记梅派青衣赵澜

◎ 于学周

京剧演员赵澜

2024年3月,青岛京剧院的“每月一星”演出,邀请了国家京剧院的杜喆与该院合作《红鬃烈马》,这让青岛戏迷兴奋不已,也给了该院当家青衣赵澜一个学习、展示和提升自己舞台经验的机会,让她通过这样的合作,检验自己京剧艺术的学习水平,呈现自己学戏的成果。

八年前,赵澜曾与杜喆演过《红鬃烈马·武家坡》一折,这次还是和杜喆合作,不能不让赵澜感到忐忑。赵澜承认:“刚接到演出任务,压力还是挺大的,按说,作为一名演员,也在舞台上锻炼了一些年头了,对舞台很熟悉了,但对这次合作还是感觉到了压力。”为什么会有这种压力感呢?她说:“一来是这出戏八年没唱了,二来是首次和国家京剧院这样一位大‘角’合作《武家坡》这样一折‘吃功’的戏,让自己无法不举轻若重。”当然她更多的是期待,“我从小就仰视着杜喆哥,看着他一路从天津戏校到中国戏曲学院再到北京京剧院、国家京剧院,这次和他搭戏,从开始准备到上台呈现,自己觉得是提高、提高、再提高的一个过程。”为什么叫杜喆哥呢?她解释道,他们都是天津人,都曾在天津戏校中专学戏,是正经八百的师兄妹。对这次与杜喆合作,赵澜心里还有着一种想法,“我是把这次演出看成自己对大师哥的一次汇报”。

《武家坡》作为一出戏迷熟悉的戏,对演员来说,越是熟戏越考验功力。这出戏,台上只有两个演员,你有来言、我有去语,无论是对白还是对唱,气口咬得很紧,稍微有点搭不上,整出戏就“掉”了。一点瑕疵都会被无限放大,因此,要求演员不仅要演好自己,还得时刻顾及对手,不光要知道自己(王宝钏)的词,还得要知道对方(薛平贵)的词。通过近距离搭戏合作,赵澜由衷地说:“这次杜喆哥给我的感觉是他在台上表演细腻,身段潇洒,演唱吐字劲头清晰流畅、高亢有力。我在台上近距离地感受更加深切,这是我需要学习的。”

这次演出,“代战公主”由国家京剧院高翠饰演,在台上三个人铆上劲咬着唱,赵澜说:“我们行内有句话叫‘当台不让父’,说的是演员在台上无论与谁合作都不能过分谦让,当然这不是说在台上给别人使绊子,而是要求每个演员都要尽量发挥自己的优势,这样也能成就彼此,真正为观众呈现一台让他们看着过瘾的好戏。”从演出效果看,赵澜没有让戏“掉下来”,她和杜喆、高翠以及所有的配演一起撑起了这台大戏。

赵澜出生于天津,她学戏是受到戏迷父亲的影响,大概在三四岁时,听人家唱《穆桂英挂帅·一家人闻边报》后,她就能哼唱出来,父母觉得她有这方面的天赋,在赵澜五岁时,就送她去当时的天津京剧二团学戏。启蒙老师是天津的梅派名家张芝兰,后又师从季砚农先生,让她深入其中,得其奥妙。季砚农嗓音甜美圆润,表演大方庄重,模仿梅派惟妙惟肖,在青岛、潍坊一带有“青岛梅兰芳”的美称。赵澜2002年又考入上海戏剧学院,陆义萍老师教了她《断桥》《霸王别姬》《凤还巢》,又给她加了《西施》《坐宫》等梅派名戏。经过多年的学习体悟,赵澜对梅派行腔的理解通透,她认为,适合自己的就是好的,“因为自己的声音条件学了梅派,我自己觉得是适合的,更何况,梅派也是我喜欢的,我与梅派符合现在的一个词叫做‘双向奔赴’,我喜欢梅派,梅派也适合我。”

2018年,赵澜又拜在梅派传人杜近芳老师门下,当时陆义萍老师送了一个花篮祝贺,花篮上缎带写的是:“一代宗师薪火相传孜孜不倦;菊坛后生澜近芳香欣欣向荣。”这份美好的祝福,赵澜时刻不忘。她说,拜师后,“我就进一步对师傅的艺术有所理解。杜近芳老师不仅人漂亮、艺术好,对京剧艺术的领悟也是够我学一辈子的。”

这些年,赵澜演出的机会越来越多了,演出多经验积累得就多,体悟得就越深。她说:“对《霸王别姬》《散花》这样的戏,年轻的时候我更多专注于技巧和技术的处理,像对‘散花’,早年关心最多的是我能把绸子舞得多溜,能转几圈,再像在《断桥》的唱,当时总琢磨能不能要下‘好’来,可以说关注外在的东西多一些,随着年龄的增长和舞台实践的增多,对京剧艺术有了不一样的理解。”“再比如,《霸王别姬》里的舞剑看着是美美的,但虞姬舞剑时内心充满了哀伤,此时,楚霸王项羽大势已去、败局已定,虞姬的这段舞就像‘天鹅之死’前最后的哀鸣,看过梅先生这段剑舞的剧照,没有一张是笑的,是在一种悲壮的气氛中起舞。理解到这一层,当自己在舞台上舞剑时,心情与姿态自然就不一样了,不像二十几岁刚上舞台时,轻飘飘的大刀花劈出来能奔多少‘好’。”

也是基于对传统戏曲的认识,3月23日的演出中,和张派、程派的王宝钏装扮略有不同,赵澜饰演的“王宝钏”头戴顶花出场,都知道这个角色苦守寒窑,日子过得苦,哪有钱买首饰戴,对此,赵澜解释道:“看梅先生早年的王宝钏剧照,他是戴顶花的,我师父(杜近芳)说,戴顶花不是什么高级的头饰,是古代女性的一个标配,这次我是按照梅先生的扮相戴了一个。”赵澜说,她理解的王宝钏是坚强女性,越是在寒窑苦境越要保持自己骨子里的尊贵与体面,所以头戴顶花来表现王宝钏的尊贵与志气。

从戏迷在现场给予的喝彩和掌声中,可以认为赵澜这次演出对王宝钏的把握还是非常到位的。她将前面衣衫褴褛的王宝钏骨子里的尊贵,与后面穿着凤冠霞帔的气场,表演得形神兼备,整体表现符合人物身份变化的逻辑,让人信服。

赵澜对这次与国家京剧院的“角儿”合作感触良多,她说是剧院上下“一棵菜”的精神促成了这样一次成功的演出,她特别提到“四梁八柱”和文武场面以及舞美的所有细节配合的重要性,正是全院一致追求的专业和用心才使得整台戏得到完美呈现,赢得了来自大院团同行的赞赏。

梅韵远源,澜意近芳,祝愿赵澜在传承梅派艺术的道路上继续走下去,多演戏,演好戏,让戏迷们得到更多美的享受。

(周晓方 编辑整理)

水彩画家姜世钰速写

◎ 王紫薇

青岛美术界都知道有位姜世钰先生,作为一名著名水彩画家,他把水韵、水味、水的张力发挥到了极致。

姜世钰11岁时被吕品先生破格选为旁听生,在青岛美专学习绘画,他一画便坚持到了现在。他与水彩画的缘分开始于20世纪60年代,有朋友从北京给他带来一本英国水彩画册,承袭正统英国水彩画文脉,他见到后如痴如醉,连夜便将画册中二十余幅作品画了个遍。

姜世钰曾师从著名油画家肖锋、宋韧,“是他们让我认识到了如何对待艺术,如何做人。”他说:“大自然是最美、最真诚的,我百分之九十的画都是在室外完成的。”

姜世钰在西方水彩写实的基础上加入了中国写意元素,给大众展现了一种跨文化融合的艺术探索。这种融合不仅是对传统水彩画技法的继承,更是对东西方艺术精髓的深刻理解和创新应用。这种创新尝试使得他的作品在视觉上呈现出独特的魅力,既具有西方水彩画的细腻和真实感,又蕴含着中国写意画的灵动和韵味。至今他已画过四千余幅水彩画,很多作品中,朝霞初浸的颜色显得尤其绚丽缤纷。

姜世钰不仅作品中带有传统艺人特质的淳朴,而且他还慷慨于真心喜爱艺术之人。有位学生到他家补课,其家长被他家中挂的一幅水粉画深深迷住了。每次看到这幅画,这位家长都要看很久。一天,这位家长对姜世钰说:“姜老师,这幅画真好,我每次看它都能忘掉一天的疲惫,心情格外舒畅。”于是,这幅作品成为了这个家庭重要的精神支柱,这位学生后来进入中央美术学院学习。姜世钰事后说:“这位学生家庭贫寒,父母靠摆摊做生意维持家用,十分辛苦,若我的画能解除他一家的疲劳,为何我不相送呢?”姜世钰坚持认为,美的享受应该属于全人类。在比利时办展时,一对夫妇想要收藏他的画,去了很多次美术馆。姜世钰获悉后,便将画作送给了他们。

文学名著对姜世钰的启迪很大,如屠格涅夫的《猎人日记》中描写的伏尔加河夏天的景色丰富了他的想象力。他认为树是最无私、最坦白、最真实的,承载了历史,所以他绘画时常常把自己的想象寄托于画中的树里。他笔下的树既独立存在,又融于景中,色彩丰富而又层次分明。观赏者在他的作品中既可以看到形态各异的树,又可以透过这些树感受到画者的心绪。在姜世钰笔下,不同的树有着不同的艺术表现形式,即使同一棵树也有着不同的色彩变幻,远近虚实水色深浅在树的身上怡然自如,如同经过岁月的洗礼而沉淀的内心。正因如此,姜世钰笔下的树木往往成为观赏者的灵魂寄托,让人默默感动。

《雨后沙子口》 姜世钰 画

姜世钰水彩画的特点是那种酣畅淋漓、清新透亮的对水的感知,其作品表现出对画家与水的情感交流,已成为青岛水彩画的特色。水是水彩画的灵魂,把水抽掉就没有了灵魂。有人提出,水彩画为什么不叫水色画呢?姜世钰的解释是:“这个彩,里面不仅有颜色,还要有颜色的多层次变化,有好多颜色的汇合才能形成五彩缤纷的画面。”在他的作品中,不仅有树木,还有山峦、大海、港湾、建筑等景致。最为奇妙的是,同样的风景,却张张不同,好似道出生活的色彩和画者的心情。姜世钰认为,一草一木都有生命,画家要尽可能地表现、挖掘出来,与他人分享。他特别喜欢画秋天,同时他的风景画面中人物占比很少,原因是他想让观者身临其境,而不是以一个旁观者的身份欣赏画。

山东水彩画会会长王绍波说:“姜世钰是一位有着极高审美情趣和境界的艺术家,从他的画中可以看出他所具备的扎实的造型基本功和绘画表现力,他在画面中大开大合,豪迈用笔,显示出气魄和果敢。另外,他对水彩画中色彩的理解和处理也极见功力,用色丰富又整体,于细微处见功夫。除去形、色等技术层面上的优势,先生一直在绘画精神境界的传达上殚精竭虑、孜孜以求,这就使得他的画面时常流露出一种文人气质和诗一般的意境,悠远而壮美!”以心造境,恬静、清新、率真的本质个性流露在姜世钰的水彩作品中,“天人合一”的人生境界使画面充斥着美好与祥和。

作为画者,姜世钰认为自己是一位以探索人类生命精神进程为己任的传播者,于是他选择并形成了一种写真青岛,同时结合时代色彩感受现实世界的画风,他的画作兴奋点并不完全按照理论上的形式类型毫厘不差,而在于追求视觉图像与自我精神指向的内在统一,可贵的是,他几十年如一日,并坚信这条路越走越光明。

(周晓方 编辑整理)

冬泳者时效杰

◎ 刘 武

清晨五时许,在青岛栈桥附近,常会看到一只小小的皮筏艇在海面上“行走”。只见划桨者身材健硕、肌肉发达,头戴橘红色泳帽、戴着黑色泳镜、身着橘红色紧身泳衣、下着黑色泳裤、足穿浅绿色脚蹼、双手划单桨,向着栈桥划去。身后留下一道道时隐时现的波纹。靠近栈桥时,只见他一个鱼跃,扎入海底。时而逐浪逐鱼、时而戏水出没。沉睡着的栈桥,每每被他唤醒,翱翔的海鸥为他伴舞。栈桥上的晨练者和稀疏的游人,羡慕地望着他。

他就是青岛栈桥冬泳协会秘书长、年近六旬的时效杰。

时效杰的家距大海很近,他很小就跟着哥哥们去“洗海澡”,大海就是他的乐园。

时效杰就读的河南路小学,是青岛市区距离大海最近的学校之一,直线距离不过十几米,学校的体育课都安排在沙滩上进行。在教室里就能嗅到海水的咸味和感受海风的轻抚。面朝大海,春暖花开,这句诗说的不正是在这里就读的孩子们吗?在这风景如画的海边上课,蓝天大海作伴,是多么惬意!游泳成了学生们的必修课。小学五年级时,青岛市要举行小学生游泳比赛。时效杰代表河南路小学参赛。他毫不费力地获得了100米和200米两个青岛市的游泳冠军。一人独得14分,一下子成为河南路小学的体育明星。后来,时效杰入选青岛市体校组织的游泳集训队。不过由于种种原因,这支集训队后来解散了。一个极具游泳天赋的孩子就此与专业游泳失之交臂。

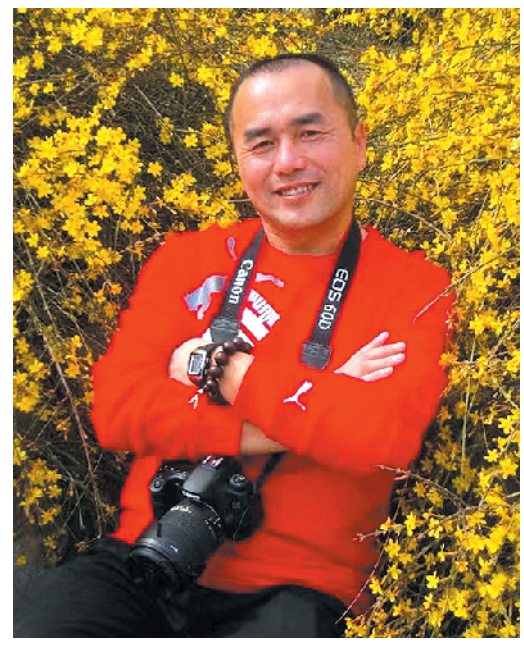
从青岛十中毕业后,时效杰报名参军。历经五年军营的锤炼后,他进入公安队伍,与父亲一样,成为了一名人民警察。

退伍回来时,适逢夏末秋初,他来到阔别多年的栈桥海水浴场。中午时分,沙滩上,打球的、跑步的、健身的、游泳的人很多。他扑进大海的怀抱,那种儿时的快乐又回来了。同时,他还认识了一群年龄较大的人,他们甚至冬天也在海里游泳。时效杰很好奇,不知道冬泳是一种什么样的感受。既然叔叔伯伯们能冬泳,自己也想尝试一下。

秋去冬来,气温在下降,这些老人不为所动,不管天气有多恶劣,都会准时出现在沙滩上、大海里。时效杰也加入了冬泳的行列,迄今已有36个年头。现在,时效杰已经是经验丰富的冬泳达人和冬泳比赛的发起人兼组织者、策划者。

冬泳,作为使血管收缩再扩张的一项运动,对心脑血管是大有促进作用的。他最大的感悟和收获是,冬泳使自己的身体更强壮、更健康。

时效杰自豪地说,青岛市公开水域的冬泳比赛就是他创建的。北京申奥成功后,青岛成立栈桥跳水队,时效杰担任队长。2008年,跳水队的张大爷在栈桥回澜阁连续跳水208次,许多媒体闻讯赶来采访报道,引起轰动。2012年,作为青岛栈桥冬泳协会秘书长的时效杰,兼任青岛市冬泳协会的副秘书长。他从媒体上看到国内其他省市举办冬泳比赛的消息,就想在青岛也举办一次冬泳比赛。于是,他协同有关部门,经过一番筹备,于当年12月,在青岛第三海水浴场举办了青岛市首届冬泳比赛。黄岛、胶州等地的冬泳爱好者也慕名而来。经过严密组织、措施得当,比赛顺利完成,受到冬泳爱好者们的赞扬。此后,又成功连续举办了七届冬泳比赛,创出了青岛市冬季运动的一大闪亮的体育名牌,受到有关领导的赞扬和支持。



青岛栈桥冬泳协会秘书长时效杰

2015年元旦,凤凰卫视来到青岛栈桥,现场采访和直播栈桥跳水表演。只见时效杰和他的队员们,无惧严寒,一个个从栈桥大坝上腾空而起跳入水中,优美的动作让现场和电视机前的观众大饱眼福。栈桥冬季跳水队一炮打响。时效杰功不可没。

说起栈桥跳水,时效杰说,他小时候跟着哥哥们在栈桥一带游泳时就有跳水活动了。由于栈桥回澜阁特殊的环境和周边美丽的景色,逐渐形成了栈桥跳水这个“项目”。

说起未来的打算,时效杰说,想用自己的技能和爱好,做社会公益的践行者,从而使自己更快乐、更阳光。

在冬泳过程中,时效杰结交了一大批冬泳爱好者和粉丝。他想出本介绍冬泳的书,把在栈桥冬泳的前辈、健友等朋友介绍给大家,并普及冬泳健身的知识和心得体会,让冬泳运动不再陌生,让冬泳给大家带来快乐。

(周晓方 编辑整理)