

吕薇 家在湘湖边

■文/图 邱芳 贺一萍 范方斌 丁力

小雨微濛的上午，我们来到吕薇湘湖边的家，一身休闲打扮的她出来迎接。刚结束两天六地的工作，她回家与父母小住，像以往那样邀请良师好友到家饮茶叙旧。“碧波映窗前，着意挽青山，水墨一半歌一半”，萧山人听过吕薇演唱的《家在湘湖边》，这首韵味悠长的江南小调是萧山在全国范围内公开征集后定的“萧山组歌”之一，当年此曲并非为吕薇量身定做，却像定制一般得合适，歌词尽显湘湖美景和萧山人生活在湘湖边的惬意情景。无论人走到哪里，故乡总是那个让人深深留恋的地方。吕薇也一样，她接受过无数采访，脱口而出的萧山话，字里行间的旧时情谊，总是说不厌的。

关于音乐

8月27、28日两天吕薇辗转6个城市工作，披星戴月，飞机火车汽车坐了个遍，依旧精神奕奕，这体力连年轻人都忍不住说一句respect（意：佩服、尊敬），让人很难把说着“我体力好得嘞”的她与娇俏婉约的舞台形象挂起钩来。吕薇在中国女高音歌唱家中带着鲜明的江南符号，如果说江南清秀的气质是抽象的，吕薇就是那个把符号具象化的代表之一，柔美又不失力量。她坦言，她在艺术上的成就受益于越剧世家的艺术氛围熏陶和基因传承，但支撑她走得更远的力量与学生时代的艺术教育密不可分。

吕薇在萧山中学初中部就学时已是舞蹈队的文艺骨干了，因为个子高腿长，体能也不错，她被体训队相中参加100米跨栏项目的训练，这一跨让她成为了学校里既能舞又能武的文体骨干。后来吕薇考入湘湖师范学音乐，除了修习主课声乐、钢琴、乐理，她对舞蹈、体训也未曾懈怠，甚至还抽空加入了美术兴趣小组，当时的她还没有明确未来要走怎样的路，单凭着一腔喜爱与热情用时间去交换机会。因为成绩优异，吕薇被保送进了杭州师范学院音乐系（现为杭州师范大学），在她毕业之后母校还流传着关于她的传说——吕薇是校运动会100米跨栏项目记录保持者，这一记录到2010年才被打破。杭师大115年校庆，吕薇受邀参加新生见面会，校长专门在校庆秩序册里印上了吕薇跨栏记录的一页，还给盖上了章。吕薇说，校长的这一操作想引导现在的孩子们，不能只低头看手机或坐在电脑前，要走出去，去运动感受生命力。

由一名中专教师逆袭为著名的歌唱家，许多人都猜度着背后的故事和辛苦，吕薇面对采访时却总说自己这一路没有遇到多少挫折，赶上了大部分机会，特别知足。吕薇毕业后在湘湖师范从事教学工作，1994年，唱功渐佳的她代表浙江队参加第六届中央电视台青年歌手电视大奖赛，以一首《登高一望》夺得业余组民族唱法二等奖，随后，她被调入海政歌舞团，跟随金铁霖教授学习音乐。“唱歌是我发自内心喜欢的，而我心中这些热爱的情感盖过了很多所谓的‘不容易’。”感恩一路培养我的老师，感恩我有一个开明、健康的家庭教育和环境，使我一直到现在都能非常快乐地歌唱，非常快乐地从事艺术工作。”

吕薇现在是杭州师范大学音乐学院艺委会主任、特聘教授、硕士研究生导师。她的学生姜雨希对吕老师对待演唱的热情和对待教学的饱满状态非常敬佩，“吕薇老师有很多活动要参加，但她从来没有落下过我的一次课，有时候甚至‘打飞的’来给我们上课，上完课当天马上又飞到下一个演出场地。”这样的言传身教对她来说是一种很强的鞭策，也让她产生了传承音乐教育的想法。

“我是从自己的发展看到艺术教育与人生的关系的，过去学的舞蹈，体训养成的运动习惯，不一定直接影响我的事业，但一定有着间接的滋养，能让我走得更远。”吕薇讲起自己的过去，都会加一句，建议家长重视艺术教育，艺术家、文人墨客总是能够敏锐地捕捉到大千世界的美，这样在遇到困难时也能用美好去平衡消极。

关于湘湖

穿越八千年传唱对家乡的眷恋

“在机缘巧合下，我演唱了属于萧山的这首《家在湘湖边》，用我最擅长的形式来表达对家乡的热爱和眷恋。”吕薇说起这首老歌还是饱含着深情，她回忆道，刚去北京的时候湘湖还不是现在的模样，于她而言“湘湖”只是一个有历史的地名，还是附加在“湘湖师范”“湘湖砖瓦厂”这样的名字当中。因为上世纪80年代中期，湘湖水面基本只剩下两条不宽的河道，路是泥泞的，鲜有人去那里。直到2003年，萧山区委区政府做出了“圆梦湘湖，还湖于民”的重大决策，分别于2006年、2011年和2016年进行了三期综合保护工程，才基本恢复古湘湖“葫芦状”的形态。吕薇家离湘湖很近，虽然她长住北京，但也时常回家陪伴父母，可以说是看着湘湖“从无到有”的。“从一个抽象的名字到实实在在的一片湖，湘湖旧貌重现于世，作为萧山人是自豪的，这是萧山精神的传承，更是文化的象征。”吕薇说，湘湖承载了八千年的历史，这里不仅是浙江文明的发祥地，发掘了跨湖桥文化遗址，还见证过越王勾践“卧薪尝胆”的传奇，留下了一曲杨时及后人书写的向“水难”说不的壮歌。

“这首歌能够唱出每个萧山人的心声，充满着自豪感和幸福感。我特别希望能够让全国、甚至全世界都听到这首歌，感受湘湖历史的悠久人文荟萃，感受到萧山的发展与奋进精神。”但是吕薇提到了一点遗憾，这首歌初创于15年前，艺术表达是接地气的，但是之后再也没有类似的甚至更为宏大的艺术作品登上更大的舞台。她很希望萧山在经济发展的同时，能够呈现更多的人文特色与板块，尤其是湘湖这块风水宝地，有着得天独厚自然环境，应该借亚运东风做更新式的推广。

吕薇深知文化产业是需要慢慢培育的产业，它不会有快速的回报，却能给人带来精神上的满足感和幸福感，因此要引进好的文化产业，首先是要把培植文化产业的这块土壤滋养好，只有好的“土壤”，才能让“文化种子”更好地生根发芽、开花结果。近十年来，从湘湖走出去的吕薇，把更加丰富多元的文化带回来了。“是我提出申请，横山书院能不能在湘湖设立一个分院。杭州有着悠久的历史和文化，浙江人也非常热爱学习，政府也对文化工作非常重视，所以最终促成了横山书院湘湖分院的落成。”吕薇说。横山书院的总部在北京，定期邀请中国文、史、哲等领域的资深学者授课，形成了以国学研修为主体的高品质传统文化课程体系。如今这个坐落在跨湖桥边上的小院子是向公众免费开放的国学文化书吧，定期举办传统文化的高端公益讲座，策划组织有影响力的国学活动，2022年第十四届中国文化中国讲坛在湘湖举办，邀约群贤于萧山相聚，共话中华文化。

“这次亚运开在家门口，萧山也有很很多场馆，意义重大，作为萧山人我很自豪。这场盛会能让世界看到我们背后强大的后盾，看到中国奋进的精神状态。”吕薇说很荣幸参加了“亚运走十城”文化推广活动，从上海到北京她用歌声为家乡喝彩。作为专家评审，她还参加了杭州亚运会第三轮主题歌曲征集评选活动，她说：“这些歌曲不仅展现了亚运精神、国际友谊，还展现了中国新时代，杭州新亚运的风采。”其中，很多歌曲用到了越剧、弹唱等演绎方式展现了浙江地域特色。杭州亚运会官方主题推广曲《从现在 到未来》会集来自海内外的百余位体育健儿和演艺界人士共同演绎，吕薇是众多演唱者中唯一的一位女高音歌唱家。

吕薇和父母在一起

关于未来

摘取音乐艺术皇冠上的明珠

大多数人认识吕薇都是从她的歌开始的，著名歌唱家的名声要比国家一级演员响亮。但只要看过她的戏，或许就会被她的舞台魅力所折服，因为不是所有的歌唱演员都能演剧。今年5月12日，由文化和旅游部、浙江省政府主办的第五届中国歌剧节在浙江省人民大会堂开幕。前一天，作为歌剧节的人选剧目，由珠海演艺集团打造的民族歌剧《侨批》在杭州大剧院唱响，吕薇就是主演之一。“我花7万买了最好的票送给亲朋好友，这是一部精品，我要尽可能地让父老乡亲来看，让大家感受歌剧的魅力。”吕薇饰演的梁董氏在剧中循序渐进、层层叠加、多次再现，直至最后，以一曲咏叹调《大海，我爱恨悠悠》将全剧推向高潮，一句“爱恨悠悠”唱出了high C的高音。作曲家孟卫东透露，这里他原本没想设置如此高的高音，但情绪烘托至此，他问吕薇，你敢唱吗？得到吕薇坚定的回答，孟卫东写下了这个高音。

吕薇在剧中的造型与她平常舞台形象截然不同，俊秀的容貌挺拔的仪态都不见了，只见白发布衣年迈苍老的她。“这个舞台与我而言，不陌生，又很神秘，还富有魅力。”从演小品开始，吕薇说当自己在舞台上时是“无我”的状态，去成为剧中人才能塑造出真实与生动的人物形象。有网友在网上评论说，这么漂亮的美女歌唱家，扮演如此苦命的女人，不愧是艺术家。

歌剧被称为“音乐艺术皇冠上的明珠”，它吸纳了文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈等各艺术门类的精髓，具有非常强大的艺术感染力和生命力，吕薇用了几十年时间将这些门类融合到了自己的艺术人生中。吕薇与著名导演陈蔚有过多次合作，包括音乐剧《锦绣过云楼》、原创话剧《世界就在我眼前》。当有人问陈蔚为何钟情吕薇时她说，因为她会跳舞呀，什么都会。吕薇再次讲到了儿时的经历，她的舞蹈功底还是在萧山读小学时打下的，30多年前的体育路小学舞蹈队也是“有名”的，钱一飞老师带出了多届舞蹈人才。

从《赤道雨》开始，吕薇出演过的多部歌剧、音乐剧和话剧，如《蝴蝶之恋》《西游记》《一千个春天》《大地铭记》《呦呦鹿鸣》《在希望的田野上》《血色湘江》《汉家公主》……每一个角色都是一种人生体验，吕薇坦言对于演唱，她更爱富有挑战的演戏，也是在当演员的过程中她深刻理解了那句“歌唱演员在晚会上的魅力只及歌剧当中的百分之一”的含义。

“我一直呼吁我们萧山应该建一座标准的剧院。”吕薇加重了语气，略微停顿了一下，“没有平台你就无法引进好的内容，就看不到全国每年打造的精品歌剧舞剧。有时甚至连这些文艺资讯也接收不到，因为没有相呼应的文化氛围。”她说如果萧山有标准剧院，她一定会尽自己最大的努力引进优秀剧目，“虽然我长期居住在北京，但时刻惦记着家乡，希望用我的专长，让家乡人民在日新月异的的发展中有更多的精神享受。通过引入更多的文化项目，开放更多公共文化场所，让群众的文化生活更加精彩。”

心中的热爱让她走得更远