

昆曲人才培养:花开尚待结硕果

本报记者 刘 森

1921年,当昆曲艺人纷纷改行、昆曲团队纷纷解散,昆曲已日暮途穷之时,在江苏省苏州市桃花坞五亩园,一个培养昆曲演员的科班性质的组织——昆曲传习所,在戏曲家和企业家的携手努力下诞生了。

昆剧传习所先后聘请6位名家教授,招收少年习艺,主学昆剧,兼学文化,打造出富有文化底蕴和艺术特长的昆曲表演人才。五六年的时间,昆曲传习所共培养了45名“传”字辈演员,行当齐全,唱演皆能,继承经典折子戏400余出,成为传承昆曲艺术的中坚力量。以人为主,培养传人,也成为昆曲保护的重要经验。

之后,昆曲又几经起落,而昆曲人的命运也随着不同的风浪颠簸起伏。

2001年,昆曲入选联合国教科文组织公布的首批“人类口头和非物质遗产代表作”,这无疑是给多年郁郁不得志的昆曲人打了一针强心针。然而,当所有昆曲人都处于前所未有的兴奋之中时,究竟怎样借着“申遗”成功的东风更好地保护和传承这600年历史的古老戏曲,大家依旧迷茫。

2004年,由文化部和财政部联合制定了《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》,为昆曲的保护和传承提供了政策上的指导和系统的实施办法。

实施方案中关于昆曲人才的培养和奖励的规定尤为细致。以对昆曲在职人员培训为例,方案中不仅规定了每年参加培训行当的种类,更规定培训需要由昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室组织专家论证,确定授课专家和培训班规模,并监管培训质量。

实施方案公布之后,昆曲界和关心昆曲的人们群策群力,着意为昆曲艺术的抢救和保护做了很多实事。全国7个昆曲院团也根据自身不同的思路和方法,为昆曲人才的培养做着不同的尝试。

上海昆剧团有一个老艺术家群体,这是其他院团没有的。上海昆剧团利用这个优势,先后为蔡正仁、岳美缇、王芝泉、梁谷音、刘异龙、计镇华、张铭荣、张洵澎8位“国宝级”演员举办了当代名家艺术传承系列专场演出,由老艺术家亲自定剧目、选弟子、找搭档,出演最拿手的折子戏。这些系列演出,展示了当代昆曲表演艺术的极高水平,总结了老艺术家的艺术成就和表演经验,也为青年演员留下了一笔活的遗产。

对于青年演员,上海昆剧团

采取“集群式”推出。2008年“十星齐辉”;2009年“五子登科”;2010年“五子再登科”,张军、谷好好、吴双、沈昳丽、黎安、余彬等青年艺术家迅速成长为剧团的中坚力量。

与京剧讲究拜师归派不同,昆曲注重博采众长,但苏州昆剧院突破了这一传统。在排演青春版《牡丹亭》期间,白先勇建议俞玖林拜汪世瑜为师。苏州昆剧院院长蔡少华与“二度梅”获得者王芳一起促成了俞玖林以三拜九叩之礼拜汪世瑜为师。而正是这次拜师,让俞玖林脱胎换骨,成为一位昆曲小生人才。之后,沈丰英拜张继青为师,王芳收翁有贤为徒,苏州昆剧院的人才以一种更紧密的师徒关系,传承延续。

2003年,湖南省昆剧团从差额拨款单位改为全额拨款单位,从根本上解决了剧团的生存问题。这也为湘昆迎来了前所未有的发展机遇。为了突破瓶颈,团长张富光破釜沉舟,顶住重重压力,将2003年从湖南省艺校毕业生中通过专家评定择优录取。这一决定不仅让团里多了几朵“梅花”,也从整体上提高了剧团的实力。

永嘉昆剧团是7个昆曲院团中规模最小的,也是经历最坎坷

的院团。1984年,永嘉昆剧团被迫解散。1997年,重新成立了“传习所”。2000年,为了参加首届昆曲艺术节,将流散的艺人请回,排演了后来引起轰动的《张协状元》;2003年,由在上海戏剧学院培训结束的10名小演员表演的《杀狗记》,在第二届昆曲艺术节获奖,这才促成了2005年6月剧团的恢复。如今,永嘉昆剧团依靠两次面向全国招聘,解决了人才不足的问题。而《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》中的培训班,聘请专家到团里指导教学,大大提升了演员的水平。

除了7个院团的各自努力,在《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》的指导下,浙江、上海、苏州分别建立了昆曲创作人才培训中心、昆曲表演艺术培训中心和昆曲艺术理论研究中心,为昆曲艺术的传承与发展提供了理论及人才的支持。

经过10年的努力,昆曲人才的培养的确取得了不俗的成绩,但仍有不少问题亟待解决。昆曲名家从兆桓就一再强调,昆曲人才需要整体性传承,“不仅仅是演员需要培养,昆曲的理论人才、编剧人才、编曲人才、教师人才依然严重缺乏。”从兆桓以北方昆曲剧院最

近排演的剧目《红楼梦》为例,具体说明了昆曲创作、演出的困境。

昆曲的基础是古汉语、诗词、古歌和古曲,而该剧的编剧作家王旭烽对昆曲的格律并不熟悉,剧本写好,需要懂昆曲的人修改格律。

北方昆曲剧院原本的3个作曲,已经相继故去,《红楼梦》的编曲由笛师王大为担任。“昆曲有4466个曲牌,那些工尺谱需要有专业知识去研究整理,否则剧目创作中的唱腔只能越来越单调。”从兆桓说。

在《红楼梦》上本中扮演林黛玉的朱冰贞是选秀选出的演员,形象好,嗓音也好,但是她在扮演林黛玉之前学习的是京剧,接触昆曲只有20天。由于各行当演员并不齐整,《红楼梦》中,不少演员都是外借,其中包括上下两本的贾宝玉。

“在日本、韩国、美国、加拿大,都有昆曲博士,可是我们国家却一个都没有。这不能不说是悲哀。”从兆桓对于昆曲的传承依然忧心忡忡。

《红楼梦》的问题,其实也是昆曲院团面临的普遍问题。如何切实解决,还需要昆曲人精诚团结、群策群力,为昆曲的传承多想办法,多做事。

国交《奠基者》响彻新疆

本报讯 5月16日,为庆祝中国共产党成立90周年、纪念中央新疆工作座谈会一周年,中国国家交响乐团《奠基者》交响音乐会赴新疆慰问演出在乌鲁木齐新疆人民会堂举行。

这次巡演是国交大乐团近年来首次入疆,曲目的制定征求了主办方的意见,力图满足新疆各族观众的需求,同时,也将国交鲜明的艺术特色和高水准呈现给观众,让大家得到美好的交响乐艺术享受。国交精心挑选了多年来的保留曲目,例如管弦乐《红旗颂》、《红色娘子军》选曲、《激情燃烧的岁月》主题曲、《火车托卡塔》等。欠缺新近创作的第一钢琴协奏曲——《奠基者》也在音乐会上演奏,特邀在

欧美乐坛有“金手指”美誉的旅法青年钢琴家吴牧野担任钢琴独奏。此外还有新疆风格的音乐作品如《嘎哩丽泰》、《牡丹汗》、《边疆处处赛江南》、《玛依拉变奏曲》和《花儿为什么这样红》等。音乐会由邵恩执棒,歌唱家王庆爽、常思思和孙砾加盟音乐会。这次巡演国交以最完整的大编制乐团登台亮相,让观众原汁原味地欣赏到脍炙人口的中外名曲。

去年,国交与新疆爱乐乐团结成了友好共建关系,国交向新疆爱乐乐团赠送了10台钢琴、一批小提琴和一套定音鼓。这次演出,国交也邀请了新疆爱乐乐团的部分艺术家同台演奏。(齐涛)

《大地铭记》演绎红色历史篇章

本报讯 (记者刘森)为纪念辛亥革命100周年、中国共产党成立90周年,也为帮扶广西壮族自治区河池市东兰县力量薄弱的妇幼保健卫生工作,由中国电影家协会主办、东兰·中国影视特型演员明星篮球俱乐部、中国电影家协会特型演员联谊会承办的大型舞台剧《大地铭记》,5月17日在北京揭开面纱。

《大地铭记》以精巧的戏剧构思、细腻的舞台语汇,将朗诵、舞蹈、演唱、情景片段表演、多媒体展示等多种艺术元素融为一体,真实再现了辛亥革命及中国共产党诞生以来中国革命大洪流的历史轨迹。该剧云集了全国70多位特型演员,毛泽东的扮演者王冀、朱德的扮演者王伍福、周恩来的扮演者刘劲、陈毅的扮演者谷伟、邓小平的扮演者卢奇、孙中山的扮演者徐敏等,都同台亮相。

导演陈霖苍说:“中国共产党成立90周年来,饱经沧桑,风云激荡,英雄辈出,情深意长。在这样的日子里,《大地铭记》作为一份礼物,表达了对历史的崇敬和对今天的感恩。我们希望通过戏剧的情境重温历史,以晚会的形式怀念先烈,在有限的时空内,一起经历艰难困苦的岁月,一同感受英雄伟人的气魄!”

发布会当天,“中国扶贫基金会母婴平安120行动——精品爱心基金东兰慈善救助项目”同时启动,《大地铭记》部分票款将直接捐给该项目。

川剧《火焰山》亮相西雅图国际儿童节

本报讯 5月11日,四川省川剧院创作演出的神话川剧《火焰山》在美国西雅图巴格雷·莱特剧场上演,近千名美国儿童观看了精彩的川剧演出。首演结束后,美国当地演出商主动到后台与四川省川剧院院长陈智林商谈其他商业巡演事宜。

2010年7月,西雅图国际儿童艺术节艺术总监瑞切尔来中国选看节目。经四川省文化厅

推荐,她对川剧《火焰山》一见钟情,认为该剧一定会深受美国少年儿童和家长们的喜爱。回国后,西雅图国际儿童艺术节组委会立即向四川省川剧院发来邀请。

本次赴美,四川省川剧院携《火焰山》担任第25届美国西雅图国际儿童节开幕式、闭幕式、专场等重要演出,于5月7日至18日,在美国华盛顿、西雅图巡演5场。(樊明君)

“创想计划”推出“工作室项目”

本报讯 (记者成长)由全球传媒集团VICE与英特尔携手打造的2011年“创想计划”日前启动。

“创想计划”始于2010年,包含现场表演、装置展览、影展等活动形式。今年的“创想计划”推出了“工作室项目”,用来资助、支持来自全世界范围内的艺术家、音乐人、电影人以及设计师,帮助他们打造全新的跨媒介艺术作品。

同时,“创想计划”还宣布将于9月在北京尤伦斯当代艺术中心举办影像、艺术、装置、论坛等系列活动,观众将有机会欣赏到在科切拉音乐艺术节期间展出的部分装置艺术作品。

“红袖添香”8部热门小说免费阅读

本报讯 (记者胡芳)5月18日至31日,“红袖添香”旗下签约网络作家涅槃灰创作的8部小说《逃婚俏伴娘》、《穿PRADA的王妃》、《错爱摩天轮》、《罂粟妖姬》、《隐婚》等免费提供给用户阅读。这是“红袖添香”文学网站自2007年开展收费阅读以来,首次进行免费阅读尝试。

据了解,“红袖添香”本次免费阅读尝试的8部小说题材广泛,总字数超过400万,网络总点击量近1亿次。这批网络小说的相关实体图书,总定价超过200元。“红袖添香”方面表示,免费阅读试行中,网站将给作者发放补贴,“我们希望把读者从盗版网站拉回正版,让读者通过免费阅读,在正版平台上,体验正版阅读的便捷、安全与乐趣。”

艺术·院团

致力于中国原创歌剧

——访总政歌剧团团长黄定山

本报记者 罗云川

新中国成立之初女兵进藏,牺牲和爱情交织的动人故事;戴玉强和冯瑞丽等人精彩演绎;240人的演出团队气势宏大……5月3日晚,歌剧《太阳雪》在北京解放军歌剧院上演,由此拉开了“总政歌剧团首届中国歌剧演出季”的帷幕。在接下来的三个半月内,该团的《党的女儿》、《永不消逝的电波》、《野火春风斗古城》、《我心飞翔》将陆续亮相舞台。

从平均三年创作一部歌剧到两年创作一部,再到三年创作两部,而且两部歌剧先后入选国家舞台艺术精品工程十大精品剧目,总政歌剧团近年来所取得的成就引人瞩目。近日,记者采访了该团团长黄定山。

一个团的“中国歌剧演出季”

据介绍,为庆祝中国共产党成立90周年,经过近5个月的精心策划和紧张筹备,中国人民解放军总政治部歌剧团和北京市演出责任有限公司联合推出了“总政歌剧团首届中国歌剧演出季”。

5部歌剧中,《太阳雪》和《野火春风斗古城》是国家舞台艺术精品工程评选中入选十大精品剧目仅有的3部歌剧中的2部;《党的女儿》自1991年首演至今20年,演出400多场,经久不衰;《永不消逝的电波》则是为庆祝中国共产党成立90周年特别制作,首次上演;而2011版《我心飞翔》更是全部重新制作,将成为国家游泳中心“水立方”上演的第一部歌剧。其间,《太阳雪》和《党的女儿》还赴山西、上海、江苏等地进行13场巡演。

“一个文艺团体精选本团创作演出的5部歌剧在短时间内集中展演,这在国内是少见的。”黄定山认为,要提升我们国家的文化软实力,必须用精品高扬时代主旋律。5部作品高扬着爱国主义和革命英雄主义的主旋律,塑造了土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期、新中国成立后等不同时期的共产党员形象,全方位、多视角地讴歌了党和人民军队的光辉历史,具有强烈的精神力量和艺术感染力,是献给建党90周年的厚礼。

超豪华的演职员阵容,为“总政歌剧团首届中国歌剧演出季”增添了耀眼的光彩。主要创作阵容仅该团就有黄定山、张千一、王祖皆等;该团的全部8名获梅花奖的歌剧表演艺术家杨洪基、戴玉强、王静、秦鲁锋、孙丽英、程桂兰、陈淑敏、刘燕将首次齐聚歌剧舞台,在不同剧目中亮相。黄华丽、冯瑞丽、吴静等青年歌唱家也将一展风采。幕后的舞美设计、灯光设计、服装设计、音响设计、化妆设计也都在国内久负盛名。

歌剧必须探索创新

黄定山说,歌剧诞生至今有400多年的历史,自上世纪20年代传入中国有80多年历史。

它在中国的民族化或者说民族歌剧的诞生,使得其在中国生根开花。中国歌剧的鼎盛时期是上世纪五六十年代,产生了《江姐》、《洪湖赤卫队》、《小二黑结婚》等经典;更早的还有《白毛女》,影响广泛。新时期以后,产生了以《党的女儿》为代表的一批精品。在当代,随着经济发展繁荣,歌剧艺术又有一个逐渐发展的态势,为部分观众所喜爱。

歌剧因其高度的艺术综合性,往往代表一个国家的艺术水准。包括歌剧在内的舞台艺术,对民族素质、国家未来有不可低估的影响,关乎民族和国家的发展。歌剧一般依靠政府拨款或社会基金维持运转。虽然现在市场经济,但无论中西方对歌剧都是采取“保护”的政策措施。在中国,随着人们对文化软实力重要性的认识,对歌剧在逐步理顺关系,但还远远不够。“歌剧要在中国发展,必须发展中国原创歌剧,才能使之让观众接受。同时,歌剧又需要交流、融合,我们要有对话的资本、平台,必须打造原创歌剧。”黄定山表示,这也是总政歌剧团推出“中国歌剧演出季”的原因之一。

谈到歌剧市场,黄定山有着清醒的认识。他说,不要希望歌剧能像上世纪五六十年代那样深入人心,也不能希望像西方那样——毕竟人家有几百年的传承,有众多知名歌唱家。因为,如今观众的

性,又面临战场(军队)、赛场、市场这“三场”的检验。黄定山说,作为军队文艺团体,选材有其特殊性,以军事和战争题材为主,既要反映军队军人风貌,又要有文化内涵,弘扬军事文化、爱国主义、革命英雄主义等;既要多元发展,又要有主流艺术,高扬主旋律。

近年来,总政歌剧团在剧目制作过程中,抓住创作这一首要环节,坚持“原创剧目,自有品牌”,从平均三年创作一部歌剧到两年创作一部,再到三年创作两部,树立起“中国原创”的旗帜和品牌。

在人才管理上,该团实施“年初集训、年度演出、年终考核”的人才培养激励模式,成为培养锻炼人才的一条行之有效的方法。在这次“中国歌剧演出季”中,实行角色竞聘,从众星云集的团队中优中选优,以保证艺术品质。例如新创的《永不消逝的电波》,外请各方面的专家,包括演出公司经理,对竞聘角色的演员进行封闭式打分,按分录用。

歌剧创作生产出来以后如何推广?总政歌剧团尝试市场推广,重视营销宣传,用现代营销方式打入市场。一部歌剧推出多种演出版本,比如精装版、简装版、交响清唱剧版、演唱会版,让观众来认识歌剧、喜欢歌剧。此次演出季,实际上又在探索一种新的模式,即以歌剧演出的规模化来增强人们对歌剧的认知度。此外,强强联手,由创作单位和营销单位联合,发挥各自优势,探索歌剧的市场化道路。

除了市场化运作,总政歌剧团还十分重视歌剧的公益性普及工作。据悉,该团9月将举办中国歌剧经典音乐会,10月举办“高雅艺术进军营、进校园”活动,培养年轻观众,对民族素质提升、国家未来发展贡献一份力量。

(本文图片由俞根来摄)

歌剧《太阳雪》

的文化娱乐选择更多样。既然要打造中国原创歌剧,从创作开始该如何做?黄定山说,歌剧原是大众艺术,从在西方诞生起它就具有大众属性,现在它在中国变成了“高端”艺术。业界和观众往往用“像不像西方歌剧”来衡量我们的歌剧创作,这是一个误区。中国歌剧当然需要向西方歌学习和借鉴,但不能固守既定模式。西方歌剧诞生时是最时尚、最创新的,现在,我们要敬仰传统、尊重经典,更要发展变化。作为一种舶来品,歌剧在中国已经完成了民族化进程,今天必须创新。当代观众的审美需求已经发生变化,要解决中国歌剧的当代性问题,这是对当代观众审美的尊重、引领。要从当代观众的审美需求出发,着力表现时代的主题和丰富的当代生活,研究和

发展歌剧的表现形态,一方面重视向传统的民族艺术学习,把歌剧艺术的根须深深地扎在民族文化的沃土之中,使作品具有鲜明的民族风格,一方面寻找新的符合当代观众审美需求的表现方式。

以《太阳雪》为例。以往,西洋歌剧主要以美声唱法为主,民族歌剧用的是“美声加民族”的组合,而《太阳雪》贯通了美声、民族、流行、原生态4种唱法,甚至前所未有地让通俗唱法担纲女主角。以往,歌剧重唱不重演,而《太阳雪》要求演员既要会唱也要会演,要唱中演、演中唱,甚至在行走中唱、在攀爬中唱,一连择几个跟头一骨碌爬起来,立马就要亮嗓。以往,歌剧好听就行,而《太阳雪》则追求既好听又好看,整个舞台上演了旋转和翻转的“特技”,牦牛狂奔、冰川崩塌的视听冲击,让观众好像在欣赏3D大片。

练好内功,对外推广

成立于1956年的总政歌剧团,既有军队文艺团体的特殊属

歌剧《党的女儿》