐曲中闪电般快速且连续不断的和弦,稠密而错综复杂的装饰音等使此曲成为一支检验演奏者弹奏水平的高难度曲子。“拉三”自诞生后犹如一匹狂暴不羁的野马,很难有人能将它驯服……一个11岁的儿童能弹好“拉三”?简直是天方夜谭。但是,爱才的考官们还是破例给了沈文裕这个中国小学生一次读大学的机会——他成了著名钢琴教育家、德国卡尔斯鲁厄国立音乐大学豪尔教授的学生。

2001年4月,中国著名钢琴教育家、中央音乐学院教授周广仁在

高自己的素质。于是,在去年,孟广禄问艺欧阳中石先生。说起这段佳话,孟广禄真诚地说,他一直景仰欧阳中石的为人与艺术造诣,“学艺者什么时候都得有师傅,师傅是一面镜子,能照出自己的成就和不足,更能提拔和点拨自己向更高一层迈进”。拜师当日,欧阳中石特意将一方刻着“石门下”三字的印章送给孟广禄,勉励他在今后为中国优秀传统文化的发展挑起自己的担子。

唱郑和搞“梅花”

艺术家总要挑战自己,突破自己,就像岩浆迸发和动物反刍,在对传统艺术的回味中,寻找新的升华。一部《郑和下西洋》,可以说让孟广禄找到了这个突破口。在这出戏里,孟广禄以花翎的身架塑造了郑和的形象,但不挂髯口、不勾脸,完全以清雅的演唱征服观众。其中《妈祖》一段,抒发了主人公面对自然的无限敬畏,令人浮想联翩。连孟广禄自己都说:“唱了40多年花脸,这是我最喜欢的唱段,我想把它作为我的代表作。”他感叹道:每唱这出戏,那人与大自然的紧密相连,长在骨头里的民族情怀等自然而然地聚集到脑海,每演罢一场,浑身都有一种虚脱的感觉。

2009年5月,第24届中国戏剧梅花奖揭晓,孟广禄以《郑和下西洋》二度获得梅花奖。走在红毯铺就的星光大道上,孟广禄心潮翻滚,千言万语凝成一句话:“京剧是我永远追求的事业,我将永远忠诚于它,为人民唱好京剧。”

相关链接

孟广禄,国家一级演员,曾获首届“中国京剧之星”、中国京剧梅兰芳金奖、二度文化部文华表演奖和两度中国戏剧梅花奖等多个奖项,并荣获全国五一劳动奖章,文化部“全国文化系统劳动模范”,中国文联“全国中青年德艺双馨文艺工作者”称号。

代表剧目及擅演剧目有:《铡美案》、《锁五龙》、《探阴山》、《遇皇后·打龙袍》等,常演剧目有《大保国·探皇陵·二进宫》、《连环套》、《姚期》、《牧虎关》、《桑桑镇》等,演出新编剧目有《曹操父子》、新编京剧《郑和下西洋》等。

出任乌克兰一个国际钢琴大赛的评委期间,向她的好朋友、同任该大赛评委的德国汉诺威戏剧与音乐大学钢琴系主任哥兹特教授提到沈文裕。哥兹特早就知道沈文裕,也很喜欢这个难得的音乐天才。他当即建议周广仁劝说沈文裕到汉诺威戏剧与音乐大学读书。

在哥兹特教授的帮助下,2001年,沈文裕进入德国汉诺威大学,成了李云迪的校友,师从著名的卡沐林教授。卡沐林是哥兹特的老师,在德国享有极高的声望,被视为德国钢琴界的教父,想成为他的学生可不是件容易的事儿。2001年8月,波兰肖邦协会为了纪念肖邦举行第56届音乐会,沈文裕和李云迪、陈萨、王羽佳一起有幸被特邀参加音乐会。在音乐节上,4个青年钢琴家分别举行了独奏音乐会。

2003年6月,经过5个星期的激烈角逐,第14届伊丽莎白王后国际钢琴大赛揭晓,在这次比赛中,年龄最小、被破例允许参加比赛的沈文裕凭借舒伯特的《D784奏鸣曲》、《第三》以及拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》打败了来自世界各国的100多位优秀钢琴选手,夺得第二名,也成了该大赛史上最年轻的获奖者。2005年6月,18岁的沈文裕一举摘下蜚声世界的拉赫玛尼诺夫国际钢琴比赛的冠军,并获得在美国卡耐基音乐大厅举行独奏音乐会的殊荣。德国著名音乐评论家霍尔维茵曾公开说,他听过60多个不同的“拉三”版本,沈文裕的版本是最好的。

2005年11月,沈文裕从德国回到中国,他要 use 世界一流的音乐演奏会来报效祖国和人民。至今,沈文裕已与世界内外多家乐团合作演出了几十首著名的钢琴协奏曲,并在许多演出中演奏了最高难度的钢琴作品。沈文裕虽被人们誉为天才神童,可他自己却并不满足于“神童”和“天才”的称谓,他说,他要做世界级的大师,因而在鲜花和光环面前,他比以前更刻苦了……