

艺术·院团

在六月的辉煌之后

——2010年国家艺术院团优秀剧目展演中的中芭力量

桃子

眼下,中央芭蕾舞团70多名青年艺术家正在“稍息”,他们实在很少有机会休息。为了艺术,他们不停地排演新剧目;为了生存,他们不停地巡回演出,他们总是气喘吁吁。刚刚过去的6月,中芭兵分四路,大部北上南下,持续整整一个月,演出21场《大红灯笼高高挂》和《红色娘子军》;中型队伍巡回校园,把高雅艺术送给大学生,演出20场;团长冯英率三人小组奔赴德国,参加世界芭蕾舞盛会,让国际芭蕾舞圈里的精英们认识了《牡丹亭》和《红色娘子军》,哪怕只是片段,也综合反映出中国芭蕾的内蕴及状态;带着剧烈颈椎疼痛的年轻艺术家曹舒慈购买廉价机票飞往美国,在杰克逊芭蕾舞大赛中力夺金奖,并且与她的伙伴张熙获得大赛双人舞特别奖……气喘吁吁的行程,都在悄然中完成,中芭没有对媒体炫耀他们经历的辛苦与获得的光荣。中芭在6月已经品尝了盛夏的果实:酸比甜重。

对于芭蕾这样的艺术,是不是应该给从事芭蕾事业的人必要的从容,让他们的身体不要因为过度劳累而失去弹跳的韧性,更不要因频繁的奔走减弱内心自由的张力。也许是。至少,应该允许带着病痛的年轻艺术家不必为了节省旅费而在空中周折。要知道,他们是去为国争光的,五星红旗因为他们而冉冉升起!当然,这些都是笔者一厢情愿的絮叨,在6月的辉煌与疲惫之后,中芭正紧锣密鼓地备战2010年国家艺术院团优秀剧目展演,他们将要拿出来的是近年来最具影响力的4台大戏——《奥涅金》、《牡丹亭》、《芭蕾舞精品荟萃》和《天鹅湖》,这将是酷暑里的清凉的风。

芭蕾的戏剧化

戏剧芭蕾是中芭近年来连续创作的特点和亮点。无论是中国古代戏曲的写意苍茫,还是西方

诗体小说的写实轻扬,中芭都能够在创作、排练、演出中将戏剧元素恰如其分地展现出来。8月6日至7日,世界顶级芭蕾舞编导大师约翰·克兰科的经典芭蕾舞剧《奥涅金》将在北京国家大剧院歌剧院隆重呈现,这部由中芭演出的兼具交响芭蕾和戏剧芭蕾两派长处之舞剧,已经是第四轮在国家大剧院演出,累计观演人数接近25000人。创作于2008年的中国芭蕾舞剧《牡丹亭》则在8月10日至11日随后登场,这也是该剧第二次亮相国家大剧院。

如果没有中芭不拘一格将西方不同流派芭蕾的表现形式与中国民族艺术相融合的勇气与行动,观众怎么会有这样的机会,在中国最美丽的舞台上借助芭蕾这一艺术样式,同时欣赏柳梦梅与杜丽娘的生死恋,奥涅金与达吉亚娜的孽缘;又怎么会惊喜地发现中国的汤显祖远比俄罗斯的普希金浪漫。戏剧芭蕾不只是让芭蕾更加耐看,而且让芭蕾更有力量。

舞蹈的现代化

随着中芭一个崭新项目Work Shop的大获成功,舞蹈创意工作坊的演出形式已初见雏型。这是团长冯英上任之初的第一个项目,它的初衷就是培养舞剧编导人才和进一步挖掘中芭的潜力。现代芭蕾《天黑请闭眼》是其中的代表,它将成为8月20日至21日在国家大剧院小剧场演出的《芭蕾精品荟萃》的压轴之作。这个由年轻演员张镇新首次编创的现代芭蕾,不仅汇聚了中芭颇具实力的9名演员,还一举获得了由媒体和专家、领导共同评选出的首届Work Shop“最佳舞蹈”的桂冠。《天黑请闭眼》截止到目前已经获得了十多个国家和地区的演出邀请,商业潜力不容小觑。英国著名现代芭蕾编导阿库·汉姆对曾经与他合作的中芭

演员张镇新称赞道:“听说有句中国话讲,青出于蓝而胜于蓝。舞蹈的现代化已经成为了芭蕾多元化发展的趋势,也将成为中芭全面发展、翱翔世界的新的翅膀。”

唯美的古典化

古典芭蕾是芭蕾迷最难以割舍的情结,它以舞姿的唯美化感人,以动作的程式化动人。《天鹅湖》是芭蕾艺术皇冠上一颗璀璨的明珠,是芭蕾历史上一部伟大的杰作。百余年来,《天鹅湖》一直被公认为是俄罗斯学派的经典代表作,也是世界各大芭蕾舞团和著名编导争相效仿的“蓝本”,更是全世界

芭蕾爱好者的最爱。参加2010年国家艺术院团优秀剧目展演,中芭自然要拿出古典芭蕾的极品。北京大学有幸,鉴于十几年来持续不断的合作,鉴于北京大学对中芭热情不减的支持,中芭把票最好卖的《天鹅湖》留给了北大。8月27日至28日,中芭在北京大学百年周年纪念讲堂演出两场《天鹅湖》。

高雅的市场化

芭蕾注定不能摆脱作为“阳春白雪”的艺术“高处不胜寒”的惆怅。但中芭执着地坚持让经营管理、培养观众和艺术质量齐头

并进。据不完全统计,中芭近5年的演出,平均上座率达到81.4%。在北京大学的演出,每每达到100%上座率。观众席临时加座、出售站票、请观众在侧台观演的现象时有发生。

在展现国家艺术力量整体实力的国家艺术院团优秀剧目展演中,中芭在推出经典剧目、保证艺术水准的前提下,仍然将票房和上座率视为重中之重,虽然芭蕾时下远远没有二人转吃香。以最好的状态带最好的剧目投身国家艺术院团优秀剧目展演,中芭所要展示的就是一种过硬的积极的力量和高雅的健康之美。

《天鹅湖》剧照

艺术·舞台

《青蛙》啊,悠然见远山

本报记者 刘森

人之间的关系色彩。如同原版《驯悍记》中的意大利一样,戏剧背景只是一个梦幻世界。此版《驯悍记》并未力求创作一部关于上世纪30年代上海的纪录片或故事片,旨在营造一个能唤起老上海记忆的美妙梦幻城市,把它作为背景呈现一场男女之间的旷世之战。该剧导演、英国TNT剧团的艺术总监保罗·斯特宾说:“既然莎翁称‘音乐是爱情的食粮’,我们便将那个既曼妙又纷扰的时代音乐融入到了我们的戏中。保罗知道爱情总让我们开怀,所以我们不忘把这部戏的喜剧特点尽情发挥,但也不为呈现浪漫而放弃现实淡谐之下潜伏的严肃。喜悦和幽默能在各国各种文化中传播无阻,因此我希望这部喜剧能搭建中英两国甚至是男女两性之间的桥梁。我们之间的能欢快地沉浸戏中,是因为我们曾经爱过,正在爱着或渴望爱情。在任何文化和时代里,人人都为情所痴。”

全剧演员包括歌者在内一共只有8人,这8名演员在舞台上要扮演将近30个角色,除了关键人物之外,还有裁缝、老板、仆人、妓女、寡妇等,在舞美和化装的灵活配合下将这些串场的小人物表现得活灵活现,逗趣十足。剧中的两个关键人物——恶夫白楚乔和悍妇白凯丽由沈磊和丁美婷分别扮演,两人再次联手,颠覆了合作前几部戏时的甜蜜舞台情人形象。剧中脾气火爆的两个角色一见面便如火星撞地球一般,拳脚相向,开始一场两性间“驯服”和“被驯”的战争。

“很多女人不愿意生孩子,很多农民不愿意种地,很多和尚看电视,很多孩子吸毒……又在下雨。”2006年,过土行的作品《青蛙》在日本首演。时隔4年,由宁春剧社携手北京市剧协、法国文化中心、西安曲江演出集团,将这部作品作为2010北京中法戏剧荟萃的重点剧目,搬上了北京的舞台。《青蛙》原本是一部“命题作文”。2004年,时任日本新国立剧场艺术总监的栗山民也当年的剧场演出季主题定为“时代与未来”,并决定邀请一位中国剧作家参与。演出季共由4部戏组成,其他3部的作者都是日本剧作家的中流砥柱,包括被大江健三郎称为日本划时代人物的井上厦,以及永井爱理和岩松了。

为了选择气质契合的中国剧作家,演出季制作方特别成立了学术委员会,并调去了当时中国数位一线剧作家的作品。虽然很多剧作家的作品精彩,但对当下的社会现实却触及不多,而过土行被认为是其中“对当下最有发言能力的作家”而入选。半年时间构思,一个星期创作完成,在为姜文创作电影剧本《太阳照常升起》的间隙,过土行完成了《青蛙》。“2005年,日本导演鹤山仁专程来北京和我谈这个戏。他希望演员不要超过6个,制作不要大,还要将‘9·11’事件和印度洋海啸写进去。这把我难坏了。春节的时候,我有了个理发的构思,但直到4月份,我在逛书店的时候发现了日本俳句作家小林一茶的诗句,借鉴京剧的做法,当做‘定场诗’运用在作品中。”当时日本业内都十分震惊,因为他们从来

没有过这样的尝试。”有人说“禅和悖论是过土行戏剧的支撑点”,这样的概括是精准的。《青蛙》严格遵循着西方古典戏剧“三一律”的创作法规,并汲取了法国现代荒诞派大师的创作精髓,将一个看似荒诞且没有情节的故事讲得禅意浓浓。整部作品只有女人、理发师、理发者和旅行者4个并不具备个性特征,却具有强烈象征意义的“中性人”。事件发生的地点和时间也是中性而模糊的——某年的某个海滨理发店。4个人物用风趣机智的对话探讨着生态失衡、女权主义、生育问题等人类面临的重大课题。而“青蛙”却始终没有出现。《青蛙》是一部有多种意义的作品,“我们必须正面回答‘我们将走向何方’这一问题。以环境问题为代表的、作者对现代社会所持有的危机意识,如同烧开的水一样,发着‘咕嘟咕嘟’的响声直冲我们的耳鼓……剧本充分表现了中国现代戏剧的趣味性。”

与日本观众和评论界的热情形成鲜明对比的却是北京演出时的冷清。在北京的10场演出中,偌大的剧场里只坐着寥寥数十名观众,演出期间不时有观众退场。但有意思的是,在北京观看《青蛙》的法国观众,却对该剧推崇有加,甚至把过土行称为“中国的贝克特”。过土行对于这样的反差很淡然:“我跟贝克特差太远,他是大师。但我确实从他那获得了不少创作方面的经验。至于观众们态度的差异,很多原因吧,就不去分析了。”

边群摄

艺术·资讯

越南青少年歌舞剧院来华演出

本报讯 (记者成长)“越南,中国,山连山,水连水,共邻大海,我们的友谊像朝阳……”7月5日晚,中国儿童艺术剧院假日经典剧场内流动着欢快和睦的气氛,越南青少年歌舞剧院应邀来京进行交流演出,为现场观众献上儿童剧《小朋友的房子》,让中国的小观众们近距离地领略到来自越南独特的艺术风情。

《小朋友的房子》更像是一台综艺晚会,既有音乐情景剧,也有歌曲演唱和舞蹈表演。越南的艺术家们演出了《螃蟹游山水》、《小蛙》、《虫牙的小男孩子》、《蝉与蚂蚁》等短小精悍的节目,语言不通并没有成为演员与观众之间交流的障碍。整场节目中,观众感受到了浓浓的越南民俗文化,与此同时,来自越南的艺术家们也不忘在演出中表现出对中国文化致敬。当《敢问路在何方》的歌曲响起的时候,“越南版”的唐僧师徒四人从幕后走出,赢得满堂

喝彩。一段“孙悟空三打白骨精”的演绎尚未尽兴,小朋友们耳熟能详的《还珠格格》主题曲《有一个姑娘》又在耳畔响起,由越南青少年歌舞剧院的演员扮演的小燕子、紫薇、五阿哥、尔康还为观众现场演绎了电视剧中勇斗黑衣人的精彩段落。

江苏爱之旅合唱团夺欧洲5项金奖

本报讯 (驻苏记者曹蕾)6月25日至7月5日,江苏省演艺集团爱之旅合唱团赴欧洲参加国际音乐节,一举摘得荷兰2010MIK国际音乐节合唱金奖、比利时2010国际合唱节金奖、集团董事长顾欣获得荷兰国际音乐节最佳指挥金奖、最佳独唱奖以及比利时国际合唱节最佳指挥金奖。

作为唯一参赛的合唱团队,由59名团员组成的爱之旅合唱团,平均年龄只有24岁。这支江苏文化体制改革中成长起来的年轻的职业化合唱团自组建以来,第一次走出国门参与国际角逐,就以清新淡雅的江南气息、娴熟的声乐演唱技法、完美的现场

表现征服了欧洲观众与评委。他们为欧洲观众带去的,不仅有《我住长江头》、《阳关三叠》、《雨后彩虹》等极具中华文化底蕴的中国声乐作品,还演唱了《饮酒歌》等西方经典作品。尤其当演唱到《把我的奶名儿叫》时,那饱含深情的旋律超越了语言的障碍,让异国观众动容、落泪。

比赛间隙,该团应邀与荷兰皇家诺顿管乐团合作,举行了《情系中国》大型管乐音乐会,并分别于6月27日、28日访问了比利时Lommel市和荷兰凡高市。凡高市市长为爱之旅合唱团带来了荷兰女王授予的绶带,并在市政厅再次为合唱团举办了金奖证书颁发仪式。

第七届荷花奖校园舞蹈大赛花开青岛

本报讯 (记者赵忱)由中国文联、青岛市人民政府、中国舞蹈家协会主办的第七届中国舞蹈荷花奖校园舞蹈大赛,将于7月21日至28日在山东青岛举办。本届校园舞蹈大赛将承接荷花奖公正性、权威性、导向性的评奖原则,以鼓励校园舞蹈创作、繁荣校园舞蹈艺术、开拓校园舞蹈事业为宗旨,面向全国高校大学生开展比赛。5月初向各地发出大赛通知后,共有近400个作品踊跃报名参赛,参赛队伍涉及27个省、自治区、直辖市。本届大赛将分艺术院校组和普通院校组两个组别进行评比,两个组别将分别评出各自的金、银、铜奖,此外各组别均设“十佳”奖项和团体组织奖。

另外,大赛期间除举办“全国校园舞蹈理论研讨会”外,为切实贯彻落实中央关于加强海峡两岸青少年交流的指示精神,以舞蹈艺术为媒介,促进海峡两岸青少年之间的文化交融和情感互动,还将举办“首届海峡两岸青少年舞蹈交流展演”及海峡两岸青少年联欢会。届时,来自台湾屏东来义高中舞蹈团、台北唐艺舞蹈团、桃园引舞舞团的数十位青少年舞者,将带来他们独具特色的舞蹈作品(台玛瓦南)等。

第五届北京音乐节即将开幕

本报讯 (记者张婷)7月16日至7月20日,以“世界城市,乐动北京”为主题的2010北京音乐节将举办。该音乐节由北京市文学艺术界联合会、北京音乐家协会、北京音乐家协会、北京音乐家协会、北京东城区文化馆、北京音乐协会、北京管乐交响乐团承办。

北京音乐节创建于2006年,旨在用音乐为全世界的音乐家,特别是为青少年音乐爱好者搭建一个交流的平台,并推动国内管乐艺术的发展。2010北京音乐节由讲座、比赛、交流、演出等环节组成。音乐节期间,各参加

乐团还将深入社区举办各种类型的音乐会。来自美国、英国的音乐大师们还将分别进入社区和学校乐团进行辅导。7月17日,2010北京音乐节开幕式音乐会将在国家大剧院举行。音乐会由美国著名指挥家艾尔·杰克逊同北京管乐交响乐团、美国皇家音乐学院的世界著名上低音号大师斯蒂芬·米德、美国乐坛的著名单簧管演奏家奥斯瑞斯·莫琳诺都将在开幕式音乐会上献上自己的拿手曲目。

首届中国·康保二人台文化旅游节将办

本报讯 7月20日至8月20日,由河北省张家口市政府主办,张家口市文化局、康保县政府承办的2010首届中国·康保二人台文化旅游节暨张家口市农民文化艺术节将在康保县城及县内旅游景区举行。届时,丰富多彩的活动将让观众更加深入地了解张家口悠久的农耕文化精髓,以及列入首批国家级非物质文化遗产名录的康保二人台的独特艺术魅力。

历时一个月的艺术节将举办9项大型活动,包括二人台艺术大赛、张家口市农民文艺汇演暨二人台艺术大赛颁奖晚会、张家口市农民二人台歌手(戏剧票友)比赛、中国·康保东路二人台论坛、中国·康保传统物质文化交流会、“康保老窖杯”第37届世界旅游小姐大赛(中国区)康保行等。

张家口市农民文化艺术节将与康保二人台艺术节交叉进行,主题是“新农村、新发展、新境界”,采取以县(区)为单位分散组织与全市集中相结合的方式举办系列活动。集中活动主要有3项,包括农民文艺汇演、农民歌手(戏剧票友)比赛和“我眼中的农村新民居建设”摄影、书法、绘画展览。康保二人台已有140多年的历史,是将秦腔、晋剧、蒙古长调等艺术形式不断融合而形成的,集说唱、舞蹈、表演为一体的地方戏曲剧种,具有曲调悠扬高亢、舞蹈粗犷活泼、内容幽默诙谐等特点。2006年,康保二人台被国务院列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。2008年,康保县被文化部命名为“中国二人台艺术之乡”。(西瓜)

所以能欢快地沉浸戏中,是因为我们曾经爱过,正在爱着或渴望爱情。在任何文化和时代里,人人都为情所痴。”