

研磨名剧 打造精品

2001年5月18日,对中国的昆曲而言,是一个特殊而又意义非凡的日子,昆曲被联合国教科文组织评为“人类口头与非物质文化遗产代表作”榜首。昆曲,这门禀承东方艺术神韵的古老剧种获得了世界级的尊重。

2007年,上海昆剧团的几代艺术家倾力创排的全本《长生殿》在上海首演。2009年,以全本为基础提炼而成的精华版《长生殿》在第四届中国昆剧艺术节上获得第一名。2010年2月,全本《长生殿》获中国戏曲学会奖。5月,由多位国宝级艺术家领衔的精华版《长生殿》作为九艺节中亮相的唯一的昆剧剧目,以其高贵的品格、精湛的表演、炫目的舞美呈现于中国艺术节的舞台……

专家寄语

陈东 / 总策划 / 上海市委宣传部副部长

人是非物质文化遗产传承的载体,蔡正仁、张静娴等老一代艺术家能把昆剧《长生殿》这样的经典剧目很好地传承下去,多年的努力没有白费。是上对得起祖宗,下对得起后代的事情。我们的时代在转型,吸引年轻人的东西很多,但怎样把优秀的昆曲艺术通过钗盒情缘的爱情故事与历史兴亡这样一个深刻的主题结合得更好,使更多的年轻人来观赏昆曲,上海昆剧团做了很多有意义的工作。做好昆剧的传承与发展,并以此来研究《长生殿》带给观众的启示,这是时代赋予我们的任务。

郭宇 / 出品人 / 上海昆剧团团长

“中国昆曲”起源于文学,并占尽美誉,但我更看重的还是她“场上之曲”的功能。正是由于昆曲在古典戏剧文学和舞台表演艺术上,具有双重的精良,我们为身为“昆曲人”而感到其发扬光大的责任和自豪。《长生殿》位列中国古典四大名剧,但整体搬演尚属首次,上海昆剧团为此做了3年的排演,足见一代昆剧艺术家们对此剧的厚爱,以及自觉的传承与保护意识。

舞台表演艺术是存活和发展于舞台上的艺术。此次搬演,我们怀着对传统文本的认同感、归属感、敬畏感,不求在整体演出上的标新立异,摒弃急功近利,而以突出文本尽可能完整体现,特别强调以还原表演为核心的戏曲舞台艺术,再现传诵千古的“李杨爱情”故事和那个时代的社会风貌。

而精华版的重新打造,是又一次重新的创造,我们本着不断研磨的态度,积极吸取各方意见,力求在浓缩而不失整体气韵的基础上来制作精华版《长生殿》。在

羊城春光明媚的5月里,让我们沉浸在昆剧艺术家们展现的艺术氛围之中,共同来感受传统文化的魅力和红氍毹上的激情吧。

蔡正仁 / 策划人 / 艺术指导 / 唐明皇扮演者

50多年前,当我对昆曲还一知半解时,《长生殿》就出现在我面前。

1954年3月1日,随着华东戏曲研究院昆曲演员训练班开办之日,《长生殿》悄然来到60位昆曲学员中间,传字辈老师教我们的第一出昆曲传统戏便是《长生殿·定情赐盒》,戏中唐明皇与杨贵妃定情之日也是我们学习昆曲的启蒙之时。整出戏学了半年,期终考试时我演的唐明皇勉强及格,总算保住了“学籍”,以后随着年龄的增长,行当的确定,唐明皇成了我舞台上常演的角色。

如今,《长生殿》伴随着我已有半个多世纪,“惊变”“埋玉”“闻铃”“哭像”成了我常演的剧目,每当唱到唐明皇思念杨贵妃那种呼天喊地的真情实意,我总免不了要伤心大半天,“哭像”既是我十分爱唱的一出,亦是我异常怕唱的一出,也许唐明皇本人也弄不明白,他死后1000多年还有一位演员竟会如此痴情地为他哭着杨贵妃,唱着杨贵妃。

我常常琢磨着为什么在昆曲中会有“大冠生”这个很特殊的行当?我至今还相信就是因为有了唐明皇才会产生“大冠生”,从此“大冠生”成了昆曲小生中一个既特别又重要的行当。你要称之;昆曲小生,就不能不演“大冠生”,你要成为“大冠生”就不能不唱唐明皇,唐明皇成了任何一位昆曲大冠生的“试金石”。

今天,当我以近似当年唐明皇的年龄在舞台上表演这位“祖师爷”时,我的心情颇为复杂;毫无疑问我是特别高兴的,因为能

把洪昇的不朽之作《长生殿》尽量以他的“原貌”出现在当今的舞台上,是我一生所追求的一大愿望,我能亲自参与并演出,从而实现这个愿望,怎不令人兴奋?正因如此,我又担心自己力不从心,不能充分展现而辜负了亲爱的观众们。

我还想对恩师俞振飞和沈传芷老师默默地祷告:老师!您们看着吧,我会努力的,“大冠生”将会一代一代的传下去,唐明皇将会越来越好的!

唐斯复 / 出品人 / 策划人 / 制作人 / 演出剧本整理 / 文汇报联合报业集团唐斯复工作室负责人

每个人心中都有化不开的情结,于我,崇尚最好的戏剧演出;25年文汇报驻北京记者生涯,又将心目中最好的演出赋予重大文化新闻特质。一路寻觅,终将目光定格于中国昆剧——2001年寒冬的一个夜晚,开始伏案整理《长生殿》演出剧本,我在北京,独自一人,面对满目的书本、纸张和削尖的铅笔,勾画演出新的蓝图:在定点剧场观看全本(50折)《长生殿》,想入非非对应的是中国文化的体面。2005年12月20日全本《长生殿》在上海昆剧团开排,伴随排演、剧本的修改一直持续到2007年4月。我常自语:你竟还在和《长生殿》厮磨,有如此的耐心!

这是坚持。是在历时6年准备、3年制作过程中,遭遇种种不测、困难、挫折,所必须坚持,不能止步、不能后退、不能有眼泪。今天,《长生殿》剧本问世300年,第一次完整的,在定点剧场演出终于成为现实,中国昆剧历史上出现了新的一页,为此,上海昆剧团竭尽全力了,我也竭尽全力了。

对于来自方方面面的雪中送炭,永存感激。

上海昆剧团简介

上海昆剧团是国家重点保护和扶持的艺术表演团体。建立于1978年,其前身为中国上海青年京剧剧团,专业成员主要毕业于上海市戏曲学校第一、二、三、四届昆剧演员班、音乐班和舞台美术班。京昆艺术大师俞振飞为首任团长,现任团长郭宇。

上海昆剧团拥有昆剧表演艺术家、国家一级演员王芝泉、方洋、计镇华、刘异龙、张洵澎、张铭荣、张静娴、岳美缇、梁谷音、蔡正仁10人,同时拥有中国戏剧梅花奖得主、上海领军人才谷好好以及缪斌、吴昊、沈映丽、黎安、刘浩、倪泓、余彬等中青年国家一级演员和胡刚、袁国良、丁芸、侯哲、季云峰、赵磊、陈莉、翁佳慧等一批优秀中青年演员。至今有9人10次荣获中国戏剧梅花奖,21人荣获上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖、配角奖以及新人奖。1986年荣获文化部振兴昆剧第一奖,被誉为“第一流剧团、第一流演员、第一流剧目、第一流演出”。剧团行当齐全,阵容完备,群英荟萃。

上海昆剧团自建团以来,抢救、整理演出的昆曲传统折子戏《活捉》、《下山》、《借茶》、《太白醉写》、《搜山打虎》、《劈山救母》、《请神降妖》、《跪池》、《说亲》、《醉皂》、《小宴》、《骂曹》、《夜巡》、《挡马》、《男监》、《花判》等近300部,整理改编、创作大型剧目《墙头马上》、《牡丹亭》、《长生殿》、《十五贯》、《血手记》、《钗头凤》、《白蛇传》、《玉簪记》、《牡丹亭》、《铁冠图》、《占花魁》、《桃花扇》、《邯郸梦》、《琵琶行》、《烂柯山》、《司马相如》、《班昭》、《一片桃花红》、《龙凤衫》、《绣襦记》、《紫钗记》、《南柯记》以及小剧场昆剧《伤逝》等60多部。其中四本《长生殿》的演出以及“临川四梦”4部大戏的

集结上演,在传统剧目的建设上夺得了至高点。精华版《长生殿》在第四届中国昆剧艺术节上夺得优秀剧目奖,得到了广大观众的好评和专家的首肯。部分剧目曾获得国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国戏曲学会奖、文化部文华新剧目奖、首届中国昆剧艺术节优秀古典名著展演奖、中国戏剧节剧目奖、中国昆剧艺术节优秀剧目奖、上海文化艺术节优秀剧目奖、宝钢高雅艺术作品奖等奖项。2002年,王芝泉、计镇华、刘异龙、辛清华、张洵澎、张静娴、岳美缇、梁谷音、蔡正仁等艺术家获文化部“长期潜心昆曲艺术事业成就显著”表彰,蔡正仁、计镇华、梁谷音、张洵澎、刘异龙、岳美缇、张静娴、王芝泉、辛清华等艺术家当选“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人”。

上海昆剧团还编撰出版了《上海昆剧志》、《振飞曲谱》、《兆琪曲谱》、《辛清华诗词曲谱》、《上海昆剧团建团20周年汇编》、《守望者说——昆剧〈班昭〉文集》、《无悔追梦——上昆名家从艺50周年风采实录》、《水磨悠悠三十载》(上海昆剧团画册)等书籍;出版发行了《十五贯》、《牡丹亭》、《占花魁》、《墙头马上》、《岳美缇艺术专集》、《班昭》、《司马相如》、《伤逝》、《琵琶行》、《一片桃花红》、《长生殿》、《邯郸梦》以及经典折子戏等音像制品。

上海昆剧团曾赴美国、日本、英国、法国、德国、西班牙、丹麦、瑞典、荷兰、新加坡、马来西亚等国和我国香港、澳门、台湾地区演出。在对外交流和各类演出中,上海昆剧团以弘扬民族文化、传播昆曲艺术为使命,以精彩的剧目、精湛的演出为艺术追求,获得海内外观众的高度评价和热烈欢迎,并享有盛誉。

《长生殿》精华版剧情简介

定情 大唐天宝年间,山河一统,太平盛世。宫中杨玉环姿容绝世,唐明皇封她为贵妃,赐她金钗、钿盒定情,结下偕老之盟。

权哄 杨国忠、安禄山争权恃宠,互相攻讦。杨国忠参奏安禄山腹藏异志,安禄山指斥杨国忠受贿卖官。唐明皇视将相不和,难以同理朝政,命安禄山为范阳节度使,授以兵权上任。

絮阁 天刚破晓,杨贵妃潜踪来到翠阁。唐明皇慌将梅妃从阁后送走。杨贵妃催促皇帝上朝,并逼高力士道出实情,高力士劝她不要计较。唐明皇退朝回宫,杨贵妃归还定情的金钗、钿盒。唐明皇百般抚慰,两人重诉衷情。

进果 杨贵妃喜食荔枝,唐明皇命涪州和海南两地进贡。使臣日夜兼程,飞马奔送荔枝进京,一路上蹂躏田地禾苗、伤害百姓。可怜的算命先生双目失明,被奔

马活活踏死。

密誓 七月初七之夜,杨贵妃与唐明皇在长生殿中,以牛郎织女双星为证,对天盟誓:“愿生生世世,永为夫妻。”

合围 兵强马壮、羽翼已成,安禄山终于露出反相,调兵遣将,准备反叛朝廷。他传三十二路番兵番将合围场角槽,演习武艺,虎视眈眈直指长安。

惊变 唐明皇与杨贵妃在御花园中赏花饮酒。酒兴正浓时,忽然听到安禄山叛乱,潼关已被攻破。唐明皇顿时惊慌万分,决定逃往成都。

埋玉 人马行至马嵬驿站,众军对杨氏兄妹的不满爆发,杀了丞相杨国忠后,声言再杀杨贵妃,否则誓不护驾。杨贵妃舍身保宗社,悬白练自尽。唐明皇万般不舍,也无可奈何,留下无尽的悔恨和思念。

本版图片为《长生殿》剧照 由上海昆剧团提供

从故宫到台北“故宫”

《长生殿》非同寻常的历程

3月29日,昆剧全本《长生殿》剧组如愿以偿,终于走进中国台北“故宫”博物院,完成了从北京故宫到台北“故宫”的演出历程。自从剧组于2008年4月1日在北京故宫亮相的时刻,便确定了台北“故宫”是我们心中的又一个里程碑。

我们设定两岸故宫作为自己的里程碑,因为《长生殿》是宫廷大戏,讲述帝妃的旷世爱情,讲述王朝的兴盛衰亡。1688年于北京问世,风靡京城,上下吟唱,全国流传。皇宫内院慕名诏戏班入宫表演,“圣主(康熙)观之称善,赐优人白金二十两,且向诸王荐之”。《长生殿》曾登上紫禁城内戏台,我们演的是一出具有皇家气派的大戏。

2008年4月1日,上海昆剧团进京演出,在北京故宫举行“300年后返回故里”发布会,我们为如此的选择而孜孜以求。这意味着自从2001年冬整理演出剧本动笔之后,剧组便经历艰难困顿,数年一往直前。剧组于2007年首演旗开得胜,创下32场演出记录,时至今日,完成演出70场,使昆剧历史上出现了连续演出盛况的新篇章。4月1日,滂沱雨后,天朗气清,彩虹映衬宫殿飞檐。剧中皇帝、贵妃扮演者依列大殿,唱起“水磨腔”,此时仿佛物质遗产的宫殿将非物质遗产的昆剧拥入怀抱中;仿佛在故宫中唤起四方戏台的回应,“畅音阁”大戏台、“漱芳斋”戏台、“乾隆花园倦勤斋”小

戏台,汇合着“此曲只应天上有,人间难得几回闻”。

剧组进故宫亮相是自我鞭策,感应古人余音,汲取历史滋养,努力体现今人演绎宫廷大戏的气势、格调 and 风采。

2010年春天,全本《长生殿》剧组飞越海峡,我们依旧将故宫作为剧组在台北亮相的最佳选择。台北“故宫”、北京故宫血脉相连,同为中华民族古代文明精粹汇合之地,令剧组无限神往。剧组为达此目标,马不停蹄北上南下,陆续在北京国家大剧院、上海大剧院、台北大剧院演出,百余人大队伍,数辆加长卡车厢辘,浩浩荡荡,意气风发。当迈步进入台北“故宫”的瞬间,1300年前唐代宫闱、政坛风云,600年前生成的昆剧,300年前诞生的《长生殿》剧本,立时融为一体,置身于台北“故宫”收藏的唐人绘画《明皇幸蜀图》的意境中。全本《长生殿》的舞台上,以唐宋绘画为背景,汲取营造时代氛围的笔墨滋养。锣鼓响起,开演的不仅是一出戏,出现的是连接两岸故宫的彩带,是超越戏剧、超越艺术、超越地域和时代的人类非物质文化遗产之大著作。

选择台北“故宫”依旧是剧组的自我鞭策,激发无愧于古人的智慧和荣耀,传递“旧霓裳,新翻弄。唱与知音心自懂,要使情留万古无穷”!

《长生殿》剧组将在新的高度上再启程!