

心儿在歌唱

THE SINGING CONTINUES

周小燕的精彩人生

The Beautiful Life of Madame Zhou

主编：史寅

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

心儿在歌唱

THE SINGING CONTINUES

周小燕的精彩人生

The Beautiful Life of Madame Zhou

主编：史寅

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

心儿在歌唱:周小燕的精彩人生/史寅主编.—
上海:上海音乐学院出版社,2017.11

ISBN 978-7-5566-0175-2

I. ①心… II. ①史… III. ①周小燕(1917-2016)—
传记—画册 IV. ①K825.76-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第252402号

书 名:心儿在歌唱——周小燕的精彩人生
主 编:史 寅

责任编辑:李 绚

封面设计:孙洁涵

出版发行:上海音乐学院出版社

地 址:上海市汾阳路20号

印 刷:上海中华商务联合印刷有限公司

开 本:889×1194 1/12

印 张:13 $\frac{1}{3}$

版 次:2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5566-0175-2/J.1226

定 价:220.00元

出 品 人:洛 秦

我是幸运的

周力英

编 委 会

主 编

史 寅

名誉主编

林在勇 廖昌永

执行主编

陈 琛

编 者

张 本 张 文 张彩玉

甘棠遗爱念初心： 回忆我的老师周小燕先生

廖昌永

周小燕先生是改变了我的人生并且影响我一辈子的恩师。从我成为她的学生，到她离开我们，三十年一瞬，如白驹过隙，许多点点滴滴，填满了我生命的空隙。如今，也像这清明时节的雨滴和落花，不时飘过心头。

记得我刚进声乐系时，还不认识先生，但是对她的大名早已如雷贯耳。对于我们声乐系的学生，周老师是很神圣崇高的；而像我这样从乡下来的孩子，从来没敢想过会和周老师面对面地交流。说来有趣，第一次看到周先生时，我害怕得连话都说不出来。那是有一回我从罗魏老师家上课出来，正好看见周先生

也下课回家。我当时不知道该怎么办：是打招呼吧，她肯定不认识我；不打招呼吧，这学生也太没礼貌了，老师来了，连招呼都不打。真是把自己憋得没办法，只好一下子跳到街对面，躲了起来。当时，真是做梦也想不到会成为她的学生。

可生活真是奇妙。这之后不久，我竟然真正成为周先生言传身教的学生。这是在1989年底，原来教我的罗老师要去美国，因此得给我找一位新的老师。罗老师也是周先生的学生，思来想去，还是觉得交到自己老师手里比较放心。于是罗老师带着我上周先生家，希望先生把这个学生接过去。罗老师对先生说：这个学生资质很不错，又聪明，又刻苦，希望您接着教他。又让我唱给先生听。当时把我紧张得真是无法形容：这是第一次面对面地唱给周老师听啊，生怕唱得不好她不要。没想到一唱完，先生满口称赞：“罗魏，你教得不错啊，这孩子很好。”不仅马上答应把我接过去继续教，还打趣地说：“我好福气，儿子教完教孙子。”周先生总是这么亲切与随和，我就这样成了她的学生。

去了周老师班上后，我开始渐渐了解先生的为人、从艺与治学，触动很深。

周先生平时从不特别严厉地批评谁，对后辈总是讲道理，用自己的实际行动来启发和感悟年轻人。当时有个同学特别调皮捣蛋，逃学、打麻将、喝酒、谈恋爱，简直无所不为，连桑桐老院长也被惊动了。可周先生还是语重心长地对他做思想工作，循循善诱，后来这个同学也确实改正了不少。我刚跟周先生学习时，才本科二年级，程度还很浅，而先生的学生中不乏已经小有成就者，但她对我一视同仁、真心付出。周先生总是因材施教，根据学生的情况来制定教学方法。

先生对我在艺术上的帮助是极为巨大的。有一个例子，是她特别注意歌词语调的发音清晰，这让我终身受用。先生要求我们每次上课前，都要字正腔圆地朗诵歌词，做不到就不能开始唱。一开始我还很不理解，觉得声乐是音乐的艺术，在语言语调上下这样的苦功夫，有必要吗？直到有一次，我唱《假面舞会》里的一首咏叹调，总是觉得别扭，腔和词就是不顺，但却不明白为什么。先生让我回去反复练习朗读，最后发现是意大利语的重音没掌握好所致。我这才意识到声乐

演唱中语言语音的重要性。

除了教我们演唱技巧和表演艺术外，周先生还教我做人。她总是说：“做人和做事是一样的。人做不好，艺术也不行。”有一回，那是我已经获奖成名之后了，我去湖州参加一个小型的演出。之前每次上音乐会，我都要唱给她听，让她把把关。这一回却没有，因为我心里想：杀鸡焉用牛刀，就不烦劳先生了。临走前去跟她请假，说明天不上课了，要去演出。她一听就急了，说：“怎么不告诉我呢？”我说：“这不是什么重要演出，就算了吧。”她为此相当严肃地批评了我。我记得很清楚，她当时说：“作为一个艺术家在舞台上，哪怕100次都顺利成功，也是应该的，可是如果有一次出了问题，那观众就会说你骄傲自满了，你的艺术人格就会受到质疑。对于一位歌唱家而言，每一次上台的状态都应该是最好的，不仅要观众和主办方负责，还要对得起老师、学校对你的培养，对得起自己平日的辛苦付出。”这件小事对我影响很深，后来，我的每一次演出，

无论大小轻重，都从未懈怠过。

周老师也是一位潜心治学的人。我每次到国外去演出，结束后都打电话给她：“周老师，您要买点什么东西？”她总是说：“我现在年纪大了，身体不好，没法出去，你帮我带最新出版的乐谱和声乐理论的书吧，我要知道现在世界声乐艺术的最前沿的状况。”这种强烈的求知欲和严谨的学习精神，她保持了一生。后来，学校里的对外交流活动多了起来，只要有外国专家来讲学交流，她是场场必到（许多青年教师都做不到这一点）。每次听完讲座后，回家必定做笔记，分析思考：人家好，好在哪里；不好，又不好在哪里。怎样取长补短，提高和改进自己的教学。这对于我们，是一种很生动的启示。不仅周先生，上海音乐学院的老一辈教师都有这种做人和治学的精神，我想，这就是我们上海音乐学院的立校之本，是永远都需要珍惜和铭记的宝贵遗产。

作为一位深受传统文化熏陶，并经历了中国在20世纪沧桑巨变的知识分子和音乐家，周先生一直十分关心中国原

创的声乐作品的表演与推广。在她的提倡下，上海音乐学院的声乐系非常重视中国艺术歌曲和歌剧的教学、研究与排练。力图借鉴西方声乐艺术的经验和成就，用于中国新音乐文化的建设与发展。直到暮年，她对于中国原创歌剧还一直念兹在兹，不能忘怀。她曾说：“我一生最大的愿望，一是要多培养几个像廖昌永那样的学生，二就是希望多鼓励和推广承载中国文化的优秀歌剧。”上海音乐学院近年来制作推出了多部广受好评的原创歌剧，这是与她老人家的鼓励分不开的。而我，也一直希望接过她的梦想，在这方面多做些事情，并作为自己毕生的志业来加以坚持。当然，这是一个宏大的事业，光靠我们两代人还是不够的，还需要我们的下一辈甚至再下一辈不断地传承、坚持。

在平素的生活中，周先生是一个谦虚和坦荡的人。记得她被评选为全国优秀共产党员后，我们声乐系的老师去她家开系学术委员会会议。一进门，看见她老人家在读有她事迹的报纸。我们就开玩

笑：“周先生，您在看什么啊？”她回答道：“我正在学习报纸上的周小燕。我没有这上面讲得这么好，可我会不断以这个标准要求我自己，不断照这个典型去努力。”还有一回，有些报纸道听途说、捕风捉影，恶意中伤周先生，甚至诽谤她是学阀。我们这些做学生的知道了都很担心。张建一还心急火燎地从北京打电话给我，说：“你有没有看到这篇文章？太不像话了！先生要是看到了该怎么办？不要把身体气坏了。”我嘴上说“先生不会在意的”，但心里还是有些忐忑。后来，我到她家去。一进门，她就对我说：“这个（指造谣的事）我看过了。”我说：“大家都很害怕，怕您生气，身子受不了。您一生勤勤恳恳地教书，到头来却遭到这样的污蔑，真是太不应该了！”周先生说：“第一，如果有人觉得这样可以使自己开心，那就让他开心好了。第二，我没有做过的事，随他怎么说，也丝毫影响不了我。我的精力还是得放在教学和育人上。”先生之所以这样毫不在意，当然是因为她一生清清白白，无愧于心；同时，她面

对流言蜚语时这种全不置气，只是专心做事业的气度，也使我深受教益。

先生的这些风采和事迹，桃李不言，都雕刻在我心头。“中心藏之，何日忘之”。清明时节雨纷纷，先生已经不在了。回忆起和她在一起的岁月，真是像和亲人一样其乐融融。而她的精神与坚持，每每在悲伤之际激励着我。我记得，她在最后进医院前还在上课，而直到弥留之际，还惦记着学生。先生临终前，我去看她。她神志还清醒，就让我告诉她学校和声乐系的情况，她心里只有公家的事，虽一言不及私。我既难过，又感动。作为一名声乐教师和上音人，她将自己对艺术的执着和对学校的眷恋，保持到了生命的最后一息。

先生离世之际，我在北京参加全国人大会议，有幸向习总书记汇报了先生的事迹。周先生生前一直对我讲，她欣赏习总书记的胆魄、正直和博学，期待在他的领导下，复兴祖国的文化，在新的历史条件下，使中华传统焕发新生。党的十八大以来，她一直在学习总书记

治国理政的思想；文艺座谈会后，她更是不胜欢喜，深入认真地学习了总书记的讲话。在许多公开场合，她谈话时常引用习总书记的话语与理念，这正是她把自己作为一个真正的优秀共产党员来严格要求的具体表现。总书记听完我的汇报后，深情地说：“周老师是我和我爱人崇敬的人，是教书育人的楷模，值得我们所有人学习。”总书记的话一定可以告慰九泉之下的先生。我想，先生也是怀着对国家未来前景的无限期待，含笑离开人世的。

周小燕老师是中国古典文化在受到西学影响并经历了时代历练后结出的晶莹剔透之英。她一身的用舍行藏、道德文章，印证了“天行健，君子以自强不息”的古训。在我们的传统中，老师不仅传授知识和技能，更是理想和信念的引领者，是人格的光辉典范。借着对先生的追忆，我也不断鼓励自己努力前进，“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，为祖国和人民的文艺事业奋斗终生，尽己微薄之力。

序二

周年祭 怀念母亲周小燕

张 本

上有学生演唱会”，或者是“要去过组织生活”。如果能听到“今天没事情了”，那就像得到了什么奖赏一样。那时候妈妈既负责学校声乐系的教学，自己还有演出任务。即使在家，不是上课就是自己练唱，根本没有时间陪我。我小时候，妈妈没有像现在的家长那样来管我的学习，但是她一直注意观察我和哪些同学在一起，她说她只要知道我交的是什么样的朋友，就知道我成长的情况。

“文革”开始没多久，爸爸被隔离审查，音信全无，连被关在哪里都不知道。不久妈妈也被审查不准回家了。我当时刚11岁，同姐姐一起跟着保姆生活。妈妈后来回忆说，她那时候在学校非常想念我们，每次劳动都尽量争取去干那些靠近学校围墙栏杆边的活，一面干活一面看栏杆外面的马路，希望这时候我和我姐姐会正巧走过那里，可是每次都让她失望。过了一段时间，审查稍微松懈了一些，每月发完工资，可以允许妈妈回家几小时送生活费。记得有一次我送妈妈回学校，分别时，妈妈往我手里塞了一块钱，对我说：“你在长身体，妈妈不能照顾你，想吃什么自己去买点。”妈妈那时候拿的是基本生活费，那一块钱

是她从自己伙食费里省出来的。我手心里攥着妈妈给的钱，看着她渐渐离去的背影，那一幕我至今难忘。

“文革”结束后，我去了美国念书。刚到美国时，生活非常艰苦，一面读书，一面要自己打工挣学费生活费，在美国六年没有回家。我从来不跟家里说我的生活情况。有一年妈妈因为工作来纽约，她执意要去看我居住的地方。我那时候住在一间人都站不直的小阁楼里，房间里仅够放一张小书桌和一张行军床，没有空调，夏天房间里又闷又热。妈妈看了之后没有说任何可怜我的话，只是故作轻松地说：“还不错，收拾得很干净。”她心里知道，我这时候需要的不是同情和怜悯，而是信心和鼓励。独立自强，靠自己努力去争取未来，这是她的父亲教给她的，她也要这样传给我。在我成长的道路上，妈妈会为我创造条件，指明方向，但是她绝不会扶着我走，替我去做任何事，自己的路必须自己去走，这是她的原则。看完我的房间，妈妈回去了，没有对我多说什么，只是悄悄地把别人送她的两瓶维他命留在了我桌上。

在我记忆中，和妈妈单独在一起的时间很少，一生中最长的一次也许就是

到

三月四日，妈妈离开我们整整一年了。每当晚上睡不着觉的时候我总是会想起她，从我小时候到最后握着她的手和她分别，所有的往事，一件件一桩桩，有甜的也有酸的，点点滴滴犹如涓涓细流，汇集在一起就成了无比的思念。

我从小到大，真正和妈妈在一起的时间并不多，她太忙了。在我记忆中，小时候每天从幼儿园回来，就是在保姆房间里，无聊地趴在床上翻看保姆看图识字的扫盲课本，等着天黑妈妈从学校回来。回家进门第一句话，我总是问她“晚上还出不出去”，最怕听到的就是“晚

1998年在欧洲的那十几天了。那次妈妈有机会去法国和意大利旅行，我从美国过去同她会合。在意大利南部的卡布里，我们坐着当地人划的小舢板游览著名的蓝洞。在微波荡漾的地中海上，划船的意大利船夫唱起了当地的民歌《重归索兰托》，妈妈兴奋地用意大利语同他一起唱了起来，边上的游客都吃惊地看着我们。

妈妈因为排练歌剧《弄臣》时在南京不慎摔断腿做过手术，那次去欧洲旅行带了轮椅。在我们乘坐轻轨从法国凡尔赛宫回巴黎市区的时候，正赶上下班高峰。到了巴黎，我先把她的轮椅从车上搬下来，当我正准备回过身去扶她下车时，列车竟不等关上车门就开动了。就在我不知所措的一刹那，妈妈突然纵身一跃，跳下了已经开始逐渐加速的火车，车上的乘客都惊叫了起来。妈妈若无其事地往轮椅上一坐，得意地说：“这点算什么，我小时候从高得多的树上都敢往下跳。”她忘记了她当年跳树的时候

还不到18岁，而现在已经81岁了。当时边上的其他乘客一定在想，这位老太太火车都能跳，还要轮椅干什么？

在巴黎，妈妈本想去看看她早年念书的巴黎音乐师范学院，我当时觉得我们日程太紧，就没有去，只到巴黎埃菲尔铁塔附近她60年前开过独唱音乐会的剧场门前拍了几张照片。后来我一直后悔当时没有满足她的愿望，妈妈心里一定很记挂她当年学习过的地方，想去看那里的变化，重温一下她的恩师给她上课的感觉。妈妈临终前，我在她耳边轻轻地答应她，等她痊愈后，一定陪她去那里，去看看她的学校，去听一场歌剧。

在妈妈最后的几年，我基本上每年都争取休假两星期回来看看她，希望能陪她说说话。可是能和她单独在一起的机会实在太少了，她每天不是给学生上课就是接待来客，或者没完没了地接电话。在美国每星期跟她通电话基本上都是听她说，说她的工作，她的学生。其

实她后期的学生我大部分都不认识，我只是从她不停的述说中，知道她最近身体不错，精神很好，知道她又取得了新的成绩，还在计划做更多的事情。她谈话的内容对我来说其实并不重要，我只是想听她说话。从她的声音里，我可以感受到一种安慰，一种母爱。在同她通电话的时候，我会感觉到在遥远的另一头，有我的精神支柱，有我温暖的家。我多么希望能永远听到她的声音，看到她的欢笑。一年了，我没有能够再见到她，但是我知道，就是相隔再远，妈妈的手也还是和我握在一起，她时时刻刻都在关心着我的思想，我的工作，我的生活和健康。

妈妈把她的毕生精力都献给了她追求的艺术，她的大部分时间都用在了学生身上，我能够理解她。从她的身上，我看到了人生的意义和价值，我学到了自立和自强。我会永远在心灵上同她交流，她永远是我做人的榜样。

目 录

序 一 廖昌永	1
序 二 张 本	5
童年时代	1
留学法国	11
燕子归来	20
印度之行	29
结婚之后	37
动乱岁月	57
云开雾散	59
教书育人	66
桃李满园	75
亲情友情	85
老枝新花	109
卓越殊荣	124
青春永驻	130
跋 史 寅	143

童年时代

1917年8月28日，周小燕诞生于上海，祖籍湖北武昌。父亲周苍柏早年留学美国，就读于纽约大学，主修金融，是一个具有强烈爱国思想的银行家。

▲ 父亲周苍柏、母亲董燕樑

◀ 周小燕的父亲、母亲
摄于海光农圃

▲▶ 景色迷人的东湖海光农圃

被后人尊称为“东湖之父”的周苍柏在家乡武汉东湖创建了“海光农圃”，周小燕的童年就是在那里度过的。据她回忆，海光农圃三面环水，湖光山色，景色迷人，是当地民众喜爱的“城市公园”。不过父亲很早就告诉子女：“这地方将来不是你们的，我把它建设好了要献给人民。”

周小燕的父亲酷爱音乐，非常重视对子女的音乐培养。周小燕从小生活在一个充满音乐的环境之中，钢琴、吉他、曼陀林，什么乐器都可以摆弄几下。作为大家庭中的长女，周小燕生性顽皮好动，游泳、骑马、爬树、翻单杠样样在行，是众多弟妹和表亲中的孩子王。她带领大家学唱的电影歌曲、自编自排自演的文明戏，总是家庭聚会中最受欢迎的节目。

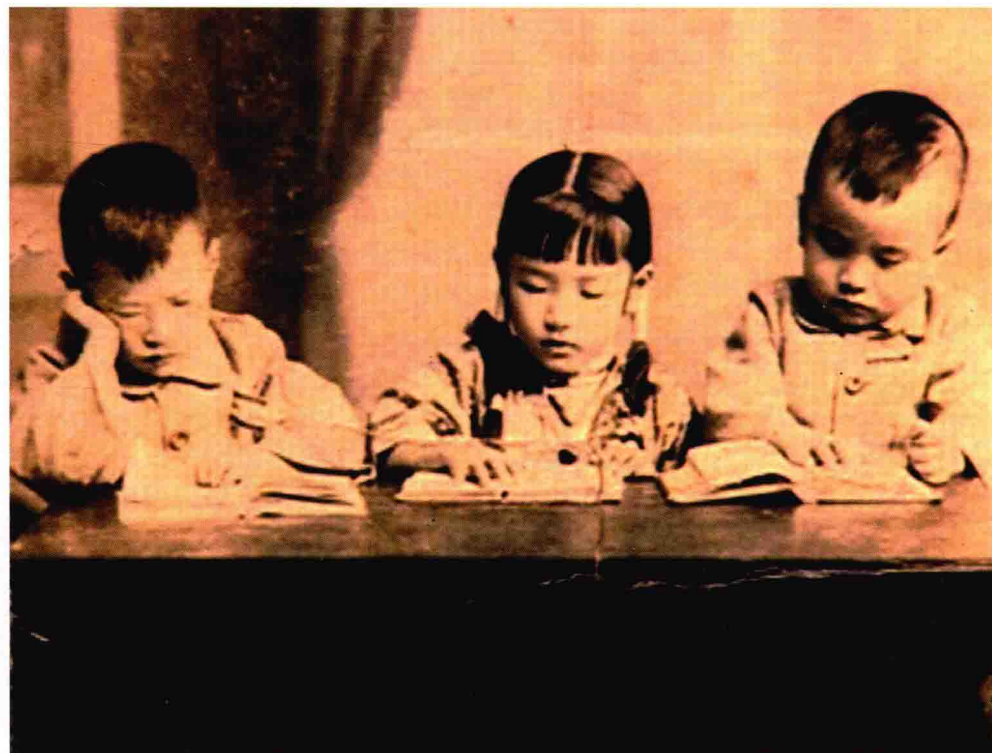
► 出生两个月的周小燕，
1917年摄于上海

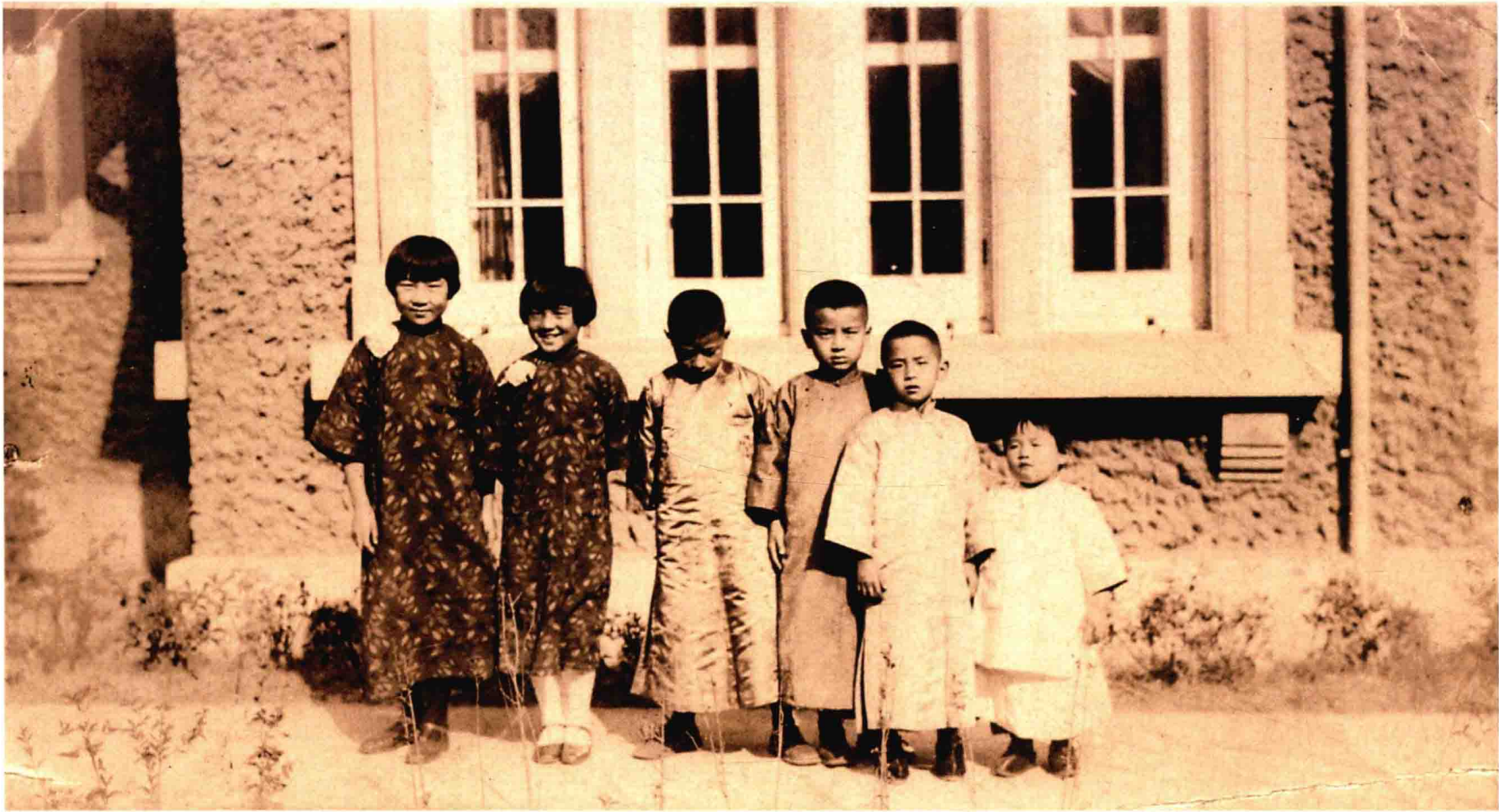

▼ 1918年，未满周岁时的周小燕

▼ 1925年，周小燕与大弟周天佑（左）、二弟周德佑（右）在汉口家中读书

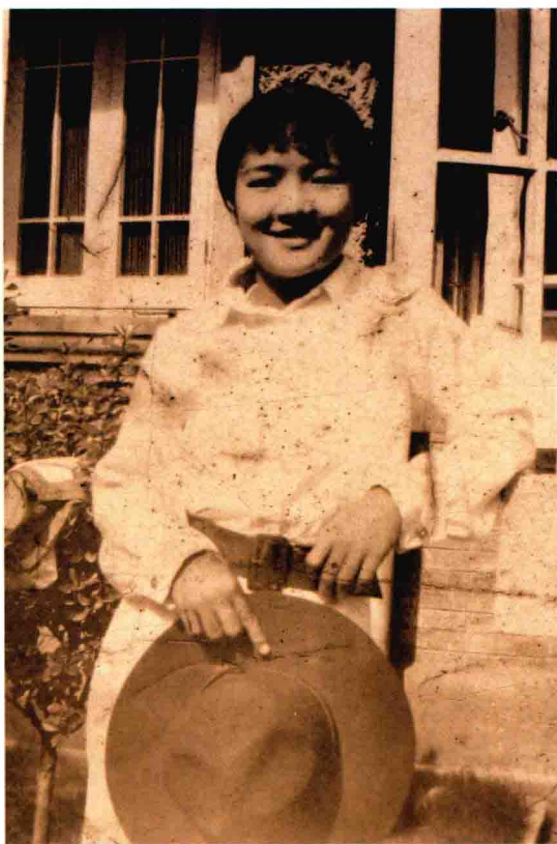
▲ 周小燕(左二)和兄弟姐妹

▲ 1933年,周小燕(后排左三)与弟妹等在家中演戏后的合影

▲ 女扮男装的周小燕和男扮女装的弟弟周德佑

▲ 快乐的童年

▲ 手持吉他的周小燕,摄于1934年

▲ 童年生活充满了音乐,右一为周小燕

◀ 1933年,周小燕在汉口家中

父母早年在音乐教育方面给周小燕提供了良好的学习条件,为她后来成为一名杰出的音乐家打下了扎实的基础。在思想品德上他们也教育她要独立自强,乐于助人,热爱祖国。

◀ 1935年春，兄弟姐妹六人的合照，摄于汉口。前排左起：周宝佑、周彬佑、周澂佑；后排左起：周德佑、周小燕、周天佑