

编者按:3月29日至4月17日,作为2011“国话之春”的重要单元,“王晓鹰导演作品展演月”在北京首都剧场和国家大剧院小剧场举办,先后上演了《简·爱》、《哥本哈根》、《霸王别姬》、《深度灼伤》4部力作。这4部戏显然不是王晓鹰话剧作品的全部,却可以折射王晓鹰的文化追求和艺术风格。在和煦的春风中,借由这4部作品,王晓鹰带领观众对戏剧、对人生进行了深刻的思考。

在这个一味行动、懒得思考的时代,王晓鹰的执着思考和执着思考后的戏剧行动,不仅赢得了观众的喜爱,更赢得了同行的尊敬。4月16日,“王晓鹰导演作品展演月研讨会”在北京举行,戏剧专家徐晓钟、王育生、童道明、杜高、李春春、黄维钧、刘彦君、查明哲及部分媒体资深记者参加了座谈会。王晓鹰扎实的导演艺术成就使得他们在发表“溢美之词”时毫无顾虑——

童道明说:王晓鹰是一个有着人道主义情怀和社会责任感的导演。

李春春说:王晓鹰拷问灵魂、追问人生终极意义的话剧,是真正脱离了实用化和庸俗化的话剧,是真正具有审美价值的话剧。他把话剧艺术提升到了

一种人信信仰的境界,引导人们用整个灵魂、用全部真诚去面对那个严肃又充满温暖的舞台。

刘彦君说:王晓鹰的导演艺术是打动人、震撼人的,在他的艺术探索和艺术尝试背后是一个有着非常高的责任感的人对人文精神的坚守。

我们要说的是:时代需要王晓鹰这样的艺术家。

艺无止境 前路正长

——从“王晓鹰作品展演月”说开去

王育生

王晓鹰的作品,大家都熟悉,他取得的卓越成就,有目共睹。

王晓鹰出道于戏剧观念更新、话剧创新浪潮一浪高过一浪的上世纪80年代初期。《挂在墙上的老B》和《魔方》,是他尚带着青涩味道而已经锋芒逼人、出手不凡。而那部大胆地恢复了序幕和尾声、却出人意料地删除了罢工工人鲁大海这个人物的经典话剧《雷雨》的横空出世,更可谓“一鸣惊人,一鸣惊人”,令世人不能不刮目相看。

王晓鹰是一个具有鲜明艺术个性和旺盛创造力,一直不疲倦地进行着多方位艺术探索,并拥有着出奇高的成功率的杰出导演。新时期的这30多年以来,王晓鹰以他凝聚着心血汗水,奉献在舞台之上的几十部优秀的作品,实实在在地标示出了他对我国戏剧事业所做出的不俗贡献。

今年三四月间,国家话剧院为王晓鹰举办了个人作品展演月,集中展示了他导演的《哥本哈根》、《霸王别姬》、《简·爱》以及《深度灼伤》4部戏。通过观展月这4部戏的观摩学习,我对王晓鹰及其导演艺术有了进一步的认识。

导演王晓鹰

我认为,王晓鹰在他跨越“知天命”的这个特殊年龄段的关键时刻,思想更趋深刻,手法尤显老到,他的导演艺术在既往的水平上,显然又超越和提升了一步,从而达到了他艺术生命中的一个炫人眼目的“黄金时期”,确实值得为之衷心祝贺!

较长时期以来,我常被一个问题所困扰。那就是,除了筚路蓝缕创立中国话剧事业的先驱,如贺绿汀、焦菊隐、黄佐临、舒强、陈颢、徐晓钟等少数前辈外,仅新时期的这30多年之间,全国范围就可以数出不下几十个成绩斐然的导演新人。可是,如果我们把眼光扩大到世界范围,把标尺定在时代的高度上,着眼于未来戏剧的发展与传承,过了筛子过箩的戏剧发展史,在这么多众多的新晋人物当中,真正可以为后世留存下自己的传世之作,可以在未来导演界成气候、成大器的,又有几何?

充其量,寥寥几个而已。每念及于此,不免常怀杞人之忧,怅然若失。

但是,看了国家话剧院“王晓鹰作品展演月”里的4部作品后,我忽有触动。以惠意忖度,王晓鹰似乎可以在这为数不多的可以成为大导演艺术家的行列之中,占有一席之地。

这是因为,王晓鹰是个具有独立思考、明晰的创作理念、较高的文化和修养,对人类具有深厚人文关怀、终极关怀,具有较高思想格调和艺术品位的导演。这仅从王晓鹰对剧目选择标准的严格以及非常准确的把控之中,就可以窥出端倪。在王晓鹰导过的戏中,我尤其推崇《死亡和少女》、《萨拉姆女巫》、《哥本哈根》、《深度灼伤》这4部戏。尤其是近日推出的、令人惊悚的《深度灼伤》,更唤起了我对王晓鹰近乎崇敬的情感。

我认为仅仅从剧目选择上,就已经充分体现了王晓鹰的高超

的思想见地,以及不凡的艺术眼光。

具体到王晓鹰的导演艺术特色,最为我所钟爱和受用的,有如下几点。

第一,戏剧情境的尖锐化。王晓鹰从不钝刀子割肉,绝不煮温吞水,而是大力强化戏剧张力,以充沛饱满的创作激情,千方百计使戏剧情境尖锐化。因此,看王晓鹰导演的戏,总是特别过瘾,特别给力。王晓鹰让观众在极致化的戏剧情境中,情感受到强烈震撼,直击你的灵魂,让你为之战栗,惊心动魄。

第二,提炼独具表现力的、王晓鹰式的舞台意象,使戏剧从一般化的生活层面凝聚、升腾,形成别具表现力的某种写意化的象征意蕴。比如,《男儿有泪》中的“岭南女”、《萨拉姆女巫》中垂吊于观众席上的“绞索丛林”、《霸王别姬》中那浓重的“血染的风采”,又有几何?

第三,诗化意境和哲思的追求。这在他导演的戏里俯拾皆是,就不再举出例证了。其效果是使戏剧意味深遂、隽永,使戏剧的审美效果更加浓烈。

第四,戏剧节奏的自如运用和得体呈现,从全局把握到细节刻画,挥洒得不板不滞,浑然一体,宛如行云流水,标示出了导演的功力,已然达到十分纯熟的程度。

我对王晓鹰有所期待。

希望他不要充当整天在天上飞翔飘着的“全国总导演”的角色。人的精力是有限的。长年累月地人不敷出、只卖不趸,哪怕是超人,才智、灵感也会枯竭。先例多,值得警惕。

希望他不要企盼让自己成为无所不能、承揽一切的“全能导演”。

永葆心灵的纯真,拒绝诱惑,不要降低选择剧目的严格标准和艺术品位。

艺无止境,前路正长!

艺术·剧评

图一:《简·爱》剧照
图二:《哥本哈根》剧照
图三:《霸王别姬》剧照
图四:《深度灼伤》剧照

持节不倒“汉苏武”

郭比多

由张建国主演、高牧坤编导的中国国家京剧院新编历史剧《汉苏武》,于4月22日至24日在北京梅兰芳大剧院上演。著名奚派老生张建国饰苏武,其他主要角色胡阿云、李陵、且鞮侯和卫律分别由青年演员郭霄、国家一级演员黄炳强、魏积军、吕昆山扮演。

比起创作于上世纪30年代的马派名剧《苏武牧羊》,此剧在化用经典唱腔和保留主要情节结构的基础上进行了重新整理修改,以一个全新的面貌立于今日的京剧舞台。该剧在内容结构上清晰了故事的线索,在第一场就明确了苏武出使以求蕃汉和睦这一目的,又以虞常被抓一事引出了副使张胜图谋劫持太后,之后导致了苏武滞留匈奴。全剧重点把握了苏武持节不降这一主线,安排了单于设计的3次劝降情节:卫律的劝降、好友李陵的劝降及单于以美人计劝降。同时利用卫律、李陵两个人物——一个是丑角扮演的只图荣华富贵的小人形象,另一个是昔日好友,在兵败后难以回朝被迫归顺的将军,反衬出苏武宁死不屈、饥寒交迫,也不放弃民族气节的英雄形象。

相对于《苏武牧羊》,该剧精简了不必要的场次。诸如招降李陵和汉朝使节参见单于要求放还苏武等等,利用暗场处理,使情节更加紧凑。此剧又很注重冷热场的调剂,一段李陵兵败,一段汉将轮番,两段大场面的武打设计中特别加入了金戈铁马的音效,让观众不禁精神一振。此外,剧中还特意安排了苏武雪天两次参拜舞阳明登台献艺。同时,本届大赛也为参赛者提供了培训机会,分别从意大利、德国和瑞士邀请委、指导老师的艺术家们,本着认真、专业、公平、公正的原则,对参

中的块垒,堪比马连良那段经典的【反二黄】“登层台望家乡躬身下拜”。

结尾处改为胡阿云并没有自尽而死,而是与夫含泪告别,含辛茹苦继续养育通国孩儿,这种情节上的改变有两个好处,一是解决了《苏武牧羊》中苏武见妻妾自刎没有什么反应,依旧选择尽快回国这个情节上的不合理;二是通过胡阿云听到不得同行后,本想叫儿子和苏武一同回去,却被告知单于不许匈奴子女离开,再变为托付李陵代为抚养、几欲自戕这几个动作,有层次地刻画了胡阿云与苏武分别时的一系列复杂心理活动,使得人物心理更加丰富生动。

过去,京剧中对于剧中出现动物的处理一直是一个难题,一般只能用演员身着某动物物象的装扮来解决,例如《武松打虎》中的老虎、《赵氏孤儿》中的獒犬,都是演员穿虎形、犬形来演绎。而在《汉苏武》剧中,导演为了表现牧羊情节,在布景中加入了羊圈并设计了精彩的虚拟手法的风雪赶羊场次,利用了巧思化解了这一问题。

《汉苏武》在对次要人物的心理和形象设计上也很下工夫。它尤其是着力刻画了李陵和胡阿云这两个人物的丰富情感。李陵被迫投降后,背负了一辈子的愧疚。胡阿云真心爱慕苏武的英雄气节,自愿下嫁,在北海荒原一同牧羊。但这种刻画是否影响了主题统一呢?首先后半段用大量笔墨描写两个人爱情的主线情节,事实上有些冲淡了苏武牧羊这一行动的完整性。而且两个人的形象设计上有点不协调,在一起的戏总感觉像祖孙而非夫妻。固然胡阿云青春年少,但询问苏武当年事的语气和

“相声达人校园行”拉开帷幕

本报讯 (记者胡芳)4月21日,中央人民广播电台AM747娱乐广播主办的“相声达人校园行”系列活动首场演出在北京中国政法大学拉开帷幕。

李伟健、武斌、甄奇、李然、应宁、王磊等青年相声演员带来了《瞧这一家子》、《舞林大会》、《八大吉祥》、《如何是好》等相声段子,中国政法大学的两名学生崔征与魏鑫也表演了贴近校园生活的相声《成名以后》。整场演出台下笑声不断,掌声如潮。

据悉,作为中央人民广播电台AM747娱乐广播“快乐北京城”大型活动之一,“相声达人校园行”高校巡演活动将在接下来的数月走进多所高校,届时,AM747娱乐广播主持人将与京城笑星同台亮相。另,从4月20日起,中央人民广播电台娱乐广播开播提供每天12个小时的相声节目,传统相声、当代相声、原创相声、茶馆相声应有尽有。

民间演艺团体联手组建“地球益勇军”

本报讯 (记者刘森)4月22日是“世界地球日”,由大鬼创作兵团发起,并与感受传媒共同创立的民间环保公益组织“地球益勇军”在嘻哈包袱铺北京安贞剧场成立。

活动现场,来自大鬼创作兵团、CK舞团、嘻哈包袱铺等多家民间演艺团体的20多位主创人员组成的先锋队,面对“地球益勇军”护卫旗庄严宣誓:“我志愿加入‘地球益勇军’,用真心付出,用一生努力,不畏艰难,无怨无悔,为保护地球环境奉献自己的力量,为建设绿色、和谐的家园奋战到底!”

据发起人介绍,“地球益勇军”依托年轻的演艺团体而创立,因此在推广、宣传环保理念时,将更多地致力于艺术项目与

慈善公益项目的跨界融合,以艺术、表演的形式让公益理念更生动、更深入人心。“以艺术之名,将爱与慈善进行到底”,是“地球益勇军”的口号。未来,“地球益勇军”将与世界自然基金会、北京地球村等机构合作,致力于组织、策划、实施与森林、水源、土地、空气、能源有关的环保项目。每年值世界地球日、世界无烟日、世界环境日、世界土地日、人类月球日期间,将通过举办一系列的主题活动,号召更多的人保护地球环境,共建美好家园。

据悉,今年下半年,“地球益勇军”将陆续推出“清扫舞步”志愿者交流、“聆听奇迹”志愿者馈赠、“月亮越美”主题摄影展、舞台剧《月之殇》等活动。

“红袖添香”票选红色经典

本报讯 (记者胡芳)4月23日,第17个世界阅读日到来之时,文学网站“红袖添香”推出“网络文学:红色文学经典阅读”特辑。在“红袖添香”网发起的“最具影响力的红色经典作品”投票活动中,《亮剑》以39%的支持率在网络读者投票中居首;紧随其后的是鲁迅的小说集《呐喊》,支持率为36%;老舍的《四世同堂》、《骆驼祥子》,罗广斌、杨益言的《红岩》也获得了

较高的投票。调查显示,有62%的接受调查的网络读者认为,网络可以让革命文学得到更广泛的传播。“红袖添香”网携手“北风歌11”根据歌剧《白毛女》改编的网络版《白毛女》以及穿越题材的网络小说《穿越时空打鬼子》都备受网友好评。今年初火爆荧屏的电视剧《我是特种兵》也改编自红遍网络的小说《最后一颗子弹留给我》。

北京比拼芭蕾,特设编舞环节

黑莓

由国家大剧院主办的“首届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛”自去年10月29日正式启动报名以来,受到了国内外舞蹈领域和社会各界的广泛关注。日前,比赛初审工作已经结束,共有来自世界各国的75名选手入选。4月21日,国家大剧院召开新闻发布会,公布初赛结果。

自公布举办“首届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛”的消息以来,大赛组委会5个月内共收到100余位选手的报名资料。这些选手来自近20个国家和地区,这其中既有英国、法国、俄罗斯、美国等“芭蕾大国”,也不乏捷克、以色列、土耳其、拉脱维亚、亚美尼亚、斯洛文尼亚、马其顿共和国等相对“冷门”的国家,当然也包括了相当数量来自中国大陆和台湾地区的选手。

大赛组委会主席赵汝薇表示:“我们本届比赛的宗旨就是要挖掘舞蹈界的新人,给年轻人提供一个展示自我的平台。”同时,赵汝薇还强调,本届比赛中的编舞比赛部分也是她特别看重的,

“很多成熟的国际大赛都没有设立编舞部分,但是我们作为一个新生的比赛,却在第一届就设立了编舞比赛,这是我所坚持的,也是当今舞蹈界迫切需要的。”

根据比赛章程,本届大赛分为两个阶段,第一阶段为初赛,以评委观看选手寄送的DVD的形式进行评审;第二阶段为现场比赛,入选选手将来到北京国家大剧院进行3轮筛选,评出最后的各个奖项。

4月10日、11日,本届芭蕾舞比赛如期进行了初赛的评审。6位特邀评委进行了封闭式的评审,其中芭蕾舞组初审评委由上海芭蕾舞团艺术总监辛丽丽、北京舞蹈学院附中校长林洋、中央芭蕾舞团原主要演员李颜担任;编舞组由北京舞蹈学院教授肖苏华担任顾问,由广东现代舞团创始人杨美琦、北京现代舞团艺术总监高艳津子、北京舞蹈学院现代舞中心主任张守和担任评委。这些评委在国际各大舞蹈比赛中担任过评委、指导老师的艺术家们,本着认真、专业、公平、公正的原则,对参

赛选手寄送的资料进行了严格评审,评审从上午9点一直持续到晚上8点多才结束,特别是对于一些有争议的选手,评委们更是反复观看参赛视频进行讨论,以求做出最公平、公正的评判。

经过两天紧张的评审,芭蕾舞和编舞两部分比赛共有75位选手入选,这其中还包含了因在国际大赛中获奖而直接晋级的选手。据悉,将于7月7日至17日在国家大剧院举行的决赛,目前已经确定由芬兰赫尔辛基国际芭蕾舞比赛组委会主席多丽丝·莱恩特担任芭蕾舞组评委主席,由林怀民担任编舞比赛的评委主席,届时他们将带领10余位来自世界各地的艺术家共同完成对各位选手的评审。

据悉,本届比赛的开闭幕式及决赛的10场比赛将全部开放售票。其中,开闭幕式还将邀请国际舞蹈明星登台献艺。同时,本届大赛也为参赛者提供了培训机会,分别从意大利、德国和瑞士邀请委、指导老师的艺术家们,本着认真、专业、公平、公正的原则,对参

