艺术·舞台

河南人的“洛神赋”

本报记者 赵 忱

在文化上,河南总是不甘落后的。这不,河南已经为“两会”准备好了舞剧《水月洛神》。

3月9日至11日,由郑州歌舞剧院全新打造的大型舞剧《水月洛神》将在北京保利剧院和观众见面,一部分人大代表和政协委员将应邀观看此剧。记者有福,先在郑州看见了“洛神”,很美,很给力。

通常,在一部舞台剧诞生之际,人们总是会在节目单上看见若干“感谢”,感谢领导支持,感谢企业赞助……《水月洛神》的节目单不需要这么客气,因为,领导就是《水月洛神》的策划者和出品人。不妨看看《水月洛神》演职员表中显赫的“上上栏”:总策划李克(河南省委常委、常务副省长),孔玉芳(河南省委常委、宣传部部长、副省长);出品人连维良(河南省委常委、郑州市委书记),赵建才(郑州市市长);总监制丁世显(郑州市委常委、宣传部部长)。从河南省到郑州市,各级领导对《水月洛神》的重视程度可见一斑。

故事要从2004年说起,要从簇新的郑州歌舞剧院说起,要从罕见的《风中少林》说起。

生正逢时 :《风中少林》激流勇进

郑州坐落在中原腹地,是一座历经了3600余年风雨沧桑的古都,也是一座文化底蕴深厚的现代都市。然而,历史有时是资本,有时却是负担。当众多新兴的城市也大胆喊出“文化立市”的英雄主义口号时,老牌的郑州犯起了嘀咕:咱们郑州怎么办?

“只有改革才有出路,只有创新才有生命力,只有精品才有好效益”,郑州市委常委、宣传部部长丁世显提出了这样的观点。2004年3月,郑州市火速组建了郑州历史上第一家歌舞剧院,成立伊始,就决意革除制约发展的体制性障碍,全面进行剧院体制、机制创新,坚持实行市场运营项目制、创作人员委约制、主要演员签约制、演职人员聘用制的运作方法。

这一系列改革得到了郑州市委、市政府的大力支持和帮助,时任郑州市委书记的李克更是给予郑州歌舞剧院无微不至的关怀。自上而下的层层支持,如同郑州歌舞剧院上游的蓬勃的活水,助推年轻的剧院激流勇进,一发而不可收:

从全国11个省3000多名专业演员中,精心挑选出50多名演员,组织推出大型原创舞剧《风中少林》。《风中少林》的意义不仅仅在于它首次把武术和舞蹈有机地结合在一起而体现出的艺术造诣,还在于作为河南第一部真正走向市场的舞剧,它令“郑州歌舞剧院模式”成为河南乃至全国文化体制改革的鲜活的蓝本。《风中少林》曾经被媒体评为“河南人的风、雅、颂”,陆续夺得全国舞台艺术生产领域的多项大奖,迄今已经在国内外60多个城市演出300多场,以至于人们提起河南,言必称《风中少林》。

但是,郑州歌舞剧院没有躺在功劳簿上止步不前,更没有将《风中少林》“马放南山”,而是故意淡出公众视野,潜心回炉淬火,准备下一轮冲刺。后话便是2010年底交出的另一份答卷——舞剧《水月洛神》,一时间,众人皆为之惊叹。

闻“机”起舞:《水月洛神》应运而生

时间转而进入2010年夏天。7月23日,在中共中央政治局第22次集体学习时,中共中央总书记胡锦涛就深化我国文化体制改革工作作重要讲话,总书记明确指出:深化文化体制改革,促进文化事业全面繁荣和文化产业快速发展,关系全面建设小康社会奋斗目标的实现,关系中国特色社会主义事业总体布局,关系中华民族伟大复兴。

当文化被人们从战略高度审视其重要地位和作用时,千百年来一直被文化深入浸润的河南人又坐不住了!河南省委连续召开各种会议,有力部署如何落实胡锦涛总书记的讲话精神。河南省委书记卢展工在常务副省长李克等的陪同下,走访部分省直文艺院团,走进排练现场,与文化工作者面对面交流,共同探讨繁荣和发展河南文化事业和文化产业之策。卢展工鼓励文艺院团以体制机制创新为动力,不断增强内部活力,争取多出人才、多出精品。

决策是催化剂,老百姓对文艺精品的需求是原动力,河南省委、省政府决定以文艺创作为抓手,依托河南丰厚的历史文化资源,重点打造包括富有地方特色的豫剧在内的4台大型原创舞台剧目,《水月洛神》由此应运而生。“用崭新的观念照亮古老而又丰富的文化资源”,这是大家在《水月洛神》创作伊始达成的共识,郑州市委、市政府以敏锐的文化自觉和高度的文化使命感,再一次成为郑州歌舞剧院的精神栋梁。

刚柔并济:文化郑州“自鸣得意”

要创作出一部反映河南地域特色的舞剧新作,使其能够成为中原文化名片,该如何下笔?回答这个难题的是曾经为《风中少林》操刀的著名舞蹈理论家、评论家、编剧冯双白。创作过多部大型舞剧、舞蹈诗作品的冯双白把目光瞄向了1700多年前三国时代文学名家曹植的千古名篇《洛神赋》和《七步诗》。“翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松……”途经洛水,夜宿舟中,曹植恍惚间遥见洛神凌波御风而来,曹丕却把洛神揽入了自己的怀中……“本是同根生,相煎何太急”的名句,发人深省地揭示了利益相争下的人生悲剧!冯双白和总导演佟睿睿等主创人员用现代审美意识探究洛神传说的古典美,用舞蹈语言讲述了这场跨越千年的凄美相遇。

艺术精英们组成了该剧的主创班子:中国歌剧舞剧院一级导演佟睿睿担任舞剧总导演,“80后”作曲家郭思达捉刀带众人在现实与梦境中神游,北京奥运会开幕式服装设计师麦青把传统文化与现代理念转化为曹氏兄弟与洛神的个性化服饰……还有,言简意赅的舞美设计,能说善舞的多媒体,可以说为今天舞台上的大制作风气提供了不奢侈却合适的有益借鉴。一干年轻的人马,在“老将”冯双白提供的文学性、舞蹈性以及人性很强的舞剧故事中纠结、缠绵、醒悟,令《水月洛神》为中国民族舞剧撑起了一张具备好气色的脸面:舞剧也是可以把故事讲清楚、把人物跳生动、把思考弄深刻的,舞剧不是肤浅的。

优秀青年舞蹈家汪子涵在《水月洛神》中扮演曹植,这个因排练弄伤了脚踝的舞者仍然令人心醉地诠释了千余年前的诗人曹植,让人不禁想要回到三国,找到那个会写诗、会打仗、会爱女人的男人,找到那个手捧琴弦心意阑珊的男人,念他的诗给他听,告诉他:“本是同根生,相煎何太急”早已千古传诵。曹植的风采盖住了洛神的舞美与痴情。所以,很多人想把《水月洛神》叫做《洛神赋》,以为包容性更大,回味的空间也更大。但是,先有《风中少林》,后有《水月洛神》,人们不忍心动了郑州歌舞剧院的“姊妹篇”,只是在心上叫几遍“洛神赋”也就罢了。

2010年12月初,《水月洛神》在河南艺术中心成功首演,中国文联副主席白淑湘由衷地表示,《水月洛神》大美无言、大悲无言、大爱无言,让她震撼。

为使《水月洛神》真正成为彰显中原文化的舞剧精品,兔年春节期间,剧组根据专家的意见进行了认真的修改并集中封闭排练。经过精心打磨,修改提高后的《水月洛神》于2月底在河南艺术中心大剧院公演3场。

2月25日,《水月洛神》再次在河南艺术中心演出,著名编剧、中国剧协副主席罗怀臻说:如果一部剧得的是60分,那就表明它还处在被争议状态;如果一部剧得到了80分,争议就不存在了。可以肯定的是,《水月洛神》已经可以在80分以上了,它充满了灵气。

《风中少林》的阳刚,配上《水月洛神》的阴柔,这是最新的文化郑州,谁敢说这不是最美的郑州。

▶甄宓自缢

▼曹植狂舞

艺术·殿堂

独立制作是本届的主题

——国家大剧院歌剧节大幕将启

黑 妹

自国家大剧院开幕以来,一年一度的歌剧节正在成为国家大剧院最具标志性的艺术品牌。4月9日至7月9日,“国家大剧院歌剧节·2011”将如期与观众见面。在92天时间里,国家大剧院将以16台经典剧目、近百场歌剧讲座与交流活动,再次打造一场高水准、高规格的歌剧盛典。著名编剧邹静之、男高音歌唱家戴玉强连任“歌剧艺术普及推广大使”。

如果说第一届歌剧节意在“试水”,第二届重在“升华”,那么今年的歌剧节就要开始与世界一流艺术节全面接轨了。除了继续保持前两届的规模与声势,本届歌剧节在诸多方面都力图超越。在3个月近百天的时间里,国家大剧院总共策划了16台、48场歌剧演出,包括9部歌剧与7场音乐会,在剧目水准、主创团队、演员阵容、专业化制作方面都比往年更进一步。今年歌剧节剧目的来源主要依托四个渠道:一是复排之前的国家大剧院自制歌剧,以保持这些自制剧目的生命力;二是创作生产带有国家大剧院品牌烙印的原创与自制作品,进一步激活国家大剧院的艺术生产能力;三是国家大剧院与国内其他艺术院团携手,联合制作歌剧剧目,带动中国歌剧产业的互动与发展;四是邀请国内外优秀的歌剧作品参与歌剧节,第一时间引入近年来的精品力作。其中,前三者的比例占到了整个歌剧节的70%。不难看出,国家大剧院歌剧节早已不是单纯搭台唱戏、请客进门,而是体现出极大的艺术孵化能力和品牌原创价值——在歌剧节的策划与生产中占据了绝对的主动。

《纽约时报》曾在2010年年底预言:“国家大剧院歌剧节在某种程度上标志着西方歌剧在中国进入了繁荣时代。”

相比往年,今年歌剧节的部分重心也有了一些微妙的变化,之前歌剧节的最重磅戏码多是国外的名团名剧,比如2009年意大利凤凰歌剧院的《蝴蝶夫人》、帕尔玛皇家歌剧院《弄臣》、2010年莫斯科大剧院的《奥涅金》等,但在今年,国家大剧院独立生产制作的剧目将毫无疑问地成为主打。本届歌剧节中,国家大剧院不仅将复排去年的《卡门》、《贾尼·斯基基》两部自制剧目,还将全新打造普契尼经典歌剧《托斯卡》与约翰·施特劳斯喜歌剧《蝙蝠》,并全新推出又一部原创歌剧——《赵氏孤儿》。这5部歌剧制作的吞吐量将再一次验证国家大剧院日趋成熟的艺术生产能力。旺盛的生产能力正得益于国际歌剧制作模式的实践与深化。今年的歌剧节中,共有来自12个国家的40余位艺术家参与其中,国外艺术家的比例更是达到了半数以上。全球各国的顶级艺术大师将为国家大剧院的自制剧目带来全新的理念、闪光的智慧和开阔的视界。

歌剧《托斯卡》主创团队中的每一位艺术家都有在美国大都会歌剧院、英国皇家歌剧院、斯卡拉歌剧院等一线剧院创排歌剧的丰富经验,特别邀约的导演吉安-卡罗更是当今世界数一数二的歌剧导演,这也是这位艺术大师首次为中国执导歌剧。而由西班牙国宝级男中音胡安·彭斯、当今炙手可热的顶级女高音妮可拉·拜勒·卡尔波内以及男高音阿奎利斯·曼查多组成的强大演出阵容也让这部戏更加星光熠熠。

将于6月上演的《蝙蝠》是约翰·施特劳斯传世的一部轻歌剧,虽然其序曲早已伴随维也纳新年音乐会而深入人心,但全剧在国内却鲜有上演。国家大剧院版歌剧《蝙蝠》将邀请英国著名戏剧导演史蒂芬·劳利斯执导,曾任2010年拜罗伊特音乐节《尼伯龙根的指环》的舞美大师弗兰克·菲利普·施略斯曼则将担纲舞美设计,为全剧打造具有超现实的梦幻场景。同时,《蝙蝠》将采用中文对白、原文演唱的方式,以便于中国观众理解和欣赏。我国著名喜剧演员陈佩斯也将跨界加盟,扮演剧中最为出彩的喜剧角色。

继国家大剧院首部原创歌剧《西施》之后,著名编剧邹静之、作曲家雷蕾这对黄金搭档再度联手打造又一部原创歌剧——《赵氏孤儿》。

除了一系列精彩的歌剧演出,国家大剧院还在今年特别加强了对歌剧音乐会的策划,增加了歌剧音乐会的比例。

歌剧节期间,国家大剧院依旧会推出“经典艺术讲堂”“大师面对面”“歌剧爱好者沙龙”“剧目舞美展”“公共空间表演”等多种艺术主题活动,将国家大剧院打造成歌剧海洋。

为了向更多人敞开歌剧的大门,国家大剧院在相关的票务政策上也将出台新政。今年歌剧节,国家大剧院将首次为提前购票的观众提供优惠:凡是演出开始2个月前购票的观众即可享受8.5折优惠。此外,每场演出都将开放30张学生票,吸引更多青少年走进歌剧世界。

艺术·院团展望系列

中国国家交响乐团:走过一季又一季

卜大炜

中国国家交响乐团2010—2011音乐季(下半季)自1月5日由在宁波的新年新春巡演开启以来,先后到临沂、重庆、成都、兰州和海口进行了热演。

1月16日,国交在北京国家大剧院演出了《国粹声香——京剧交响音乐会》,与于魁智、孟广禄、李胜素等京剧名家同台演出,一天两场,盛况空前;1月21日,国交乐团与首席指挥米歇尔·普拉松进行了第七次合作,举行了法国作曲家鲁塞尔的第三交响曲在中国的首演;2月1日,乐团与凤凰卫视联合举行了《全球华人新春音乐会》,在国交首席常任指挥李心草的指挥下,与古筝演奏家吉炜、钢琴家张昊辰、女高音张立萍、大提琴家李垂谊、小提琴家黄蒙拉和男高音王宏伟汇聚一堂。

对国交来说,今年是不平凡的一年:除了纪念辛亥革命100周年、纪念中国共产党成立90周年,还要庆祝中央乐团——中国国家交响乐团成立55周年。在这些重大日子里,国交都将推出大型主题音乐会。

3月15日,国交将在国家大剧院音乐厅举行大型交响音画《魂系山河》以纪念辛亥革命100周年。交响合唱《魂系山河》是作曲家关峡、叶小纲、唐建平、邹航、王丹红、杨帆合力推出的新作,该场音乐会将由邵恩指挥。

6月30日,国交将在国家大剧院音乐厅举行纪念中国共产党成立90周年《奠基者》大型交响音乐会,推出关峡的新作——第一钢琴协奏曲《奠基者》。音乐会由青年钢琴家吴牧野任钢琴独奏,陈燮阳指挥,并由此拉开庆祝中央乐团——中国国家交响乐团建团55周年的序幕。钢琴协奏曲在中国交响乐创作中甚为珍贵,这部作品还将于6月20日在河南郑州艺术中心音乐厅举行的中国交响乐世纪回顾暨第三届中国交响乐季——“助力中原·河南展演周”开幕式音乐会上再次演奏。

国交合唱团也将推出3台庆祝中国共产党成立90周年合唱音乐会:5月23日在国家大剧院音乐厅推出《革命家的歌声——傅庚辰作品音乐会》,指挥陈燮阳;6月至7月进行保利院线巡演(12城市20场)两台合唱音乐会:《黄河大合唱》和《中国民歌新编》,指挥为王琳琳和徐东晓。

在乐季的下半季,国交知名音乐会品牌《龙声华韵》系列尤为引人注目:3月4日,国交将在国家大剧院音乐厅推出《民族乐器与交响》音乐会;3月13日,国交将在国家大剧院音乐厅举行大型交响音画《太和之音》音乐会,曲目为王燕樵的大型交响音画《太和之音》;4月24日,国交将在北京音乐厅举行交响音乐会,曲目为黄河作曲并演奏扬琴的《黄土情》和胡廷江改编、常思思独唱的《玛依拉变奏曲》。

此外,深具乐团传统的《聆赏经典》系列与乐团55周年团庆紧密结合,3月20日将在北京音乐厅推出《来自新大陆》交响音乐会,音乐会将是米歇尔·普拉松与乐团的第八次合作,曲目有瓦格纳的《纽伦堡的名歌手》序曲、李斯特的《前奏曲》和大家耳熟能详的德沃夏克第九交响曲。将于6月11日在国家大剧院音乐厅举行的交响音乐会是普拉松与乐团的第九次合作,曲目是里姆斯基-科萨科夫的交响组曲《天方夜谭》。7月9日,国交将在国家大剧院音乐厅举行马勒作品音乐会,曲目是马勒第三交响曲,此次音乐会的阵容极为辉煌,由陈佐湟指挥国交乐队、国家大剧院乐队和国家大剧院合唱团同台演出。7月16日,国交在国家大剧院音乐厅举行的马勒作品音乐会将由来自以色列的指挥家夏巴多指挥,国交将以这两台马勒作品音乐会,纪念马勒逝世100周年。

除了乐团的常规演出计划,国交的身影还将活跃在其他音乐节、音乐会的舞台,成为北京交响乐演出的中坚力量。5月27日,国交将由胡咏言指挥,参演2011北京现代音乐节开幕式,还将积极参与北京音乐厅的《打开音乐之门》系列音乐会。

7月23日,国交将在北京音乐厅与著名的明星双簧管演奏家艾伯瑞切特·梅耶合作,中国国家交响乐团2010—2011音乐季将在李心草指挥的肖斯塔科维奇第七交响曲中落下帷幕。

中央民族乐团:六台音乐会奏华章

本报记者 张 婷

2010年,中央民族乐团在以团长席强为核心的领导班子的带领下,通过盘活艺术资源,转变演出市场观念,调整艺术创作思路,完善管理规定条例来实施乐团内部机制改革,乐团呈现出良好的发展势头。2010年乐团演职人员收入比2007年翻了一番,演出场次由2007年每年40至50场增加至近150场,演出收入超千万元。今年,中央民族乐团将更好地进行一系列艺术创作生产。

将推六台重要音乐会

今年,乐团将有6台音乐会问世,即《艰难岁月》、《美丽的新疆》、《光明行》、《西游英雄传》、《美丽的花儿》、《盛世敦煌》。其中,前4台音乐会将参加今年的国家院团优秀剧目展演。

为庆祝中国共产党成立90周年,乐团将倾力打造一台《艰难岁月》民族管弦乐音乐会。这台音乐会是乐团多年来在艺术创作和表演上最具实力的集中展示,是对民族管弦乐、声乐更加深入的探索。音乐会的内容主要是将观众耳熟能详的民乐作品进行重新改编、移植,如《唱支山歌给党听》、《翻身农奴把歌唱》、《红旗颂》、《南泥湾》及近年创作的《江山颂》等。

为了贯彻执行中央新疆工作会议精神,乐团与新疆民族乐团的30位演奏家共同创作一台融民族文化与时代发展为一体的大型民族音乐会《美丽的新疆》。音乐会在曲目选择上,既有汉族乐曲《茉莉花》,也有新疆乐曲《达阪城的姑娘》等。

为了纪念辛亥革命百年,发扬光大中华民族不屈不挠的斗争精神,增进内地和港台地区民族音乐的交流,乐团打造了《光明行》大型民族音乐会。这台音乐会将以中央民族乐团为核心,邀请台湾台北国乐团、香港中乐团、江苏演艺集团民乐团联合举行。乐团为音乐会创作一批反映民族复兴、表现和谐社会的作品,如《天下为公》、《光明行》、《醒狮》等。

《西游英雄传》是中央民族乐团委约作曲家郝维亚创作的一部大型民族管弦乐作品。《西游英雄传》是以古典文学《西游记》的神话故事为依据,以全新理念重新创作和表演的、具有哲学思考的作品。

《美丽的花儿》是中央民族乐团与甘肃、青海两省文化厅合作推出的一台具有原生态特色的大型民歌演唱音乐会。千百年来,“花儿”这一西北民间音乐已成为当地人们文化生活中最具代表性的艺术形式之一。演出中,乐团将“花儿”重新改编,并起用原生态歌手,以独唱、重唱等形式呈现。

《盛世敦煌》是一场以我国甘肃敦煌莫高窟乐舞壁画为题材而创作的民族音乐会。乐团运用唐代的各种乐器、存世的乐谱,依据石窟壁画,结合现代舞台美术手段,呈现古老、恢弘、典雅而大气的各类音乐表演。

上殿堂 下基层

为了宣扬传统文化,展示民乐的魅力,2011年,中央民族乐团在北京国家大剧院的签约演出近50场,其中包括大型乐队演出约20场,小剧场演出约30场。如在国家大剧院音乐厅上演的大型音乐会有:3月3日《成吉思汗》民族音乐会、4月16日《美丽新疆》民族音乐会、6月17日迎“七一”专场音乐会、7月1日至7月2日庆祝中国共产党成立90周年《艰难岁月》民族管弦乐音乐会、8月9日《翰墨声诗被管弦》古诗词民歌合唱音乐会、10月28日《软弓硬弦走京调》音乐会、11月5日《美丽中华》音乐会等。

除了在各个剧场的演出,中央民族乐团将继续开展周末音乐会,这是乐团今年的工作重点。席强表示,希望这种周末听民乐的活动能变成一种惯例,让普通民众领略民族音乐的魅力。

此外,中央民族乐团一直响应中央及文化部领导的关于文化下基层、文化进校园的指示精神,一向把基层的舞台看做自己最重要的文化阵地,积极贯彻执行“文化下乡”“高雅艺术进校园”的任务。

转换内部机制

中央民族乐团在文化体制改革的基础上,继续深化乐团的体制转变和内部机制的转换,在艺术创作、人事聘用、市场营销等方面做出了一些新举措。在艺术创作方面,中央民族乐团着力打造符合当下审美情趣的民乐作品,并优化演出阵容,在原来大型管弦乐队编制的基础上成立了数个小乐队演出组合。在人事聘用方面,继续实行乐队演出人员业务考核定岗制度,即每年都会以业务考核结果来确定每位演员在乐队或合唱队中的等级与工资。这样做,不仅使优秀演员得到足够的肯定,也调动了全体演职员的积极性。在市场营销方面,乐团采取了灵活的经纪人形式的代理机制,并确立了演出项目经理制,直接面向社会。乐团除自身设有演出部外,还将跟社会上其他专业演出公司或者有能力的个人建立合作关系,这样一来,市场自然拓宽了。