

马宗慧先生便装照

著名京剧表演艺术家、教育家马宗慧先生逝世

李 锋

著名京剧表演艺术家、教育家,中国戏剧家协会会员,中国戏曲学院教师马宗慧先生于 2003 年 7 月 16 日,在北京病逝,享年 90 岁。

马宗慧先生 1913 年 4 月 26 日生于北京,1924 年,在上海拜艺术名家孙庆芳为师,学习京剧青衣。1928 年开始登台演出。1934 年他又师从王瑶卿为人室弟子。鼠父金碧艳,学王派剧目。1926 年拜享誉江南的著名艺术家小杨月楼为师,学得《观音得道》、《忠烈鸳鸯》等系列独门剧目。1938 年取艺名白牡丹并组团主演,曾到南京、芜湖、蚌埠、武汉、济南、石家庄、天津、沈阳、哈尔滨等城市巡回演出。

推动情节的发展,而不能使情节的进展流于表面;在表现人物语言时,注意生活中的距离感,不要舞台的距离感;人物唱腔情感表现方面,注意生活真实感,而不要有悖于生活真实的夸张,此外,还要注意服装、道具的历史真实性等。另外,在唱段音乐设计和创作中,要争取在听觉上有一种比较强烈的时代特征,一种现代美感。最后,要博采多家之长,既保留传统戏曲的艺术特色和表演上的精华,又采用电视艺术的手法,比如在唱段画面处理上应尊重生活,又要突出主观的创造意识,不被客观现实所限制,追求画面的美感,画面剪接应以人物/的心理动作和生活动作作为依据,根据不同长短的内容、形式确定不同的表现方法。另外,在用光、色彩、气氛等方面突出主观创作意识。镜头语言要有独特的视点,多运动,寻找最佳机位,达到生动流畅自然的效果。还以昆曲电视剧《牡丹亭》为例,导演用了多机位拍摄,打破了

1946 年应鸣春社之邀请到北京,在庆乐、长安、中和等剧场演出。1947 年在辽宁安东市(今丹东市)安成舞台领衔主演。1948 年协同中共辽宁省委刘芝明同志(后任文化部副部长)及田少伯、仇戴天筹备、组建并任教于咏风社科班,随后与徐盛达、邢威明、耿庆武等著名演员率领科班到鞍山、营口、辽阳等地为中国人民解放军进行慰问演出。1950 年咏风社科班改名为东北戏曲实验学校,马宗慧先生除进行正常教学外,还同师生一起到铁岭、开原等地为即将渡江抗美援朝的中国人民志愿军做政治动员性演出。1955 年,东北戏校并入中国戏曲学校,马宗慧

传统的单一平拍的角度,给观众的感觉就比较灵活、多变。在唱段画面处理上也有一些创新,如杜丽娘在梦中和柳梦梅相爱,两人互诉衷肠时,经常插入艳丽花朵的镜头,隐喻两人爱情的美好。不管这种插入是否自然,导演的这种创新精神是值得赞许的。只有建立了独立的艺术语言系统,戏曲电视剧才能找到传统与现代的最佳结合点,才能在艺术领域找到自己的立足之地,才能蓬蓬勃勃的发展下去。

每种艺术都有它产生、发展和消亡的历史,戏曲在经历了昨日的辉煌后,不可避免的走向没落。如何运用电视这种新兴的电子媒介,使电视剧与戏曲联姻以延长戏曲的艺术生命力,使我国传统戏曲永放魅力,并使戏曲电视剧这个年轻的艺术分支茁壮成长,是每一个戏曲工作者义不容辞的责任,尽管我们任重而道远。

先生任专业课教师、班主任，并承担录音资料管理等工作，直到退休。退休后，他仍不时受聘任艺术指导、专业咨询等工作。

在三十年代，马宗慧先生先后与小杨月楼、盖叫天、白玉昆等京剧大师合作演出，深受大师的教诲、提携，其表演艺术境界高，戏路广，技艺精。经常上演的剧目有《忠烈鸳鸯》、《观音得道》、《石头人招亲》、《大英忠烈》、《木兰从军》、《霸王别姬》、《翠屏山》、《盘丝洞》、《八宝公主》、《汴梁图》、《十三妹》、《辛安驿》、《玉狮坠》、《刺巴杰·巴骆和》，全部《潘金莲》到《活捉三郎》，及连台本戏全部《樊梨花》等，唱工戏《宇宙锋》、《孔雀东南飞》、《凤还巢》、《锁麟囊》、《龙凤呈祥》、《李十娘》、《玉堂春》等；武小生戏《八大锤》、《锤震金蝉子》等；袍带小生戏《群英会》、《黄鹤楼》、连台本戏《七侠五义》等；新编剧目《三打祝家庄》、《逼上梁山》、《九件衣》、《堂棣之花》等。被剧团同事叹服为“全面好角”，被学生誉为“全能冠军”。

马宗慧先生在舞台上是一位深受观众欢迎的艺术家。他曾和盖叫天、白玉昆等前辈合作演出，也曾自己排班演出，走遍大江南北。他艺术造诣精深，技能全面，并精益求精，一丝不苟。他讲究艺德，亲和待人，在排班演戏时对同台者密切合作，如他人有差错，则耐心提醒，从不指责。有时观众上座率较低，他为了照顾收入微薄的艺人，而把自己的演出收入全部分给大家。

马宗慧先生在课堂上是一位德高望重的师长。他教授青衣、刀马旦、花旦诸行当剧目。他的艺术视

野宽泛，以自己丰富的舞台实践经验，悉心执教，使学生受益颇丰。他修养丰厚，注重教学方式，高标准，严要求，教学效果显著。马宗慧先生的学生众多，遍及全国各地，其中刘琪、汤小梅、鲍启瑜、孔昭、林萍、侯丹梅、刁丽、杨凤一、张桂琴等学生成为舞台和教学的中坚力量。咏风社时期，学生多是穷苦出身，演员出条件也较差，他便经常拿出自己的剧装给学生演出用，甚至用自己的薪金资助学生，促使其健康成长，早日成材。

马宗慧先生又是一位诲人不倦的教育家。他除了授课传艺之外，还担任多届班主任，既是因材施教的“设计师”，又是组织教学的“工程师”。他精心策划，辛勤工作，培养了一班又一班的学生，也托举出一批又一批的戏曲英才。著名京剧艺术家叶少兰、李欣等就是他任班主任时的学生。他既重智育又重德育，以自己的道德修养为学生作出表率。他对学生爱心至上，谆谆教导，如同对待自己的子女，对学生的思想和专业成长投入了大量的精力，对学生的身心健康和生活细节也都关怀备至，极端负责，给师生留下了深刻印象。

马宗慧先生的一生，无论是红极于舞台，还是耕耘于课堂，他都勤奋敬业，忠于本职，对京剧艺术和戏曲教育事业作出了卓越贡献。他为人谦和，待人宽厚，注重涵养，勤奋工作，不计名利，作风严谨，为艺术教育树立了一个典范的园丁形象。

马宗慧先生，我们永远怀念您！