

文化 会客厅

张继钢谈京剧《赤壁》

本报记者 赵 忱

12月22日,是国家大剧院开幕一周年的日子。组织力量创作并出品京剧《赤壁》,是国家大剧院为自己准备的周年大礼,也是为国家舞台艺术奉献的巨作。著名舞蹈编导张继钢受邀担任京剧《赤壁》的导演,这是他首度跨界执导京剧,也是他在完成奥运会开、闭幕式创作后最重要的工作。近日,张继钢就《赤壁》创作的思路接受了若干媒体的专访。

问:由奥运转而《赤壁》,你的整体思路是什么?

答:我首先想表达的是感谢国家大剧院邀请我来出任《赤壁》的总导演,国家大剧院院长陈平提出的“尊崇传统、有所创新”是我十分认同的一个观点,我非常认同这8个字。

问:尊重传统是常理,有所创新很有学问。你打算如何创新?

答:我想首先谈谈京剧的魅力。我认为京剧的魅力在于它的概括性、假定性。与其说看戏,不如说听戏、听戏,一定要通过唱、念、做、打来刻画人物个性,揭示人物的内心世界,表现戏曲的矛盾和冲突。

我们要创新,这个手要伸向哪里,要向谁要东西?向舞蹈、话剧、还是电影?我认为首先应该是向京剧的传统要东西,拿出一“老古董”,拿出一些传统,这也是创新。

在中国戏曲舞台上,凡是写到三国历史的戏,人们都说这是一出男人戏,这一次我们增加了小乔——周瑜的夫人,不只是增加一种色彩,更是增加一个有血有肉的人物。

关于《赤壁》的戏曲创作,我想让大家听到苏东坡“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”这个千古英雄绝唱。

说到创新就要谈到服装,戏曲界叫行头。如果你看一下京剧中诸葛亮的服装,一般都是紫色的,比较沉重,我怎么也不能想象在青壮年

时期的诸葛亮能够穿那么老气的衣服,我认为不够仙风道骨。我跟扮演诸葛亮的演员说,比过去诸葛亮的形态要夸张一点,要借鉴中国水墨画中的那些形象,类似“举头望明月”那样的感觉。不管他举头远眺,还是低头沉思,他的整个举止和形态,应该在不失去京剧形态的基础上,走向中国的水墨画,使其更加浪漫,更加具有中国文化的品质和风格。

京剧在我的脑海里面是金碧辉煌的,如何在国家大剧院出品的这部京剧当中突出金碧辉煌的高贵感,让它和某个场景的质朴相得益彰,这是我特别想尝试的。《赤壁》的金碧辉煌不是肤浅,不是光怪陆离,不是铺张浪费,而是有重量,够精致,构成一种很深邃的质感。我想任何一部艺术作品都应该讲究品质,没有品质就没有质

量。就像奥运会开幕式、残奥会开闭幕式,我们非常在乎艺术的品质,道理是一样的。

问:听说你很早就想尝试导演一部京剧,为什么这么长时间都没有开始呢?是不是因为是国家大剧院的邀请所以答应导演《赤壁》?

答:其实我对京剧不是特别了解,甚至也谈不上特别喜欢。我的母亲今年92岁,母亲对于山西梆子简直能倒背如流。我经常给母亲买一些戏曲的DVD看。这是影响我的原因之一。还有一个就是,我希望能振兴京剧做点事情。我看过很多戏曲演出,想做改革创新,但一直没有一个好的机会。但我相信有朝一日我会导演一部京剧。你问我是不是因为是国家大剧院邀约,所以就答应了,我可以肯定地告诉你,不是。正好相反,如果是给戏曲学校

的学生或是给一些艺术团体排练京剧,也许我更能撒开手脚,对《赤壁》我还做不到,但是我不想失去这个机会。《赤壁》阵容豪华,估计中国京剧舞台从来没有这样豪华过。中国当代最著名的青年表演艺术家几乎都参加了,于魁智、孟广禄、李宏图、李胜素等等,还有残奥会的服装设计师宋立,舞美设计高广健,导演过众多京剧的执行导演石宏图,编曲和配器朱绍玉。越是面对这样豪华的阵容,我越是担心,越要使它不至于空洞,不至于肤浅,而应该落地有声、接近史实。就是这样的原因使我十分乐意地接受了导演京剧《赤壁》的邀请。

问:既然对京剧了解不是特别多,在导演这部戏之前,你怎样做功课呢?

答:奥运会后期,大的问题已经解决了,但仍然要在北京城区之间跑来跑去,大兴、通州、鸟巢,来回跑,很累。每次一坐车就是一个多小时。我就坐在车上看片子,看老戏怎么唱,看三国群英会。我听不懂,唱词也听不懂,有时候念白也听不懂,看着看着,我这眼睛就撑不住了。后来我就说,咱们这出京剧,可得让大家看懂了,得找到它的魂儿。

问:京剧《赤壁》是不是很浪漫?

答:做任何一个艺术作品,艺术家首先就得浪漫起来。京剧《赤壁》的浪漫,有它的特征。但我不能把这个浪漫说出来,现在说出来就没有秘密了。也许我认为很浪漫,但没有你想象中那么浪漫。

问:电影《赤壁》您看过吗?对您有影响吗?

答:我看过电影《赤壁》,但我不能评价,这是两个艺术种类,艺术语言完全不同,艺术语言的特征将决定它的叙述方式。

问:《赤壁》中会有舞蹈元素吗?

答:如果你说的是京剧戏曲中那种身段的舞蹈,肯定会有。我希望不管引进什么东西,它们的美学品质都是统一的。会有一些舞蹈,但不能让大家感觉是两张皮。对这个我很警惕。

问:你觉得大家应以什么心态看京剧《赤壁》?

答:看戏曲,一定要有看戏曲的精神状态,听京剧,一定要有听京剧的精神状态。一定要沉下心来,从容欣赏,慢慢咀嚼。所以希望大家看京剧《赤壁》的时候,能有从容的心态——气沉丹田,六幕戏,一幕一幕慢慢咀嚼。

问:你到剧场看京剧多吗?

答:还算多,山西的,北京的,上海的,都看过。我不去评价别人。但是,你们提醒了我在做的时候要注意什么问题。

问:首次跨界,你最大的感触是什么?

答:我很感谢这次有这样一机会。我抱着一种学习的态度投身工作,与编剧、与国家大剧院的制作者、与京剧界的艺术家进行这样的合作,我受益匪浅。

这是非常难得的夜晚,这是非常珍贵的礼物。11月17日、18日晚,由中国文联、中国舞协主办的“献给改革开放三十周年——舞蹈精品演出”亮相国家大剧院。中国最优秀的舞蹈人悉数到场,以澎湃的激情、以缤纷的舞蹈,为改革开放三十周年献礼。

演出在蒙古族女子群舞《盛装舞》的华美意境中拉开帷幕。著名舞蹈家杨丽萍为观众带来了久违的《月光》,美妙的肢体让人如醉如痴;早已家喻户晓的舞蹈《千手观音》仍然叫人动容;诞生于上世纪80年代的《小溪 江河 大海》像山涧的水雾一样清新,中央芭蕾舞团以全明星阵容为晚会献上最新的《拉赫玛尼诺夫第三交响曲》……这的确是当代中国舞蹈最集中最优质的展示,古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞等改革开放30年发展历程中涌现的一批经典之作尽在其中——贾作光编导的《海浪》,张继钢编导的《千手观音》、《士兵与枪》,陈维亚编导的《秦王点兵》、《大梦敦煌》,杨丽萍编导的《月光》,赵明编导的《红楼梦》等。当今舞坛一批极具影响力和代表性的中青年舞蹈家踊跃表演。总政歌舞团、南京军区前线歌舞团、中央芭蕾舞团等著名院团都带来了自己的代表作,中国舞蹈人以舞蹈为笔,为改革开放三十周年的中国献上了最美的祝福。

中国舞蹈家协会分党组书记、驻会副主席冯双白激动地说,改革开放三十周年,也是舞蹈艺术大发展大繁荣的30年,舞蹈艺术取得了突出成就,其表现之一就是涌现了一大批经典力作和一大批优秀的舞蹈艺术家。这次演出活动是对中国舞蹈30年成就的一次集中检阅、回顾和总结。观众可以从中学略中国舞蹈30年的发展足迹,感受舞蹈艺术今天取得的丰硕成果。

本次演出选择了中国舞协名誉主席、著名舞蹈家贾作光1980年编导的舞蹈作品《海浪》,对此他感到特别高兴。遥想当初《海浪》的创作,贾作光说,当时中国刚刚改革开放,人们的心气特别高,创作这个作品的初衷是鼓励青年好好学习,奋发向上。他创作前受高尔基《海燕之歌》的启发,希望把海燕

以舞蹈的名义
——献给改革开放三十周年——舞蹈精品演出——宽 绮

那种不怕困难艰险、满怀勇气奔向光明的精神用舞蹈表现出来。青年舞蹈家山翀说:“作为伴随着改革开放的脚步成长起来的一代,我们更深刻地体会到了改革开放带来的种种变化,国家的经济实力强大了,文化也随之发展繁荣起来了。文化是国家的软实力,改革开放到今天,文化的地位越来越受到重视。这次演出是文化软实力的一次展现,这么多精彩的节目,这么多优秀的演员,见证着中国舞蹈艺术的繁荣,能作为其中一员来参与演出,我非常荣幸。”

新闻 连环画

不想与《日出》说再见

11月13日上午,中国戏剧家协会在副主席王小鹰的主持下召开了总政话剧团话剧作品《日出》的研讨会。总政话剧团邀请王延松执导话剧《日出》,在军内外和戏剧界引起了很大反响,该剧自北京首演后又在全国各地巡回演出40余场。座谈会上,黎德继、童道明、田本相 etc 戏剧专家各抒己见,从观念创新、演员表演、市场探寻等多方面对《日出》给予了恰当的肯定。

曹禺的《日出》曾经被打造成各种不同的版本,王延松执导的这个版本不仅是总政话剧团第一次尝试军旅之外的题材,也是总政话剧团的作品第一次尝试进行商业运作。研讨会上,专家们多方

位肯定了总政话剧团的这一尝试,认为曹禺的作品包含了他对生存、对社会、对生命的焦虑,而王延松发掘了这个内容并使之还原,达到了“审美的现代性”,是对曹禺作品的一次成功的现代解读。他对于《日出》的理解、解释、再现都抵达了相当的精神高度。

当天,《日出》的艺术总监孟冰、导演王延松、主演郭达也参加了研讨会。郭达表示,他很荣幸能够听到这么多专家学者的意见,作为一名部队文艺工作者,能够出演《日出》中的潘月亭,对他而言是不可多得的机遇。11月27日起,《日出》将再次回到首都剧场连演10场。(黑 子)

花40元到国家大剧院听交响乐

11月18日,国家大剧院正式公布“周末音乐会”计划安排——从2008年9月起,为期一年的时间里,基本每周日上午10:30,在音乐厅推出交响乐普及音乐会,票价每张40元。

“周末音乐会”旨在为大众提供更多走近古典音乐的机会,加盟者多为国内知名乐团,包括中国国家交响乐团、北京交响乐团、中央歌剧院交响乐团、中央芭蕾舞团交响乐团、EOS乐团——中央音乐学院乐队等。演出内容涉及中外经典交响乐、歌剧序曲、著名电影音乐等。节日期间,“周末音乐会”还会适时推出主题音乐会,如新春

音乐会、“六一”儿童专场音乐会等。

“周末音乐会”的一大特点是将赏析与讲解结合,陈佐湟、胡咏言、李心草、谭利华等指挥家,将在演奏前为观众讲解交响乐相关知识、欣赏礼仪和创作故事等。演出结束后,观众可就感兴趣的话题向指挥家提问。部分演出场次,观众还可近距离接触世界顶级乐器。

另据相关负责人介绍,“周末音乐会”将择机邀请残障儿童、贫困大学生、来京务工人员等免费欣赏音乐会,力求打造一个亲民的欣赏平台,推动国家大剧院的艺术教育普及活动。(清 水)

中国爱乐奏响《安魂曲》纪念卡拉扬百年诞辰

11月27日,中国爱乐乐团将在北京中山公园音乐举行赫伯特·冯·卡拉扬诞辰100周年纪念音乐会,以朱塞佩·威尔第的《安魂曲》向这位被誉为20世纪最伟大的指挥家表达敬意和缅怀。著名歌唱家孙秀苇、莫华伦、杨洁、龚冬健分别担任女高音、男高音、女中音和男低音的独唱,上海歌剧院合唱团、中国歌剧舞剧院合唱团担任合唱,中国爱乐乐团艺术总监、首席指挥余隆担任指挥。

张艺谋：深入武夷山赶制《大红袍》

坤 歌

11月17日,在第二届海峡两岸茶业博览会期间,奥运会后首度开工的张艺谋与老搭档王潮歌、樊跃一起抵达福建省南平市武夷山景区进行实地考察采风。这标志着印象系列山水实景演出的又一件作品——《印象大红袍》正式启动。

《印象大红袍》是武夷山市委、市政府为丰富武夷山文化旅游而倾力打造的文化旅游项目。一直以来,武夷山的山水风光让人们流连忘返,但文化旅游项目的贫乏成为武夷山旅游业发展链条上的“短腿”。近年来,武夷山着力打造精品文化旅游项目,山水实景演出、文化博物馆、自然植物园等项目正在规划实施中。

大红袍作为“茶中之王”,早在唐宋时期就盛名远播,生长在九龙窠的大红袍母树,距今已有350多年历史,大红袍传统制茶技艺在成为首批国家级非物质文化遗产后,今年9月又代表中国乌龙茶申报世界非物质文化遗产。因此,借助张艺谋、王潮歌和樊跃“铁三角”导演的创意策划,用艺术形式再现大红袍文化,使之成为可触摸、可感受的文化旅游项目,既可丰富武夷山的旅游,又弘扬了武夷茶文化。

山水实景演出《印象大红袍》项目是“铁三角”印象系列的第五个项目。《印象大红袍》以茶为主线,是具武夷山特质,融历史、民俗、山水、茶文化于一体的实景演出。该项目已进入创意完善、项目设计、具体创作阶段,并将按照进度组建项目公司,计划在本地招募400多名演员,建造可容纳2000多名观众的中国首个360度旋转看台。节目计划在2009年10月与观众见面。

《印象大红袍》是“铁三角”在成功导演2008北京奥运会和残奥会开、闭幕式之后第一次倾情投入的项目。2003年至2007年间,张艺谋、王潮歌和樊跃先后共同完成了《印象·刘三姐》、《印象·丽江》雪山篇和《印象西湖》三个作品,在中国创下了山水实景演出模式,把真实的地貌环境转化为演出场地,将当地人的生产生活、民俗民风、历史人文和美丽传说等转化为艺术素材,使其具有唯一性和不可复制性。

国家 剧院

《奥涅金》踮起了脚尖

牛 帅

之一。有人评论:“仅此一部作品,便足可树立克兰科的大师地位。”柴可夫斯基的音乐在《奥涅金》中起到了画龙点睛的作用,舞剧编曲柯特·海因茨·施托尔策没有搬用柴可夫斯基的同名歌剧的乐曲,而是根据主要人物性格的特点和剧情发展的要求,以柴可夫斯基《四季》组曲和部分钢琴独奏,配以必要和声,连缀成有别于一般芭蕾舞曲结构原理的大型舞曲。它比柴氏那些经典舞曲更趋室内化。他严格遵循了音乐在芭蕾舞中的从属地位,又最大限度地发挥了音乐对舞蹈所起的能动而有力的衬托

作用。

德国斯图加特芭蕾舞团艺术总监里德·安德森曾先后三次来到中芭排练《奥涅金》,他对于中央芭蕾舞团两年间的飞速变化惊叹不已:“能够迅速将《罗密欧与朱丽叶》演绎到这样境界的剧团只有中芭,甚至让我不得不很快回到中国,马上进行《奥涅金》的排练,来追赶这些可爱演员成长的速度。”

正如独特的“奥涅金诗节”(每节十四行,根据固定排列的韵脚连接)洗练流畅、富有节奏感的文字一样,中央芭蕾舞团也将会以诗歌般的清新和节奏,演绎梦幻《奥涅金》。

