

台上台下不敢有丝毫懈怠

——记青岛市京剧院优秀青年演员赵澜

□ 本报记者 薄克国

青年演员的“好福气”

十年磨一剑，当这磨剑的舞台，非常快地摆到赵澜的面前时，连她也是惊呼自己“好福气”。

2004年，赵澜即将结束在上海戏剧学院的大学读书生涯，从《中国京剧》上看到青岛京剧院正招贤纳士，让青年演员挑大梁，当主角，演大戏，就按捺不住心中的激动，将个人简历和演出光盘邮寄到青岛，不久就接到考试通知。

当年7月，赵澜如愿成为青岛京剧院引进的众多朝气蓬勃的年轻人之一，工梅派青衣花衫。赵澜到单位不足一个月，就接到重要的演出任务，并圆满完成了任务。

半年过后，青岛京剧院决定复排大型现代京剧《红灯记》，让赵澜饰演李铁梅，安排她向京剧院退休的田保成先生学习。

“从中专到大学，我学的都是才子佳人等传统戏的东西，传统戏是很柔的，现代戏则要强要硬。”4月2日，赵澜接受记者采访时说：“但是突然让我饰演铁梅，我觉得这个任务有点重，就打电话向上海戏剧学院的陆仪萍老师请教。陆老师鼓励我说，演出任何一出戏，首先了解剧目所处的时代，再了解人物，这样你才好给人物画像，不管是饰演白素贞还是李铁梅，你要站在她的立场上讲述故事，去给

赵澜在京剧《四郎探母》中饰演铁镜公主。

自己画像。”

有了老师的循循教导，赵澜义无反顾地投身《红灯记》排练中，并成为该戏主角之一。

十年过去了，回首反观青岛京剧院年轻人唱主角的举措，赵澜坦言：“当年我们很多人就是冲着这个‘政策’来的，我们也是幸运的。从短期看，是有风险的，毕竟老演员舞台经验和人生阅历很丰富。年轻演员呢，一张白纸，按照学校学来的演，但是从长期来看，这是特别明智的选择。今天的年轻演员，多少年后，总有一天要在舞台上担纲主演，与其把他熬到中年，那时经验是有了，但是最宝贵的青春已经流走了。”

演出前依然背念白

2006年，赵澜第一次随京剧院赴江浙巡演，接受京剧票友的检验。演出节目是《红灯记》，42天时间，演了40场。“每到一地，领到房间钥匙，我就进入背戏状态。”赵澜说，《红灯记》作为一部经典剧目，很多观众对这出戏很熟悉，不仅熟知台词，还熟知其中的一招一式。“念白时，台下会跟着你念，有时台上台下就形成了大合唱。甚至你多迈一步，少迈一步，观众都晓得。”

面对这样挑剔的观众群，赵澜格外用心。每场戏开演前，她换好了服装，就站在上场门前，嘴里依然是念念有词，认真地背诵念白，这一习惯一直保持至今。“有的念白特别难，2014年，我们还是赴江浙巡演《红灯记》、《望江亭》，虽然我已经感觉轻松很多了，但是演出前还是要背念白，我背的时候，院里的年轻人说：‘姐，都演了这么多场，你还背呀？’我说，不背，到台上就吐喽，有句词叫，‘前些日子，里屋床底下墙根的那块石头活动了，帮我爹修的时候，我还挪开钻过去玩过呢。’这句念白就很绕口，一定要认真背诵才行。”

青年演员唱大戏，这一“政策”导向的结果，让很多像赵澜这样的年轻演员，一毕业就站到舞台的中央。除了《红灯记》，赵澜还在《游龙戏凤》、《凤还巢》、《霸王别姬》、《白蛇传》等剧目中大显身手，并于2009年荣获山东省红梅大赛一等奖。

3月23日，在国家京剧院与青岛市京剧院在青岛举行的结对帮扶签约仪式上，赵澜第一次见到了国家京剧院著名京剧表演艺术家刘长瑜。“刘老师是我的偶像和女神，《红灯记》的‘原版李铁梅’就是她饰演的。以前是隔着一层屏幕，在电视或电脑上看到她。”赵澜说，签约仪式上举行了优秀青年演员交流展示演出活动，她演唱了《贵妃醉酒》。

“刘长瑜老师认真地听了每个演员的演唱，她对我说，你嗓子真好，又问了我哪个院校毕业的。”我对她说，您是原版的铁梅，我们是院铁梅。”

赵澜在京剧《白蛇传》中饰演白素贞。

“我们有句话，砍的没有旋的圆，看录像学到的东西，肯定不能跟老师口传心授学出来的相比。”赵澜说，国家京剧院和青岛京剧院结对帮扶，作为青年演员，将珍惜这次宝贵的机遇，学到真经。

“父亲的注视让我不敢懈怠”

赵澜走上京剧路，深受父亲的影响。她说：“我父亲特别喜欢京剧的小生，会去票房唱唱，在家里听京剧录音。听家里人讲，我3岁多的时候，就能唱《穆桂英挂帅》片段，也没有人教我，自己听来的，就像现在的孩子听了广告就能学会广告语一样。家里人觉得我喜欢京剧，所以才入了耳。”

赵澜快5岁半时，家里把她送到天津京剧二团办的培训班，开始学艺。“我之所以走上京剧路，父亲起到了方向

性、引导性作用，他仿佛是我背后的一只手，不断在推着我向前走。”她说：“小时候，学《太真外传》，父亲给我找出白居易的《长恨歌》，让我诵读，我很喜欢中国的古典文学，我读不懂的地方，他会给我讲解。这就是我老师说的，你学一出戏，你要学一个人物，尤其是全剧，必须了解人物背景，杨贵妃是怎么回事，传诵了这么多年的‘李（隆基）杨（玉环）’爱情故事，到底是怎么回事？学洛神的时候，父亲帮我找出《古文观止》，学习曹植的《洛神赋》。”

2005年，父亲因心脏病突发猝死。“父亲在，好比天有人帮你撑着。遭遇这种突发变故，我好多年都难以接受。”赵澜含泪回忆说：“父亲去世10年了，但是我时常会感觉到，天空有一双眼睛在注视着我，让我在戏剧舞台上，不敢有丝毫懈怠。”

用光在舞台上画画

——访山东省吕剧院灯光设计师卢绪峰

□ 本报记者 孙先凯

卢绪峰，上海戏剧学院灯光设计专业艺术硕士，中国舞台美术学会会员，国家二级舞美设计师，第十届中国艺术节“群星奖”比赛灯光指导。现任山东省吕剧院灯光设计，舞美队副队长。代表作品：吕剧《大唐黠吉记》、《百姓书记》、《黄河之子》、《乱世儒商》、《过年》、《左恋第》、《醉青天》、《雪野》、《双玉蝉》等，话剧《国家的孩子》、京剧《天良》、山东梆子《古城女人》、《大汉英后》等。作品曾获灯光设计政府最高奖——文化部“文华舞台美术（灯光设计）奖”，并多次获中国艺术节“文华优秀剧目奖”、“文华大奖”、中国戏剧节“剧目奖”、第三届中国校园戏剧节专业类金奖、山东省“泰山文艺杯一等奖”、山东省艺术节灯光设计等国家级、省级奖项。

中国传统戏曲最早多在简陋的舞台，甚至是乡间地头演出。而且很多都是白天演出，很少有灯光的概念。戏曲灯光的设计起源于何时、何处，之于戏曲有什么意义？在吕剧《回家》排演现场，正在忙碌的灯光设计师卢绪峰，一一解释了这些问题。

“中国传统戏曲的灯光起源于晚上演出的灯笼，后来发展到汽灯、电光源的灯等，其作用主要是照明。”在上世纪新戏，现代戏进入中国之后，斯坦尼表演体系随之而来，戏曲的舞台由传统的简单形式，变成了复杂的舞美体系。卢绪峰解释说，“表演形式上，如果想更多地呈现现实主义、自然主义的特征，就要求灯光从单纯的照明作用，进步到模拟自然光的作用，再到后来增加了表情达意的审美功能。”

灯光设计也是“创作”

1995年，卢绪峰进入山东省吕剧院从事灯光专业工作。在学校时卢绪峰的专业是美术，灯光只是选修，对灯光专业工作知之甚少。“年轻人总是有些冲劲，既然干了这个专业，就想着把它做好。在单位和兄弟剧团前辈们的指导下，边干边学，做了八年。”卢绪峰说。

2003年，卢绪峰获得了外出交流学习的机会，到中国舞台美术学会参加“全国舞台美术研修班”。研修班上，业内专家们讲授的内容从舞台的布光与用色，到灯光在舞台的传情人神；从灯光特技到现代科技的应用；从舞剧、戏曲、晚会、大型文体活动的灯光设计到舞台灯光创作；从舞美设计的构思与体现到创作经验；从世界演出体制及剧场到舞台美术创作现状……卢绪峰如同久旱枯委的禾苗遇到天降甘露，汲取着知识的营养。“多年工作中的疑问一扫而空，艺术创作思路渐趋清晰。他们以很高的起点为我扫清疑惑，开启了艺术创作道路。”卢绪峰说，“学业结束，收获的不仅是厚厚的笔记、沉甸甸的资料，还有专业上的充实与创作的冲动。”

回到单位，卢绪峰便将学习的收获投身到灯光设计创作的试验中。参加研修班后的第二年，他所参与设计创作的吕剧《醉青天》在山东省第八届文化艺术节展演中荣获灯光设计奖；2009年参与设计创作的吕剧《大唐黠吉记》获第九届中国艺术节“文华优秀剧目奖”、山东“泰山文艺一等奖”、中国戏剧节“剧目奖”。

怎么用灯光有“窍门”

作为山东省吕剧院培养的“专业后备人才”的一员，卢绪峰在2010年被选送到上海戏剧学院“舞台灯光设计进修班”进行为期一年的学习。“我是带着问题去的，一方面学习我不知道的东西，另一方面就是把我心里的疑惑解决掉。”这是卢绪峰进入进修班的初衷。

在进修过程中，卢绪峰向上海戏剧学院灯光专业的专家提出了工作中一直困扰他的一个疑惑。“艺术体现与照明的矛盾如何解决？比方说，我在舞台上布置了一个暗场的优美的夜晚环境，但是演员到舞台上之后，观众要看清演员的表演，就必须把演员部分的光线打亮。打亮之后，就会又破坏整个舞台的环境。”卢绪峰说，“之前，有人说用追光灯的方法，有人说用分区布光的方法，但在具体实践中如何做是一个问题。”

在台上戏研修班，通过系统地学习舞台灯光的理论和规律，卢绪峰找到了问题的关键。“这实际上是一个灯光的‘反切角’问题。正面向侧面光不同，正面光会反射到后面，影响后面的布景。采用侧面光呢，光线就只会到侧面去，不会影响整体的环境。不管是分区布光还是追光，都要考虑光线的角度问题，最大限度地减少反射光对背景和整体环境的影响。”

一年的进修学习，卢绪峰的业务水平更精进一步。2011年，他通过研究生统考成为上海戏剧学院戏灯光专业的一名硕士研究生。“研究生阶段，更多地侧重于艺术研究和实践。”卢绪峰说，在上海戏剧学院灯光专业朱光武教授的精心指导下，不断地对戏剧艺术进行深入的思考。“在艺术创作中逐渐形成了既符合艺术创作规律，又具备个人艺术特征的创新理念，这是我职业生涯的一个升华。”

灯光体现戏曲“节奏”

如今，“编、导、演、舞、台、光”已经成为戏曲设计创作体系不可或缺的几个环节。灯光也从单纯的功能性作用，逐渐凸显它的艺术性作用。这就对灯光设计提出了更高的要求。在卢绪峰看来，“舞美是给演员的行动做一个空间的建构，但舞台上情景的变换、空间的变化，主要是依靠灯光来处理。”这对灯光设计有了更高的要求，“灯光要完全吃透一个剧本，了解导演的创作意图，了解舞台设计的方案。在吃透了剧本，了解了导演的意图，看过演员在舞台上的行动，对音乐进行把握之后，通过灯光设计来决定每一个情节的气氛，视觉气氛、空间色彩、舞台情绪，体现在观众的视觉之中。”卢绪峰说。

多年的戏曲舞台灯光工作经历和系统的灯光理论学习，使卢绪峰总结出了一些“新的理论和方法”，并得到了业界人士的认可。卢绪峰认为，设计一部戏曲的灯光，要把整部戏曲想象成一个共同体，然后从“节奏”入手，来处理戏曲整场的节奏变化。“戏曲有些场景平缓，有些高昂，有些达到高潮。我试图通过戏剧的情绪打造一条‘曲线的变化’——结合整个故事、音乐和每个场景间的色彩差别，打造每个场景的色彩、亮度。但在每一个场景又不会跳出整体的把握。”

总结多年来吕剧灯光设计的心得，卢绪峰认为吕剧与其他戏剧、戏剧灯光的表现形式并没有很大的差别，但每个灯光设计者都有不同的特点。“在吕剧灯光设计创作中，我会注意在色彩、节奏变化上吸收山东的特色和审美特点，创造和谐的视觉感觉和高雅视觉享受。”他说。

将有30多个美术大展

亮相山东美术馆

高品质展览目不暇接

□ 记者 于国鹏 实习生 于琳琳 报道

本报济南讯 今年以来，短短三个月时间，山东美术馆已经举办了《第十二届全国美展获奖作品展山东巡展》、《尼古拉·费钦油画作品巡展》等10个高水平大展，这些展览有的已经圆满闭幕，有的正在展出，但无不令人大开眼界。山东美术馆党总支书记柳延春透露，接下来还将有30多个高品质的美术大展在山东美术馆陆续亮相，让观众既能感受不同题材、不同画种经典艺术品的独特魅力，又能了解国内外美术界思想及创作的新潮流、新动向，“今年对山东美术馆来说，依然是忙碌的一年，精彩的一年，相信来这里看过展览的每一个人都会会有相同的感受，就是不虚此行。”

据介绍，山东美术馆今年接下来将要举办的展览，主要包括山东美术馆策划和全程参与主办的大型展览、引进的高水平国外艺术作品展览、国内名家展览以及与国内其他单位合作举办的展览等。目前已经确定展览时间的有16个。

其中，由山东美术馆策划和全程参与主办的大型主题性展览，已经确定时间的有5个。6月份，举办《第二届山东省幼儿书画展》；7月份，举办第二届《青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展》；8月份，举办《纪念抗日战争和世界反法西斯胜利70周年美术作品展览》；10月份，举办《第十届山东文化艺术节美术作品展》，当月还将举办《第二届山东省老年书画展》。

值得一提的是，《青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展》和《山东省老年书画展》、《山东省幼儿书画展》三个展览都是山东美术馆的常设性展览，分别针对青年人、老年人、少儿三个社会群体展开，并于2014年成功举办了第一届，社会效益显著。

引进的高水平国外艺术作品展两个。今年七八月份，将分别举办从西班牙引进的著名油画家纳兰霍的《纳兰霍经典油画展》，从俄罗斯引进的《恰科夫国家美术馆油画展》。

引进的国内名家展览已经确定5个。6月份，将举办台湾省艺术家王明贤的《大地行吟——王明贤国画展》；8月份至10月份，将举办山东省文联主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生的《潘鲁生艺术作品展》；10月份，将分别举办《齐辛民花鸟艺术展》、《赵长刚书画展》；《尹毅现代水墨展》将于10月至11月间举办。

与其他单位合办的展览4个。5月份至6月份，将与山东省油画学会合办《接力——2015·山东油画作品展》；6月份，将与山东艺术学院合办《山东艺术学院毕业展》；9月份，将与新疆文化艺术机构合办《新疆油画展》；11月份，将与菏泽学院合办《菏泽学院年展》。

据介绍，进入2015年，山东美术馆已经分别举办了《水墨青春——山东画院青年画院成立暨山东青年美术大展》、《第十二届全国美展获奖作品展山东巡展》、《尼古拉·费钦油画作品巡展》、《山东美术馆馆藏精品展》、《山东美术馆馆藏第十届中国艺术节全国美展作品展》、《待发现的立陶宛摄影作品展》、《由西向东——杨恺亮画展》、《曾经的永远——孙滋溪艺术生活轨迹》、《寻梦——旅法画家孙路坦培拉作品展》、《质朴的精神——陈坚纸上作品展》等大型高水平展览。其中，像十二届全国美展获奖作品展，是一个国家级的高水平展览，这些获奖作品基本可以代表最近几年来全国美术创作取得的最新成就。在这次展览中，山东美术馆先后主动向50多家单位送上参观邀请，还特别推出了不同群体的“集体参观日”活动，邀请老年人、特教中专的学生、环卫工人、阳光大姐、部队官兵等群体前来参观展览，最大程度地实现“文化惠民、成果共享”。《尼古拉·费钦油画作品巡展》由山东美术馆、俄罗斯鞑靼斯坦共和国国家美术馆等共同主办，这也是费钦原作首次亮相山东。费钦不但在俄罗斯油画大师队伍中占据着举足轻重的地位，同时也在世界范围内有重要的影响。他的创作也对我国艺术家产生过重要影响。很多画家尤其是油画家，对山东美术馆举办的这个展览感到“惊喜不已”。

柳延春表示，山东美术馆的功能布局科学，硬件设施先进，在管理与服务方面，达到了一流水准，具备了连续举办多场大型美术展览活动的基本能力。一方面，艺术品放在这里展览，完全可以获得最佳展示效果。另一方面，来到这里的观众，在非人性化的环境、贴心的服务中，可以充分享受艺术带来的美感。

唢呐三兄弟由红白事吹鼓手

到非遗守望者

“转行”弘扬老手艺

□ 赵永斌 王月晔

在高唐县梁村镇黄圈村有这样三位兄弟，他们出生于唢呐世家，祖祖辈辈以唱戏吹奏为生。凭借精湛的技艺，他们走南闯北，用实际行动传承着这门古老的艺术，成为抹不去的乡村记忆。

老大孙士昌，今年74岁，老二孙士文，今年67岁，老三孙士忠，今年64岁。哥仨籍贯湖北荆州，清末祖辈迁至黄圈村，从此在这里扎根，唢呐技艺传至他们已是第五代。“老一辈都把唢呐作为吃饭的营生，我们哥仨耳濡目染，都是从小就开始学习。”老大孙士昌说道。

学习唢呐要有深厚的戏曲功底。孙家三兄弟从七八岁开始学戏与学唢呐同时进行，他们白天念书，晚上回来学戏。唢呐的音量变化很大，音准控制十分困难，所有这些都要靠嘴巴操纵唢呐上的哨子来完成，对气息的要求非常高。三兄弟为了学到唢呐的精髓，在长辈的指导下苦练，从刚开始的“两句半”到《小开门》再到经典曲目《百鸟朝凤》，唢呐在他们手中终于可以掌控自如，有板有眼，奏出千变万化的曲子，成为行家手里。

早些年唢呐十分走俏吃香，但现在提倡节俭办红白喜事，三兄弟早已停了业。随着群众精神生活水平的提高，三兄弟发挥余热组建了“黄圈民乐队”，逢年过节带领队伍参加演出，很受欢迎。在黄圈村的广场上，几乎每天都聚集一票民乐爱好者，他们有的听三兄弟吹拉弹唱，有的干脆买来唢呐“拜师学艺”，好不热闹。“现在在家的以老年人居多，他们很少出去活动，我们这支民乐队就在家门口，能够为老年人带去欢乐我们也很开心！”老三孙士忠说罢了吹起了他拿手的《大登殿》。如今这支民乐队在十里八乡可是出了名了，大家都知道黄圈村有三位老头唢呐吹得响当当！

作为第一批国家级非物质文化遗产，现在真正懂唢呐艺术的人越来越少。三兄弟下面有二十几个小辈，活跃在乡村舞台上的只有一位孙传信。“老民间艺术来到我这辈，下边儿几乎没人干了，现在大家都出去打工挣钱，不愿意再留在农村摆弄这个了。”孙传信遗憾地说。但传统艺术自有它独特的魅力和文化承载力，相信无论任何时候它都能散发出光芒，在我们的视听世界中占据一席之地。