

燕飞莺鸣

油画《周小燕》创作手记

上海人都知道周小燕，她是我国著名的歌唱家和音乐教育家。六十多年前，她满载声誉从法国留学归来，执教上海音乐学院，今朝已是桃李满天下的音坛泰斗了。她的许多得意门生都成了蜚声中外的歌唱家。在创作以她为主题的油画之前，我曾把她的生平列了个表，计算有多少因素要纳入构图里。

第一个因素自然是演唱。我对“小燕阿姨”的初次印象，被定格在舞台上唱花腔女高音那一刻。当时我是小学生，完全被她美妙的歌声迷住。记得曲名是《夜莺咏叹调》，大家都称她为中国的夜莺。有鉴于此，我在画中央天空中象征性地画了只仰头张喙的夜莺鸟伫立树梢头，外加一轮明亮的大月亮映衬身后，以突显夜莺之夜态。“小燕教授”的学生们当推第二个因素。她为国家培养了大量人才，如廖昌永、李秀英、张建一、魏松、高曼华，还有年轻一代的于冠群等。这些歌唱家不但在中国的舞台上，而且在世界歌剧舞台上引领风骚。我把他们画在图右侧，融入背后的参天松木，以示当年的幼苗，如今已成栋梁之材。第三个因素横贯构图下部，即黄河水花和长城。它们蜿蜒交织，既像中华文化源泉之波，又似舞台上的谢幕鲜花。同时，它们触响了周小燕艺术生涯中的另一首著名歌曲《长城谣》。还有一个不能忽视的因素，就是上海的形象。周小燕出生在武汉，但她回国以后成家立业在上海。她长期生活和热爱的这方宝地，以东方明珠和金茂大厦为代表被安排在画面的左侧，与为她伴奏的钢琴影象衔接叠印，构成运动感和时代强音感。

创作期间，我拜访了周小燕几次，画了多幅速写。看着96岁高龄的她每天给学生授课，谁能不佩服？她穿着三寸高跟皮鞋，在琴声中舞臂击拍，声音洪亮地要求：“圆溜溜，必须唱得圆溜溜！”我抓住了这个振奋向上的姿态，她的右手扬起来，食指伸出作第一状。如果这是教课，那么她正在鼓励学生争取第一名。她的严格使那么多学生在国际比赛上获得冠军！如果这是唱歌，那么她正在发出亮丽的最高音。西方歌剧演员的水平，通常凭一个字母就可以判断出来：C。能唱到high C，那就可能是接近帕瓦罗蒂这一级别的。唱不到高音C的歌手不会太优秀。西方观众就等着听唱响高音C的那一

刻。作曲家普希尼、罗西尼等常常让咏叹调高潮部分达到高音 C，而且拖得很长，制造高潮，赢得掌声。其它因素，譬如运动员和艺术家时常把祥瑞物戴在身上，祈求最好的发挥。周小燕也一样，有块玉饰挂在脖子上，保佑她在舞台上的精彩演出。紧张过后，她曾向我透露了保持精力超凡的秘诀：“几十年来，我每天做气功，能进入一种视而不见，听而不闻，忘我自旋的境界。”更使我惊奇的是，这气功法是她无师自通的！构图里的最后一个因素，化身为第二只夜莺，正展翅飞向月中长鸣的第一只。它代表周小燕的丈夫张骏祥。张骏祥是耶鲁大学博士，已故著名导演戏剧家。他和我父母是同事。记录我三、四岁时淘气样的几张精彩照片，就是他用携带回国的老像机捕捉到的。他和周小燕是同甘共苦的模范夫妻，一骏一燕比翼齐飞，就象那件著名的西汉青铜雕国宝。我据此写了一首小词《喜迁莺》，油画完成出版后，题在赠她的画册扉页上：

荣不傲，辱难惊。艺术掌心灵。高歌一曲四方倾。中华宝夜莺。
育人苗，繁星海。争领环球风采。长生如愿伴君行。马踏飞燕盈。

汤沐黎 2013年