

让城市空间美起来

《义勇军进行曲》灌制地

百代小楼

留存百年声音记忆

见证华语流行音乐百年历史的百代唱片(EMI China)近日宣布将在内地全新重启,进一步发掘打造本土音乐人。隐匿在徐家汇公园浓荫深处的百代小楼也已走过了百年历史,经过修缮,从今年4月30日起,门口换上了崭新的铭牌:《义勇军进行曲》灌制地——百代小楼。开放4个月来,参观者络绎不绝。

小楼里的注脚

百代小楼始建于1921年,带有法国新艺术运动时期风格特征,占地面积约192平方米,建筑面积480平方米,假三层砖木结构,由于其红瓦坡顶和周身的红砖墙面,故被称为“小红楼”。北面的主入口处设有扇贝形的雨厦,南部阳台采用爱奥尼双柱的敞廊,有弧线形的大台阶。窗台与二层圆拱窗之间以繁复的雕饰衔接。据当时留下来的历史照片中所现,早年此处的房屋鳞次栉比,均为百代唱片所拥有,这栋小楼为录音、编辑、接待歌星以及办公之用。

步入小楼,首先感受到的是北面直通顶层的楼梯的气派,细看,楼梯的扶手栏杆精美,转折处采用的是方形柱式望柱,在楼梯起步处雕花繁复,尤显隆重。百代小楼的每一层都没有壁炉,装饰精美,且整体保存完好,一楼采用木质框架,二楼采用大理石材质,三楼的木质小壁炉更显精巧。一处处精心复原的细节成为小楼的注脚。从一张当年聂耳办公室的老照片中不难发现,壁炉的纹样以及门上的装饰线条和如今三楼朝南的大房间一模一样,可见建筑得到了较为完好的保存。

歌声里的力量

沿着楼梯向上,每一个房间仿佛都是一段关于音乐,关于流行,关于明星的故事。19世纪末20世纪初,随着东西方文化交流的不断增强,代表着流行、时尚和前卫的留声机开始“登陆”上海。这幢小楼在当时可以称作是“进步音乐人前进的堡垒”,大量抗日救亡歌曲的唱片在此诞生。

《义勇军进行曲》原是电影《风云儿女》的主题曲,由田汉作词、聂耳作曲。1935年5月,在时任上海百代唱片公司音乐部主任任光的主持下,百代公司邀请电通公司歌唱队,包括袁牧之、顾梦鹤、盛家伦、司徒慧敏、郑君里、金山、施超等上海文艺界进步人士,在公司录音棚内录下了这首歌,灌制了首版《义勇军进行曲》的唱片,这张唱片的编号是34848b,上面有百代唱片公司独特的金鸡标识,唱片上的录音后被转录到影片《风云儿女》胶片上。

黑胶工坊

二楼的全息影像完整地记述了

这段往事,有意思的是,在演唱这首歌曲的七人中,只有盛家伦是专业演唱者,其余的人都是被热情鼓舞起来的“业余歌者”。

明星周璇、姚莉、白虹、白光、胡蝶等也都在这里录下了美妙的歌声,留下了诸如《夜上海》《玫瑰玫瑰我爱你》等传唱不衰的百年金曲;任光、聂耳、冼星海、黎锦光、陈歌辛等著名作曲家也都在百代留下了大量优秀作品。

戏曲里的密码

“其实在当时,百代公司的收益大部分来自于戏剧唱片的灌制,这部分收益远高于歌曲唱片”,百代小楼的志愿讲解员、来自于电影世家的陈介安告诉记者,“梅兰芳、周信芳、马连良、袁雪芬等一批戏曲大师率先在此处留下声音。”在三楼的梨园雅音部分,可以看见百代公司为了区别于其他小公司录制的谭鑫培唱片,还特意请谭鑫培书写了一份“证明”,夹在每一张百代公司正式出版的谭鑫培唱片中。

“百代唱片以戏曲、民乐、曲艺等当时社会喜闻乐见的传统艺术入手,保留了大量极为珍贵的历史录音,在所有灌音发行的39种戏曲唱片中,百代就发行了其中的38种,南音、锡剧、甬滩等等,这些稀少的戏曲种类均在此列。”陈介安说。

本报记者 徐翌晟

记者手记

一棵香樟树

衡山路、宛平路、天平路,无论从环绕着“百代小楼”的哪一个方向路过,若非事先知晓,再细心地在树影间寻觅,这栋独立式花园住宅都很难被轻易发现,但是,这栋小楼100年里发生的故事,却被永久载入中国音乐史。

这里不仅是众多革命活动的发生地,同时也留下了宝贵的革命文物和精神财富。现在的徐家汇公园内,公园建设规划过程中,还保留了一棵树龄超过百年的香樟树。根据部分中唱公司老员工回忆以及文化学者探究,当年陈歌辛、黎锦光等作曲家和周璇、姚莉等歌星,在录制唱片之余,时常会在这棵香樟树周围散步放松,寻找灵感。

和这棵香樟树一样,那些留在记忆里的音符都凝聚于此。

徐翌晟

内部楼梯

场景还原

内景一角

百代小楼外观

王珮瑜团队努力推广

微京剧成语故事“三部曲”进校园

暴雨洗刷过的地面倒映出“瑜音阁”沉静古朴的模样,演员在闷热的台上一遍遍演练,每一句唱腔、每一个咬字、每一次眼神的勾连……自《坐井观天》进驻上海多所中小学演出,并收获不俗反响后,王珮瑜带领瑜音社团队打造的“瑜音社小剧场·微京剧”于今年盛夏完成了成语故事系列第二部《自相矛盾》的创排。

据悉,今年9月起,京剧《自相矛盾》将逐步进入上海中小学巡演。紧随其后,《精卫填海》也进入创排日程,微京剧成语故事“三部曲”将于明年6月全面“上线”。

据编剧曹蕴祺介绍,《自相矛盾》一剧共有商人、矛、盾、姐姐、妹妹、亭子六个角色,由生、旦、净各行分饰。而导演张帅为进一步展现京剧“无声不歌,无动不舞”的表演特质,将矛、盾、亭子等形象拟人化,并增加了英姿飒爽的姐妹形象,尽可能多地展现了京剧艺术独特的行当特色。为让孩子们更能坐得住,《自相矛盾》将时长控制在40分钟内,整部作品短小精悍,注重故事性,使孩子们透过这一微京剧切实感知到画脸谱的花脸、沉稳持重的老生、端庄美丽的青衣、活泼可爱的小花旦。

2020年初,受疫情影响,演出暂时告停。王珮瑜便利用这段“非常假期”带领团队启动了“瑜音社小剧场·微京剧”项目,初衷很简单——就是以京剧的形式演绎最熟悉的故事,面向5-13岁适龄儿童及家长,为青少年量身打造集观赏、欣赏、互动体验于一体的京剧盛宴。王珮瑜说:“都说京剧要从娃娃抓起,可‘抓娃娃’并不是那么简单的事,京剧之美,需要我们用孩子能看懂的方式,一点一滴去传递,润物细无声去影响他们。”

王珮瑜带领一批九零后的京剧

老师,正逐步搭建起一个京剧普及教育的平台。2019年毕业于加入瑜音社的王雨盼,从一个戏校毕业生迅速成长为一个“全能”的京剧人才。她的本职工作是京剧老师,通过两部微京剧的历练,既能在撑起舞台表演,还能在幕后运筹帷幄。无独有偶,今年刚从上海戏剧学院京剧系毕业的姜润培,也选择了相似的道路。相比聚光灯下的舞台,他们纷纷选择了朴实无华的讲台,在他们看来普及京剧知识,培养未来的观众,京剧才能有更好的发展土壤,这和在上演好戏一样重要。

如今,瑜音社共有7位专职京剧老师,几乎都是刚从学校毕业的年轻人,他们平日在学校教京剧,寒暑假时就聚集到“瑜音阁”,为孩子们排演“微京剧”。

本报记者 朱渊

王珮瑜