

山东柳子戏：剧团学校“两翼齐飞”

本报记者 张婷

山东柳子戏是我国四大古老剧种之一，距今已有500多年的历史。戏曲史上所提到的“南昆、北弋、东柳、西梆”之“东柳”，就是山东柳子戏。

据《孔府档案》载，柳子戏与孔府关系密切。每逢春秋祭祀时，《大桑园》、《桑棵记》等柳子戏剧目经常在孔林上演；孔府的乐舞生都会唱柳子戏。

几百年来，由历代艺人口传心授，至今仍保存的柳子戏传统剧目有200余出、音乐曲牌600余支，对研究中国北方戏曲、元代杂剧，有着重要的学术价值。2006年，山东柳子戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

近日，记者走进山东，探访柳子戏的生存现状。

唯一的职业剧团在努力

作为非物质文化遗产，作为一门戏曲艺术，柳子戏是动态的。换句话说，它是保存在人们脑子里、口头上、形体上的文化、艺术、技艺，它是活着的。所以，对柳子戏最好的保护与传承方法，就是让它以充满生机的姿态一直活跃在大众视野里，即活跃在舞台上、活跃在民间戏曲活动中。为了实现这一目标，山东省柳子剧团做了大量的努力。

山东省柳子剧团是全国唯一的柳子戏专业艺术表演团体，成立于1959年。成立后，剧团曾3次进京演出，毛泽东、周恩来等国家领导人及梅兰芳等艺术家对剧团的演出给予了高度评价。1998年前后，柳子戏曾在曲折中前进。这个曾经“热火朝天”的剧种却“冷”得让全团人糊口都难，主演跳槽，有的演员甚至靠摆摊谋生。为了扭转这个局面，尽快适应改革开放后的文艺市场，近年来，剧团排演了很多新剧目，如《琵琶遗恨》、《卧龙岗》、《王昭君》、《风雨帝王家》等，其中《风雨帝王家》获山东省第七届精神文明建设精品工程奖、第八届山东文化艺术节大奖。带着这些佳作，剧团在国内、国外的演出均受欢迎，恢复了昔日的光彩。

现在，山东省柳子剧团更是阵容整齐、机制灵活、面貌崭新。“保护为主，抢救第一”是剧团对待柳子戏一直所秉承的政策方

柳子戏《包公错断》剧照

针。柳子戏是门古老的艺术，因此，挖掘整理古老的剧目，是剧团的第一要务。柳子戏的传承方式，主要是靠从事柳子戏的艺人代代口传心授的。近年来，山东省柳子剧团抢救的一批柳子戏传统剧目，全部是向老艺人学来的，对老艺人的保护也是发展柳子戏的关键。

对于柳子戏在当今舞台上的呈现方式，山东省柳子剧团团长岳维山强调：“要想在当今市场大潮中站稳脚跟，柳子戏就要注意保持剧种自身鲜明的特色，特别是在音乐和表演上。它应该具有地方的特色，乃至流派、个人的特色。这种地方的、流派的、个人的特色越鲜明，整个柳子戏的特色也就越鲜明，越容易吸引观众。如这两年挖掘整理的柳子戏《包公错断》无论是在舞美还是表演上，都是传统戏的再现。柳子戏《鱼篮记》虽然在舞美上加了些镭射灯，在演员的步行上有所变化，但基本上还是老戏的模样。”

关于柳子戏今后的发展，岳维山表示，剧团要切实把握保护、传承、发展工作落到实处，一是在认识上，要为柳子戏定好位。要

把柳子戏看做山东省的一张重要的文化名片，紧紧抓住；二是要通过上级支持、社会赞助或自己经营，在经费上保障创作演出；三是招揽尖子人才，并在柳子戏创作上狠下功夫；四是把艺术交流和走市场结合起来。

校团合作培养人才

任何一门艺术的保护与传承都得有传人，靠传人，而柳子戏曾一度面临后继无人的困境。现在，这种状况有所改观。2010年9月，在山东省文化厅的支持下，山东省电影学校与山东省柳子剧团以“校团合作、订单培养”的方式，联合培养柳子戏后继人才——山东省电影学校首批40名柳子戏专业学生入学，这是山东省电影学校与山东柳子剧团以“校团合作”的方式，招收的该校历史上首批柳子戏专业学生。山东省电影学校自然也成为了全省第一所招收柳子戏专业的学校。山东省中断了多年的柳子戏人才培养工作开启了新的一页。

对于承担培养柳子戏后继人才的重任，山东省电影学校校长安立元说：“柳子戏这门古老艺术传承的关键是得后继有人。作为

山东省的一所艺术学校，山东省电影学校需要有一定的文化自觉和责任担当，即自觉认识到柳子戏的重要性，自觉承担起培养柳子戏人才的任务。”

据记者了解，山东省电影学校具备培养柳子戏后继人才的条件。首先，学校有培养戏曲人才的教学经验。原来，学校一直设有京剧、吕剧等专业，专门向全省甚至全国输送相关的毕业生。虽然，这次是学校头一回开办柳子戏这个专业，但可借鉴其他剧种的教学经验，能够把柳子戏的教学任务完成好。其次，学校和剧团都在济南，方便授课。此次，联合培养柳子戏后继人才——山东省电影学校首批40名柳子戏专业学生入学，这是山东省电影学校与山东柳子剧团以“校团合作”的方式，招收的该校历史上首批柳子戏专业学生。山东省电影学校自然也成为了全省第一所招收柳子戏专业的学校。山东省中断了多年的柳子戏人才培养工作开启了新的一页。

对于承担培养柳子戏后继人才的重任，山东省电影学校校长安立元说：“柳子戏这门古老艺术传承的关键是得后继有人。作为山东省的一所艺术学校，山东省电影学校需要有一定的文化自觉和责任担当，即自觉认识到柳子戏的重要性，自觉承担起培养柳子戏人才的任务。”

舞蹈家赵汝蘅：中国民族芭蕾必须继承经典

中国民族芭蕾要发展、要提高，就必须继承经典。一是继承西方芭蕾的传统。毕竟西方芭蕾有500年的历史，中国芭蕾历史只有短短的半个世纪，他们值得我们学习的东西有很多。二是继承中国民族芭蕾本身的艺术特色。中国民族芭蕾之所以能得到世界的认同，是因为它在形成过程中吸收了具有中国民族特色的艺术元素，借鉴了多种中国传统艺术样式，无论是民间歌舞或是中国戏曲，必要时，都可以是舞蹈创作的素材，将中西方最传统的东西进行融合，是我们的初衷，也是中央芭蕾舞团的艺术追求。

——据《解放日报》

点评：继承西方芭蕾传统，保留中国民族芭蕾特色，“洋为中用，古为今用”，二者要有机结合。这不仅是中国芭蕾艺术

要遵循的艺术生产、发展法则，也是许多“西方舶来艺术”应注意的。

学者田青：传统文化不能发展得“四不像”

昆曲以及所有传统文化应该坚守，不要为适应时尚，改变自己，成为不中不西、不土不洋的“四不像”。如果为了迎合所谓青年人的审美趣味和生活节奏，把迤逦婉转、舒缓典雅的“水磨腔”改成摇滚的节奏，把可以“舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之嫠妇”的曲笛改成吉他或电子琴，把具有不可替代的特殊文言改为现代白话……那么当儿孙向我们要这些祖先的遗产时，我们该如何对答？

——据《中国新闻网》

点评：正如田青所言：“我们总不能要求一位七八十岁的老先生再去参加奥运会‘为国争光’一样，对大部分的非物质文化遗产项目，当务之急就是保存和保护。”其实，

某种程度上，保护就是发展，得先有DNA，存下DNA，发展才能有根有据。若急于求变，会适得其反。

演员濮存昕：北京人艺就是要吃老本

就是吃老本，必须吃老本，有老本可以吃。北京人艺需要把这些经典的好东西传下去，让五十年、一百年后的观众也知道有这些剧目。当下题材的东西可以由其他剧院排嘛。

——据凤凰网

点评：北京人艺为建党90周年献礼的大戏《家》正在排练，有记者问：“人艺总复排老戏，是否有吃老本之嫌？”濮存昕做出以上回答。有时候，学习和继承才是保护和发展的传统艺术文化的最好手段。所以，复排是为了不忘本，而经典艺术就是在一次次次的重复中，默默地再生着。

(张婷整理点评)

重庆市歌剧院业务考核亲历记

田玉斌

5月10日，受重庆市歌剧院之邀，我以评委的身份参加了该院歌剧团的业务考核。这项工作要在一天内完成对45名声乐演员的考核任务，即考核每个人的戏剧表演、演唱和视唱3个项目，可谓时间紧、任务重。但是，在结束这项紧张的工作之后，我仍有一种意犹未尽之感，既为重庆市歌剧院拥有一批出色的声乐人才感到高兴，又对他们全面、严格考核演员的做法而感到钦佩。

重庆市歌剧院歌剧团的此次考核，令所有评委有一种别开生面之感，每个演员除了要考核演唱作品和五线谱视唱两项内容外，还增加了戏剧片段表演项目的考核。这项考核对于声乐演员，尤其是歌剧演员全面素质的提高具有重要意义。记得1996年文化部直属艺术表演团体进行体制改革时，对各个艺术门类的演员都分别进行了专业考核。当时，我在美声组担任评委。在讨论考核项目时，有人曾经提出应该考核表演，但是由于参加考核的演员来自不同院团，有的是合唱队员，有的是歌剧演员，还有独唱演员

等。考虑到对职业合唱队员与歌剧演员的要求不同，而没有把表演列入考核项目。据我所知，在此之后的各个院团的考核中，包括各个歌剧团声乐演员考核时都没有表演这项内容。从这个意义上讲，重庆市歌剧院的做法在全国歌剧院团中开创了先例。

当天上午，考核的是30个(组)戏剧片段的表演，有的片段是一个人表演，有的是二至三人一起表演某一个戏剧片段。其中包括《江姐》、《雷雨》、《原野》、《复活》、《牛虻》、《货郎与小妞》等中外著名戏剧的片段。他们都身着戏中人物的服装和头饰，每个片段舞台上都摆放了简单的道具，每个人的表演都特别认真，十分投入。作为声乐演员有些人的舞台感很好，似有大家风范，在人物性格的把握上准确到位，活灵活现。另外，他们大都比较注意人物的刻画，有些演员的表演完全沉浸在戏剧人物之中，有的人甚至是声泪俱下。许多人的表演使我们深受感动。担任评委的女高音歌唱家郑咏说：“有些人的表演

把我感动得流了眼泪！”我也常常被感动得热泪盈眶，可见他们的表演多么感人。

下午的考核内容是演唱和视唱，每个人除了要演唱一首自选声乐作品之外，还要通过抽签在现场唱一条视唱练习。每个演员对这一轮的考核也都特别重视，像开音乐会一样都身着演出服，显得格外郑重。从演唱方面看，在作品选择、风格把握、音乐表现和技术技巧的发挥等方面，整体水平较高。每个声部中都有一些比较出色的演员，这些人必将在剧院未来的艺术生产中发挥骨干作用。

据该院刘光宇院长介绍，此前已经完成了交响乐团的业务考核，下一步剧院将按考核成绩排座位，并以此作为确定每个人工资待遇的依据。因此，不仅是每个参加考核的演员特别重视，而且剧院的领导也十分重视，比如为了充分体现公正、公平原则，剧院为此次考核专门从北京和上海请来5位专家担任评委。我们相信，这一竞争机制必将为剧院下一步改革和艺术生产奠定良好的基础。

中德合建《白色的房间》

李魏 本报驻青岛记者

毛公强

《白色的房间》的中德演员

由山东省青岛市话剧院和德国帕德博恩市威斯特法伦剧院共同创作的大型话剧《白色的房间》，已进入排练阶段。

这部由中德合排的大戏讲述的是在20世纪30年代，一个德国男孩与一个中国女孩以一颗“龙牙”做媒，跨越一生的爱情故事。它将于6月11日在青岛首演，并将于11月赴德国帕德博恩市演出。

中德合作的话剧

2010年5月，青岛市话剧院与德国帕德博恩市威斯特法伦剧院签署合作协议，两市共同出资150余万元人民币，共同创作演出大型话剧《白色的房间》，并于当年11月在青岛建组。

《白色的房间》是以20世纪30年代生活在青岛的德国人詹姆斯的真实故事为基础创作而成。一个德国男孩和一个中国女孩在青岛一同长大，一起观海听涛……战争来了，男孩要回国，女孩送给他一件珍贵的礼物——一颗“龙牙”。几十年过去了，小男孩变成了老人，但他始终珍藏着这颗“龙牙”。直到有一天，老人的孙女偷偷打开了装有“龙牙”的盒子，于是，老人在临终前向孙女说出了珍藏在他心中的愿望。老人的孙女来到中国，她要来归还“龙牙”，她要来找寻那位“女孩”……

“跨国组合”体味表演差异

《白色的房间》进入分段排练阶段已有一个月，排练时，中德双方演员围成一圈，用动物的叫声

为彼此命名等游戏开始，女演员玛雅·凡克希望以这样一个过程来增加演员之间的默契度，消除语言的障碍与隔阂。

德籍演员拉斐尔·麦尔泽与其他德国演员一起，在青岛大学附近合租了房子，准备打一场“持久战”。提及这部戏，麦尔泽认为最难的环节还是台词部分，因为剧中的德国籍演员全部说德语，而中方演员则说中文。但是经过一个月的时间，麦尔泽显然已经对这部戏甚至对青岛这座城市非常熟悉了。他向记者展示了自己的中文功底，“我爱你”“小心点”“滚”，带有浓厚的感情色彩。

女主角陈媛在剧中饰演麦尔泽的初恋，她告诉记者，能够明显感觉到双方演员的表演差异，德国演员更加严谨，他们的一招一式都唯导演马首是瞻，而中方演员则有很多灵活的自我发挥。她认为德国演员的表演手法更多来自欧洲的古典的莎士比亚范儿，尤其表现在台词书面语式的“雅”和肢体语言的频繁使用上。

德国女演员执着于中国元素

排练中，饰演“龙牙”的青岛市话剧院演员滕飞在一段莎士比

亚式的旁白之后，居然跟着鼓点，道起了京剧的念白，陈媛饰演的“梅”也水袖善舞。原来玛雅·凡克一直钟爱中国元素，并千方百计地要在剧中加以展示。

据说，这一中西合璧的情节未必在最终上演的舞台版本中出现，它只是玛雅·凡克进行的各种元素风格的尝试之一。值得一提的是，玛雅·凡克对参演的青岛演员评价颇高，称他们的舞台表现力远远超出了自己的预想。

德国制作人要把“青话”作品“搬回家”

一直留在青岛的该剧的制作人玛丽告诉记者，她的注意力早已从这部戏移至青岛市话剧院有限公司的其他作品上了，如童话剧《三只小猪》、都市爱情喜剧《钱多多嫁人记》、两部话剧《拿什么整死你我的爱人》都令她印象深刻。“即便没有字幕，但是从演员的表情、肢体语言中，我完全能够看懂所有的剧情。”玛丽欣喜地说。

玛丽说，这部大戏交流演出完成后，她将考虑把青岛市话剧院的其他作品带回德国，“那里的观众也一定会喜欢他们的”。

欧洲戏剧的盛宴

胡薇

4月中旬，在俄罗斯文化部以及圣彼得堡市政府的大力支持下，由波罗的海国际艺术节基金会主办的第十四届欧洲戏剧奖暨第十二届欧洲戏剧新现实奖的颁奖典礼及欧洲戏剧展演活动，在俄罗斯圣彼得堡举行。活动期间，共有14部形态各异的戏剧演出，在10家剧场循环上演。这些戏剧作品，不仅展示了当代欧洲戏剧的成果，也让来自世界各地的观众得以享受欧洲戏剧的盛宴。

欧洲戏剧奖自1986年作为欧洲委员会的试点项目创立后，影响日益扩大，成为了欧洲乃至全球戏剧界一个重要的奖项。其在欧盟各国轮流举办，下设大奖和特别奖，宗旨是奖励那些对于世界戏剧艺术的交流、发展等做出卓越贡献的戏剧艺术家和戏剧团体。从第三届开始，增设了欧洲戏剧新现实奖，以鼓励戏剧界的新锐在自己的艺术作品中所展现的原创性及丰富性。许多世界艺术界鼎鼎大名的人物和团体，都以获奖为荣，如穆努什金和她的太阳剧团、彼得·布鲁克、海纳·穆勒、皮娜·鲍什、哈罗德·品特以及伦敦皇家剧团等。本届欧洲戏剧奖的大奖由德国导演彼得·史塔因获得，特别奖则颁给了俄罗斯导演留比莫夫。6名优秀的艺术家及剧团，赢得了欧洲戏剧新现实奖。

在本届戏剧奖的戏剧展演活动中，多部彰显着欧洲各国戏剧独特风采和样貌的舞台演出，令人印象深刻，如《三姊妹》(俄罗斯·彼得堡小话剧院)、《破瓮记》(德国·柏林剧院)、《飞行先生》(芬兰·芬兰国家剧院)和《变形记》(冰岛·Vesturport 剧团)等。

在俄罗斯当下最有影响力的戏剧导演多金的率领下，彼得堡小话剧院演出的契诃夫经典名作《三姊妹》，舞台呈现流畅自然、灵动多变，导演风格兼具传统、多元性和个性化。最令人叹服的是，所有的演员都能完全化身角色本身，在舞台上展现出真正的“活”的生活，不仅简洁地表现着原著的精髓，而且依靠作品本身所展示出来的深厚底蕴，引导着观众对于原作的认识和理解。《飞行先生》是芬兰国家剧院的一次国际预演，也是一次极富创意的演出。其导演获得了本届欧洲戏剧新现实奖，这是他根据小说改编的一部作品，讲述了一个男孩学习飞行表演的故事。导演将位于舞台中心的转台变成了观众席，舞台的前、后、中左和中右区域则成为了演员的表演区，凭借音乐、拼贴、解构、戏仿、时空交错等方式，旋转的舞台、夸张的表现、强烈的视听和独特的演出造型，呈现了一部色彩缤纷的舞台演出，既展示着导演极富个性的艺术观念，也方便了观众的多重理解。由圣彼得堡瓦西里岛国立剧院演出的《翻译者丹尼尔·斯坦因》，是一部极为静态的、带有寓言性质的大戏，涉及历史、宗教、政治、文化、哲学等诸多层面，演员们具有极高的定力和表演张力，以他们的从容和镇定，为观众呈现了一部静态的多声部独角白剧，使沉闷的演出获得了一种特殊的戏剧魅力。

戏剧作为欧洲文化的一个重要组成部分，不仅融汇了各民族独特的精神与气质，也是各民族交流各自文化的一座桥梁。涵盖欧盟各国的戏剧展演，在短暂的相聚中展示了欧盟各国的文化和艺术，实现了不同国家和民族之间的沟通和交流，可谓是一次欧洲戏剧的盛会。本次参加展演的剧目的演出时间一般都是长的4个小时左右、短的2个多小时，演员的表演功力深厚、举手投足间魅力十足，导演们则是将自己强烈的表达欲望以各种丰富的舞台表现手段来加以呈现，令诸多风格各异的演出，化为了观众们生活的一部分。

实际上，走进剧院欣赏高水平的戏剧演出，早已是欧洲人的一种生活方式。而丰富的文化生活和良好的戏剧传统也带来了当代欧洲戏剧的最大问题，即：创作者们对于观众的反应看得过重。为了更好地展示自己的作品，创作者们另辟蹊径，利用多元化的舞台手段和依赖高科技的技术手段来获取演出效果，成为了博取观众欢心的最佳手段，导致了一些不重视对作品内容阐释而更重舞台表现手段甚至贩卖概念的作品出现。而展演的剧目中，大部分是小说改编或是经典戏剧的重现，这种情况与

中国剧坛相似。然而，就像西班牙戏剧家洛尔伽所说的那样：“戏剧是提高国家水平最富有表现力和最有效的工具之一，是衡量一个国家的伟大或衰落的温度计。”欧洲戏剧人更多的只是借用已有的文化通道，因而在注入了改编者自己的想象和独特的处理之后，往往将原作的精神又向前推进了一步，原作凭借戏剧再生，这是与中国剧坛现状最大的不同。

在这四个戏剧“分众”的时代，如何将戏剧“四要素”(演员、观众、剧场、剧本)更好地结合、更好地为舞台服务，打造属于中国当代的优秀舞台作品，显然是国内戏剧人应该重视的根本问题。另外，欧洲戏剧人对待创作的投入，令他们的作品格外具有诚意和个性，也应为国内戏剧人所借鉴。所有那些不受拘束的想象和发挥，源于自身想象力的丰富，更是源于对艺术本身的深钻迷恋。显然，他们是心无旁骛地将自己的热情奉献给了戏剧，舞台也早已超越现实，成为了他们以想象力重塑的一座梦想的圣殿。

话剧《变形记》剧照(冰岛)