

青锋出鞘 薪火相传

——江苏文艺“名师带徒”计划学习成果展示(四)

高徒简介

施夏明

江苏省演艺集团昆剧院院长,国家一级演员。2005年毕业于江苏省戏剧学校昆剧科。工小生,师从石小梅、蔡正仁、岳美缇、汪世瑜、周志刚、詹国治、钱振荣、王斌、程敏等,2011年拜石小梅为师。

代表剧目:《世说新语·访戴》《世说新语·候门》《浮生六记》《南柯梦》《1699·桃花扇》《醉心花》及原创现代昆剧《梅兰芳·当年梅郎》《春江城》《覆秋白》等。传承剧目:《桃花扇》《白罗衫》精华版《牡丹亭》等。

主要荣誉:第二十三届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖,2016中国文化部青年拔尖人才,2019中宣部“四个一批”宣传文化青年英才,全国昆曲优秀青年演员展演十佳新秀,“中国戏曲红梅金花”称号,第四届中国昆剧艺术节优秀青年演员表演奖,第九届中国艺术节优秀表演奖,第三届、第四届“江苏戏剧奖·红梅奖”金奖,首届及第三届紫金京昆艺术节表演奖,2019、2020、2021紫金文化艺术节·优秀表演奖,首届黄孝慈戏剧奖·戏剧奖,第四、五届江苏省文华奖·表演奖,江苏省紫金文化英才。

用毕生的精力去走好这几步路

2019—2021年期间,石小梅老师先后传承给我大戏精华版《牡丹亭》、折子戏《牧羊记·望乡》,精致加工了多出传统折子戏,并指导了我多部新编剧目的创作。

石老师对我的“传、帮、带”是身体力行的。对待传承,她讲究规范、严谨;面对创作,她要求我勤于思考、勇于挑战;在实际的教学过程中,她总是一字一腔、一板一眼地帮我拍曲,一招一式地给我细抠身段;在指导我创作新剧目时,善于启发引导,放手让我去尝试,在我遇到瓶颈时帮我想办法、出主意,看到我的不足直言不讳要求我改正提高。石老师更是在自2019年起的精华版《牡丹亭》巡演中与我院优秀表演艺术家孔爱萍老师一起“带”着我演戏。这样跟前辈老师们同台搭档的演出经验让我获益良多。

2019—2021年,我完成了大戏《浮生六记》,原创现代昆剧《梅兰芳·当年梅郎》《春江城》《覆秋白》;折子戏《世说新语·访戴》《世说新语·候门》《世说新语·举将》《世说新语·破局》的剧目创作。其中四部大戏均由石小梅老师担任艺术指导,《世说新语》系列折子戏的创作则由石小梅老师担任导演兼说戏人。

在每一次的新剧创作过程中,我的恩师石小梅老师都给予了我很多帮助,使我受益匪浅。当我遇到创作瓶颈,当我钻进牛角尖里出不来,当我的表演和人物塑造有那么一丁点儿不到位或偏差的时候,石小梅老师都及时地指点,使我茅塞顿开。

三年来,随着一个个新剧目的创作,我开始渐渐掌握了昆曲创作的方法和规律。可以说,石小梅老师教会我的不单单是技艺、技法的传承,更是思考的方法和创作的手段,而这恰恰是我可以受用一生的。常言道“授人以鱼不如授人以渔”,我想,这样在老师的带领下自主创作的经历也是石小梅先生传授给我的最宝贵的财富。回望过去三年的创作之路,我欣喜于自己在去年慢慢开窍的基础上更往前进了一步,开始逐渐摸索到艺术创作的规律。同时我也深知,艺无止境,我还需要像石小梅老师一样,不断汲取前辈积累传承下来的艺术养分,不断进行舞台实践和创作实践,以丰满自己的艺术羽翼。

石小梅老师时刻强调的“艺德”二字更使我受益匪浅。石老师特别强调团结,要求我们同行间彼此帮衬,互相托着往上走;强调要尊重团队,心怀感恩,身为主角心里要时刻感念自己身后默默无闻付出的团队。

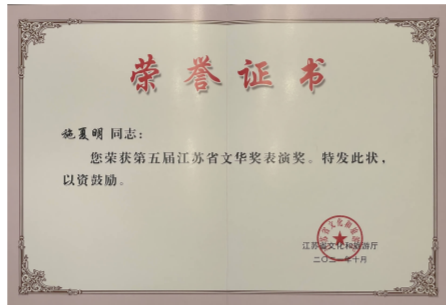
石老师还特别强调“规矩”二字:唱曲必须拍板,一板一眼拍到心里成为心板;曲不唱熟,戏不背会绝不下排练场,不能到了排练场里还拿着剧本排戏,否则对团队其他人不负责任;对作品不尊重;排练必须穿高靴,每天必须吊嗓子;扮好戏穿好服装就绝对不会坐下,免得坐皱了衣服上台难看……老师长久以来保持的这些习惯,也无形中传递给我,成为了我的习惯。

“学高为师,身正为范”,我的恩师石小梅先生正是这样一位“学高”“身正”的好老师。我记得在我的拜师仪式上,石老师牵着我的手对我说:“从上场门到下场门只有短短的几步路,我希望你用毕生的精力去走好这几步路。”此后的日子里,石老师也一直牵着我的手认真走好这几步路——把一个个传统折子戏传承给我,将老师自己曾经创作的代表作品倾囊相授,指导我自己进行剧目创作。

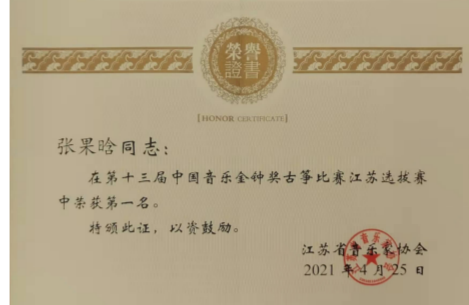
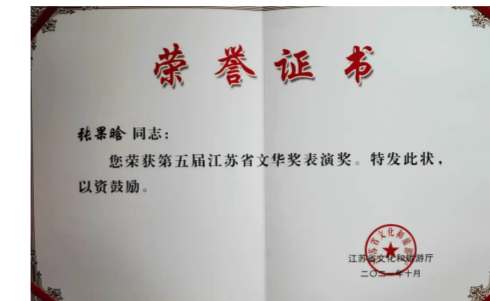
尤其是2019年入选“名师带徒”计划以来,石老师更是身体力行“传、帮、带”,帮助我一步一个脚印地向昆曲艺术的更高处攀爬。

在传承方面,石老师将其毕生的艺术积累倾囊相授,不断丰富我的剧目储备;在创作方面,石老师善于启发引导,教会我思考的方法和创作的手段;在德行方面,石老师严于律己、身为师范,润物无声地教会我敬畏传统、敬畏艺术、尊重团队、互助友爱,教育我老老实实学戏,踏踏实实做人。

千言万语汇聚成一句感谢,感谢老师教会我的一切,我也将用这一切将昆曲的香火不断延续下去,生生不息,薪火相传。

『箏』相绽放 圆梦金陵

风传花信,雨濯春尘。转眼间,这已是我参加“名师带徒”计划的第三年。回首这三年,感触良多,领悟良深。这些定格于记忆中弥足珍贵的画卷,每一帧都值得细细品味、感悟。

学贵得师,引领方向

三年来,任洁老师一路引领我前行,在短短三年时间,我取得了很大的进步和成绩。原以为,“文华奖”“金钟奖”这些权威大奖是遥不可及的荣誉。但在三年的“名师带徒”培养期内,我登上了全国最权威的舞台,与最顶尖的选手切磋交流,虽然没能如老师那样获得“文华”“金钟”双金奖,但我离梦想更近了一步。

在校内的日常教学外,老师不常规划为我策划各方面的成长,全力帮助我争取各类展现自我的宝贵机会,期望我能在三年培养期内交出一份满意的答卷。通过“名师带徒”计划这一契机,曾经遥不可及的机遇,在三年里逐渐成为现实。

犹记得,老师在我参赛前,对我进行赛前指导的时光。为达到更好的模拟参赛环境,老师多次协调,争取到了我在演奏厅练习的宝贵机会。在那段备赛的日子里,老师总是不辞辛苦地来到演奏厅,对参赛作品的每一个音符、每一个乐句都详尽指导。十月的金陵,秋风乍起,已然有了寒意。演奏厅里老师不厌其烦地细致指导,字字句句温暖了深秋的金陵。

老师为我向作曲家委约新作,更是尝试亲自根据我的特点创作新作品。创作古筝新作品并非易事,作曲的第一步便是定弦,对于二十一根弦音的取舍要极其充分的思考,这直接决定了乐曲旋律的界限。老师为此不厌其烦,无数次删留、调整。从立意到取材,从定弦到初稿再到最终的定稿,几易修改,每一步老师都力求做到尽善尽美。在学习老师新作品时,与以往的学习大不相同,演奏者可以直接与作曲家进行对话,对于我来说,是非常难得的机遇。每一次的授课,我都收获颇丰。常常午间开始上课,从老师家离开时,才发觉城市街灯早已亮了许久。我见证了新作品诞生的历程,在舞台中央、聚光灯下,奏响恩师谱写的乐章,一曲终了,掌声骤然响起,我获得属于我的“文华奖”表演奖,音乐,有了与以往不同的意义。我不禁对“名师带徒”计划的意义有了更深的体会与触动。

“箏”相绽放,圆梦金陵

舞台是铸就人才成长的地方,但舞台又是那么遥不可及的神圣。在“名师带徒”计划的支持下,老师一次次讨论音乐会曲目,一次次与乐团、与剧院协调沟通,我终于有了在艺术殿堂——江苏大剧院举行个人古筝专场音乐会的机会。

曾在心中描摹的画面与现实重合的一瞬间,让我感觉太不真切。得知这一消息的那一晚,大剧院的开票通知被我反复看了数次。是“名师带徒”计划的推动,和老师的无私培养,做了我的圆梦人,更让我深切地感受到省委、省政府对青年学子的关爱与扶持。

故乡情深,苏韵绵长

我生于六朝古都金陵,从家里推开窗便能望见秦淮河畔,十里烟柳。记忆中,箏音伴着茉莉芳馥,弦间是梧桐疏影。故乡于我,是镌刻于心底那徘徊不去的茉莉香。不觉间,古筝已成为我生活中的一部分。

从小红花艺术团考入南艺附中,我成为了一名00后的音乐追梦人,我也曾为前路求学、发展方向而困惑、迷茫。是“名师带徒”计划给了我答案——从“师生”到“师徒”,我与老师之间更多了一份亲人般的意味。我与老师不再局限于校内师生,更被赋予了不同于师生而是师徒传承的意义。

从“代有人才”到“风华正茂”,每一份节目单我都小心珍藏。与恩师共同拍摄的纪录片,每一帧都让我记忆犹新。这些千丝万缕的羁绊,让我希冀长留故乡。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。老师的辛勤栽培,“名师带徒”计划与江苏省文联的扶持,坚定了我筑梦未来,成长为一名合格的新时代“文艺苏军”的信念。

骄阳刚好,风过林梢。又是一年茉莉香。

高徒简介

张果晗

师从古筝演奏家、南京艺术学院民乐系主任任洁副教授。

曾代表江苏参加多项重要赛事并获奖。入围第六届、第七届全国青少年民族乐器教育教学成果展示活动(原“文华奖”)、荣获“中国民族乐器电视大赛”职业少年古筝组第五名、第五届江苏省“文华奖”表演奖、第十三届“中国音乐金钟奖”江苏选拔赛第一名、江苏省首届古筝学术交流会青少年古筝展演活动职业少年组金奖、“小茉莉花奖”古筝大赛独奏与合奏双金奖、第二届“敦煌杯中国古筝艺术菁英展演”金奖等,2014年参加第二届夏季青年奥林匹克运动会开、闭幕式演出。

