

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入室弟子。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。

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年在辽宁安市（今丹东市）安成舞台领衔主演。1948年协同中共辽东省委刘芝明同志（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

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

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》、《锤震金蟬子》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!