新氏晚報

2025年2月26日~3月4日 本期 8 版 第 F-859 期

社区版

国内统一连续出版物号 CN31-0062 总第 8836 期 上海报业集团主管主办·上海新民社区传媒有限公司出版

从舞台到"抖音",梅派表演艺术家跨界科普京剧

周燕萍:吸引年轻一代当国粹"弄潮儿"

误打误撞闯入"京剧世界"

上世纪 60 年代,周燕萍出生于江西上饶的一个普通家庭,她的家庭与京剧并无渊源,但命运的齿轮却在不经意间开始转动。1974年,年仅 10 岁的周燕萍陪着邻居姐姐去报考江西省文艺学校京剧班。没想到,邻居姐姐落选,而小燕萍凭借那双灵动的大眼睛和活泼的气质,被考官们一眼相中。"那时候,我还很小,对京剧一点都不了解,只是在收音机里听过一些片段,那些悠扬的唱腔、独特的念白,偶尔会吸引我的注意,但从未想过未来自己会与京剧产生如此紧密的联系。"

然而,当她把自己被录取的好消息告诉父母后,父母却极力反对。在父母眼中,京剧演员的训练艰苦异常,他们担心年幼的女儿吃不了这份苦。幸运的是,江西省文艺学校的校长亲自登门,在校长的真诚劝说下,父母终于同意了。"那个时候我虽然年纪小,但也有点'虚荣',心想着只有长得漂亮的女孩子才能被京剧班选中。"谈及学京剧的初衷时,周燕萍不好意思地笑了。

就这样,小燕萍踏入了京剧的大门,开始了艰苦而又充满成就感的学艺生涯。"到学校后,我才发现自己是年纪最小的,单是基本功就落了师兄师姐们一大截。"于是,不服输的小燕萍只能加倍刻苦地练习。每日清晨,大家总能看到一个小小的身影在练功房里忙碌,那便是周燕萍。压腿、下腰、踢腿……这些看似简单的动作,她都要重复成百上千次。练习唱腔时,常常一练就是几个小时,她的嗓子有时会因为过度使用而沙哑、疼痛,但她只是稍微地喝口水润润喉,便又继续练习……功夫不负有心人,通过反复练习,周燕萍逐渐掌握了表演的精髓,为日后的京剧之路奠定了坚实的基础。

1989 年,已经在京剧领域崭露头角的她,作出了一个大胆而又充满前瞻性的决定——进入上海音乐学院进修声乐。许多人不理解,一个京剧演员,为何要去学习声乐?但周燕萍心里清楚,她渴望突破传统京剧唱法的局限,寻找一种更科学、更富有表现力的

在刷抖音的时候,你是否曾被一段充满韵味的京剧视频吸引?有这样一个抖音账号"@周燕萍 | 梅派京剧",其发布的视频为众多网友提供了一个了解京剧艺术的平台。只见视频里,一位京剧老师和一个年轻女孩,通过进行轻松、有趣的问答形式,讲解着京剧里的门道。从角色背后的靠旗,到京白与韵白的差异,再到水袖动作所蕴含的情感,每一集都在短短一分钟内让观众迅速掌握一个京剧小知识。视频中的老师周燕萍,是京剧大师梅葆玖的入室弟子、国家一级演员,同时还是沪上第一家民营京剧团——上海徐汇燕萍京剧团的团长。

"京剧是中国传统文化的瑰宝,有着丰富的底蕴和内涵,但还是有许多人缺乏

对京剧这门艺术的了解。"说起为什么 要在抖音上进行京剧科普,周燕萍很感 慨。一直以来,她在传承和弘扬京剧艺 术的同时,也在不断思考如何让京剧在 新时代焕发出新的活力,以及在娱乐多 元化的今天能被更多年轻人接受和喜 爱。(本版图片均由受访者提供)

发声方式。1999年,周燕萍凭借着扎实的基本功和出色的演唱实力,考入了上海京剧院。在这里,周燕萍迎来了一位对她艺术生涯影响深远的老师——许美玲。许美玲是梅派艺术的传人,她对梅派艺术有着深刻的理解和精湛的演绎。在许美玲的指导下,周燕萍充分发挥自己的优势,将传统京剧与现代声乐技巧完美地融合在一起,为京剧艺术的发展注入了新的活力。随后,周燕萍又拜入京剧大师梅葆玖门下,成为他的入室弟子,开启了更加系统和专业的学习。

探索京剧与本地文化结合

2003 年对于周燕萍来说,是一个充满挑战与机遇的年份。在这年,她"下海"了——成立了一家属于自己的工作室。

"成立工作室需要大量的资金和人员投 入,在上海,本地人偏爱沪剧、越剧等地方戏 曲,京剧的市场份额相对较小,你一没钱、二没 人,单枪匹马如何维系工作室的运作?"身边 的朋友听说周燕萍成立了工作室时,都为她 捏了把汗。周燕萍再次发挥她"不服输"的精 神,没有资金,就去向亲朋好友借款、寻找企 业赞助、参加各种商业演出和文化活动,用演 出所得来维持工作室的运营:人才短缺,她就 积极与各大戏曲院校联系,招聘优秀毕业生, 为他们提供广阔的发展平台,并且邀请了京剧 界的名家和前辈,担任工作室的艺术顾问和指 导老师,为年轻演员传授技艺和经验,培养人 才;面对地域文化偏好的问题,她就带领团队 深入社区、学校、部队开展公益演出和文化交 流活动,让更多的人了解京剧,同时,还积极探 索京剧与上海本地文化的融合,创作出一些具 有上海特色的京剧作品,如以松江府乌泥泾 (今属上海华泾镇)人、宋末元初著名的棉纺织 家和技术改革家黄道婆为原型创作的大型原

创京剧《黄道婆传奇》等,受到了观众的热烈欢迎。这些年来,每到周末,周燕萍就会带领团队深入社区授课。前来参加京剧学习的居民,既有白发苍苍的老者,也有充满好奇的年轻人。周燕萍从最基础的京剧知识讲起,一招一式、一板一眼,耐心地教给大家。在社区举办的文化节上,周燕萍经常会带领着社区京剧爱好者们登台表演。虽然大家并非专业演员,但都在表演中展现出了对京剧的热爱。

经过多年的努力和拼搏,2009年,"上海徐汇燕萍京剧团"正式成立。剧团先后排演了许多经典剧目,如《玉堂春》《贵妃醉酒》《霸王别姬》等,同时还创作出了一系列新编剧目,如《道观琴缘》《涅槃之夜》等。这些剧目在上海、北京、香港等地巡演,广受好评、屡获大奖。

女儿教母亲"玩抖音"

京剧作为中国的国粹,承载着丰富的历史文化内涵。"弘扬国粹,要从娃娃抓起。 开办京剧班,就是周燕萍传承京剧艺术的 一项重要举措。

在教学过程中,她因材施教,注重培养学生对京剧的兴趣和热爱。她的学生中有一位小姑娘,身体条件并不是特别突出,但对京剧充满了热情。而周燕萍通过仔细观察,发现她在唱腔方面有独特的天赋,便专门为她制定了训练计划,重点培养她的唱腔技巧。经过几年的努力,小姑娘在一次京剧比赛中获得了优异的成绩,这让周燕萍十分自豪。

"在教授孩子们的同时,于我自己也是一次'重塑'的过程。"周燕萍说,给孩子们上课,不仅锻炼耐心、巩固了专业素养,还弥补了自己童年的遗憾。"我 10 岁就进入了京剧班学习,对'校园生活'没有概念,在教孩子

们过程中,他们身上的纯真常常让我十分触动。有时候,我甚至觉得他们带给我的童真,比我教给他们的东西更加珍贵。"

"此番进军'抖音',女儿可谓功不可没。" 近年来,周燕萍的女儿意识到,短视频平台的 "异军突起"为京剧的传播提供了新的机遇。 于是她向母亲建议,可以通过在短视频平台 上分享京剧表演片段、京剧知识科普等内容, 让更多的人了解京剧。

说干就干,女儿拉来自己从事短视频相 关工作的同学,教母亲"如何玩抖音";周燕萍 则带着自己的徒弟刘静儒不断创新文案内 容,视频一经发布,就引起了京剧票友们的广 泛关注。视频里,周燕萍讲解京剧的唱腔,如 何运用气息发声,让声音婉转悠扬;示范京剧 的身段,台步的稳健、手势的优雅,细致入微。 说话轻言细语,亲切柔和,每次在一段示范教 学之后,周燕萍还会亲切地询问一句:"看明 白了吗?"

回顾几十年的京剧生涯,周燕萍唯一觉得有亏欠的就是女儿,但女儿也是她前行的动力和底气。2010年,周燕萍团队在创作《黄道婆传奇》时遇上了资金短缺,周燕萍不得不厚着脸皮向即将结婚的女儿开口借钱,女儿虽然嘴上埋怨,可还是第一时间将自己准备结婚的10万元打给了周燕萍。"女儿小时候并不理解'妈妈为什么总是把时间和精力都放在京剧上',也不懂欣赏京剧艺术,常常责怪'妈妈没有时间陪伴她',但前两年,突然和我说,想让她儿子学点京剧。"谈起女儿的变化,周燕萍不由得嘴角上扬、满含笑意。

未来将如何继续传承京剧艺术?周燕萍表示,目前,抖音是深受年轻人喜爱的短视频平台,她希望能够借助这一平台,创作更多的优质京剧科普内容,把京剧的魅力传递给更多的受众,让更多人了解京剧、爱上京剧。