

2011北京京剧院青年演员擂台赛落幕

首届全国青年演员邀请赛即将启动

梨园新秀在“魅力春天”中绽放

朱甲/文 杨少铎/图

6月10日,随着最后一场演出《杨门女将》在北京长安大戏院落幕,由北京京剧院主办的首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛结束了为期近一个月的演出。从5月15日启动开始,共有来自北京京剧院一团、梅兰芳团、青年团等演出团体的30名青年京剧演员先后亮相,呈现出25台大戏。擂台赛举行期间,各流派百花齐放,青年演员独挑大梁,专家和观众评委现场打分,戏迷票友争相追捧。北京的这个春夏,因为青年与京剧的交相辉映而格外绚丽。

青年演员踊跃参赛

首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛的参赛演员主要来自北京京剧院下属的一团、梅兰芳团和青年团,云集了中国戏曲学院、北京戏曲艺术职业学院的历届优秀毕业生,马、张、谭、裘、梅、程、荀、奚各流派纷呈。很多青年演员是第一次在这样的比赛中展现自己的实力,这让戏迷观众眼前

一亮。

虽然舞台经验还略显稚嫩,但这些青年演员已展现出各自的潜力。这正如北京京剧院院长李恩杰所表达的办赛初衷:“这一活动的举办并非让演员们一争高下,而是借此机会为他们提供实战演习的平台。我们关注的不是演员的成绩,而是演员的成长。百学不如一练,百练不如一演,我们希望通过这个平台让更多的京剧优秀人才脱颖而出,促进京剧的发展。”

这次实战演习有力地推动了艺术传承。为了抓住宝贵的机会充分展示自己,年轻演员们跟着各自的老师勤学苦练,或细细打磨一出大戏,或新习一出早就想学的经典剧目。30名青年演员都拿出了各自流派的代表剧目,有的还挖掘出了久未见舞台的冷门戏,这说明了青年演员们把这次珍贵的舞台实践看得很重,十分珍惜这次挑大梁的机会。面对擂台赛,他们既兴奋,又感觉压力很大——站在舞台中间和聚光灯

下,既可以“露脸”,也有可能“丢脸”。压力与动力并存,恰恰能促进年轻演员的提高。

戏迷观众热捧擂台赛

京剧戏迷票友们习惯于捧名角、看名家。此次擂台赛似乎打破了这个规律,尽管是青年演员挑梁演出,就擂台赛现场的上座率和声势来看,绝对不亚于一台名角荟萃的演出。每晚七点半,观众从四面八方奔赴长安大戏院,在这一场场青年新秀们演出的大戏中陶醉着。在这些青年演员当中,许多人已经小有名气,并拥有了一批忠实的年轻“粉丝”。他们不仅组织起来买票看戏,还为自己喜欢的偶像带上礼物和鲜花。每当演出谢幕时,都会看到青年演员被鲜花和各种礼物簇拥着的温馨场景。

据统计,此次擂台赛的上座率平均每场达到了六成以上,一些场次甚至出现一票难求的火爆现象。观众的热情让青年演员十分振奋,台上台下情绪高涨,掌声喝彩声此起彼伏。

观众评委公正打分

首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛的亮点之一在于专业评委和观众评委现场打分。京剧名家、专家学者与来自基层各行业的普通观众组成了每一场演出的现场评委组,目的在于更加客观、全面地对各个参赛选手给予分数上的评价。

本次擂台赛所聘请的观众评委共100余名,从近300位通过网络和电话报名者中筛选而出。其中年龄最小的15岁,年龄最大的已近80岁。观众评委中有学生、退休工人、教师、公务员、企业老总、农民工、律师、画家、军人等各

《杨门女将》剧照

《杨门女将》剧照

行各业关心京剧艺术的普通观众,其中,“70后”和女性评委均占到了1/3的比例。观众评委的文化程度从初中到硕士不等,其中大专以上学历者占到了2/3。绝大多数观众评委京剧票龄在10年以上。此外,还有自天津、福建、四川、吉林、河北等地远道而来的10位观众评委。可以说,观众评委的成员基本反映了京剧戏迷票友群体的现状。从观众评委给全部演出场次打分的情况来看,与专家评委相比,不仅打分相近,就连对演员的评语都很相似。

媒体大力支持

首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛得到了中央和京城各大新闻媒体的大力支持,有30多家媒体进行了跟踪报道。中央电视台

戏曲频道《空中剧院》栏目对擂台赛进行了录制,已于6月11日开始连续16天播出比赛实况。《人民日报》、《中国文化报》、《北京晨报》、《北京青年报》、新浪网、中国京剧艺术网等媒体相继派出记者到剧场进行了专题采访,到目前为止各类报道已达百余篇。

为使广大戏迷及观众更好、更快地了解此次擂台赛的赛况信息及结果,《北京晨报》、长安大戏院也同步跟踪发布比赛信息,第一时间更新参赛选手的排名情况。如此全面而细致的宣传,使得北京京剧院的擂台赛在社会上及全国梨园界产生了巨大的影响。

首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛是青年演员展现自己艺术水准、相互交流的一次机会。

北京京剧院通过比赛选出具有艺术潜质、有观众缘、有票房号召力的青年优秀人才。擂台赛得到了中央、北京市各级领导的高度重视及社会各界、各兄弟团体的高度关注。演出赢得了业内人士的赞赏,也让戏迷朋友们为之兴奋。首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛是一个开端,北京京剧院在不断地努力求索,希望把擂台赛打造成京剧大师诞生的温床,成为其独有的品牌。

首届全国青年演员擂台赛即将启动

为振兴和推广京剧艺术,加强全国各地京剧优秀演员的交流,结合首届“魅力春天”青年京剧演员擂台赛的成功举办,北京京剧院和各地地方京剧院将联手

继续举办2011年全国京剧艺术青年演员擂台邀请赛。本次大赛着眼于京剧的未来,打破常规,增强创新内涵和模式,强调首创性,是对京剧艺术活动一次有益的探索。

此次邀请赛,北京京剧院将通过“魅力春天”擂台赛选拔出优秀人才,邀请全国重点院团参加,每个行当邀请两名青年演员以交流切磋的形式进行演出,按照行当分类,分为老生、青衣、花旦、老旦、花脸和武生。其中,由北京京剧院推选出的青年演员为守擂主。各地方选拔的优秀京剧演员,由北京京剧院提供其他配演人员及乐队人员,根据行当分类分别挑战北京京剧院的守擂演员。该活动定于8月9日至26日在北京梅兰芳大剧院举行。

艺术·剧评

改编经典应怀敬畏之心

——观话剧《蔡文姬》

刘平

北京人艺演出的话剧《蔡文姬》,自上个世纪80年代以来已经看过几个版本。尽管没看过焦菊隐导演的版本,但后来的复排都是严格按照焦菊隐的导演思路与设计,保持着《蔡文姬》本来的风格和面貌。今年5月演出的《蔡文姬》,由年轻人担纲主演。我抱着试试看的想法走进剧场,想不到再一次被震撼。

意蕴深远的活道具

大幕拉开,《蔡文姬》展现给观众的是空灵、大气的舞台场面。古典风格的配乐,浑厚且淳美,让你的心一下子就被攫住。

尤为称道的是《蔡文姬》第二幕的舞台效果,那大漠草原的“穹庐”之感,不是简单地用材质表现,而是用“流动”的人呈现出来。一对对手执旌仪仗的士兵在舞台上往来穿梭,最后在舞台后方站成弧形的一排,直立的仪仗与天幕上垂下来的幕布帷帐正好形成穹庐的形状,庄严而有气魄。那虚实结合的效果,那以气胜多的意境,那繁简相宜的诗意,

处处呈现着艺术创造的美感与深厚意蕴。这是呼厨泉单于的大穹庐(即王宫),大单于就在这里宴请汉朝来的使者董祀、周近等人。当蔡文姬做出“归汉”的艰难选择,同左贤王和呼厨泉单于等亲人告别时,排列在周围的士兵手中的旌仪仗都向前倾斜低头,它们似乎变成了活道具,有了灵性,读懂了人物的心事。这真是绝妙的一幕,我被这充盈着诗意的艺术气氛冲击着,包围着,陶醉于其中。这不正是焦菊隐话剧民族化精神的集中体现吗?

描摹人物的真性情

《蔡文姬》不是一个新剧目,其内容离今天的观众也有一定的距离,但为什么会吸引众多年轻的观众走进剧场呢?笔者认为,除舞台整体呈现的美外,还在于它写出了人物的真性情。

毋庸讳言,郭沫若写《蔡文姬》时的一个用意就是“为曹操翻案”。对这个问题当年就有人提出过异议,直到今天仍然有人

认为曹操这个人写得有些勉强。但笔者认为,对于曹操这样一个复杂的历史人物,该剧只不过写了他性格中的一个侧面,当然很不全面。但作为一个艺术人物,应该有其存在的理由,何况作者在剧中浓墨重彩描写的不是曹操,而是蔡文姬。

蔡文姬这个形象可以说倾注了郭沫若的全部心血。“蔡文姬就是我——是照着我写的。”这是作者创作这个戏的“种子”,而蔡文姬这个形象也是郭沫若个人情感的外化与寄托。剧中蔡文姬面对曹操归国邀请的兴奋,别夫离子的痛苦抉择,归国途中对儿女的思念,以致夜不成眠,弹筝赋诗以抒发心中烦闷,以国家大事为己任,毅然舍弃小家的高尚品格,都有着郭沫若在抗战时期从日本回国,别妻离子的痛苦与思念之情。

特别是第三幕蔡文姬为父亲扫墓时的大段情感抒发,情真意切,动人心弦。“胡笳十八拍”的创作正是这种情感的体现。那优美且带着几分哀伤的旋律,奏响于空旷的夜空,萦绕于参天古树之间,也震荡于整个剧场,回响于观众的心间。人同此心,情同此理,此情此景怎能不令人动容?

经典作品需要传承

《蔡文姬》的成功,不仅是编剧郭沫若、导演(原创导演焦菊隐,复排导演苏民等)心血的结晶,同时也是几代演员辛勤创作的艺术成果。可以说,郭沫若在剧中的诗情挥洒,导演焦菊隐对话剧民族化风格的追求,是通过演员及舞台美术(包括布景、道具、灯光、服装等)各方面的努力实现的。

从演员的表演说,《蔡文姬》的第一代演员刁光覃(饰曹操)、朱琳(饰蔡文姬)等的表演是最优

秀的。但艺术是需要发展的,要保持经典作品的艺术魅力需要一代一代导演与演员的努力打造与传承。那么,如何传承?如何保持经典作品的艺术魅力?这不是一件轻而易举的事,这需要传承者深厚的艺术修养和认真、细致的创造精神,更重要的是要有一种敬畏经典的心态。《蔡文姬》的复排演出是成功的。这不仅是导演苏民心血的结晶,也是全体演职人员共同努力的结果。

苏民在2002年重排《蔡文姬》时明确提出:“要在保持焦先生导演构思风貌的基础上求发展。”他以古稀之年带领北京人艺的年轻演员攻下了这个难题。这次,八十高龄的苏民又大胆起用一批平均年龄不超过30岁的年轻演员担纲主演,达到了令人满意的效果。

此版本的《蔡文姬》,两个主要人物塑造得比较成功。于明加扮演的蔡文姬,演出了人物的书卷气,在处理个人情感与国事重任时,表现出了人物的真性情。濮存昕扮演的曹操也恰到好处,演出了人物的复杂性——威严的大王和儿女情长的长者。还有左贤王的倔强、爽直,董祀的敦厚、大义,周近的自私、狠毒,赵四娘的深明大义,卜后的端庄娴静,也都较好地体现出人物的个性特征。值得一提的是那些配角的表演,比如侍琴、侍书,都透着一种灵气。美中不足的是,最后一场的舞蹈不够漂亮,没有把欢快的气氛推向应有的高潮。年轻演员的表演也还需要进一步改进与提高。

《蔡文姬》的演出,再一次证明,真正的经典作品是不会过时的。尽管它的内容已不是今天的新鲜话题,但它对人性的探索,对邪恶的批判,对正义的弘扬,是跨越时代、穿越时空的。

艺术·资讯

大型话剧《共和国掌柜》即将首演

本报讯(记者罗云川)展现中国共产党第一代领导人陈云人生片段的大型话剧《共和国掌柜》,将作为中国共产党建党90周年献礼剧目,于6月23日首演于上海话剧艺术中心。

该剧由陈云故居暨青浦革命历史纪念馆管理委会、上海文广新闻传媒集团主办,陈云故居暨青浦革命历史纪念馆、上海文广演艺集团、第一财经传媒有限公司承办,上海话剧艺术中心制作出品。同时,该剧也将拉开上海话剧艺术中心制作出品的“艺术人文·2011中国当代原创话剧作品演出季”的序幕。《共和国掌柜》将着重展现中国共产党第一代领导人陈云一生中几个非同寻常的片段,真实反映陈云一心为人民的高尚品格。

海峡论坛举办首次音乐会

本报讯(记者屈禹)作为第三届海峡论坛的一项文化交流活动,6月12日,《复兴之歌——海峡两岸青年交流音乐会》在厦门举行。

音乐会上,中国人民解放军

军总政治部歌舞团独唱演员雷佳作为大陆唯一参加的演员,演唱了10余首两岸观众熟悉的歌曲,演绎其民族、美声、戏曲兼具的“新国风”演唱风格。同时,她还与台湾嘉宾许景淳合唱了

军总政治部歌舞团独唱演员雷佳作为大陆唯一参加的演员,演唱了10余首两岸观众熟悉的歌曲,演绎其民族、美声、戏曲兼具的“新国风”演唱风格。同时,她还与台湾嘉宾许景淳合唱了

云南青年声乐人才一展“云岭情音”

本报讯(记者罗云川)《云岭情音》——云南省委宣传部委托中国音乐学院培养声乐学员汇报音乐会,6月9日晚在北京中国音乐学院国音堂举行。

音乐会由云南省委宣传部文艺处、中国音乐学院声乐系主办。云南师范大学民族女高音高书琴、云南省歌舞剧院民族男高音

藏族男高音孔庆学以及毕业于云南艺术学院的回族男高音桂坤,一展歌喉,演唱了《茶马情》等中国歌曲和《今夜星光灿烂》等外国歌剧选段。桂坤的演唱充满激情,歌剧《蝴蝶夫人》选段《永别了,爱恋的家》和中国歌曲《海恋》情深意长、荡气回肠。建周演书琴、云南省歌舞剧院民族男高音孔庆学、云南省花灯歌舞剧院

《共和国掌柜》是上海话剧艺术中心唯一的女性编剧赵淑历历时两年的最新力作。《共和国掌柜》是一部结合社会性和政治性,但是又充满着人性的话剧。该剧导演蒋维国透露:“剧中陈云的一举一动都贯穿着一个思想:为老百姓。所以,这一点将在戏里不断被强调突出。”剧中陈云将由上海话剧艺术中心青年演员田蕤担当,陈云夫人于若木的扮演者是上海话剧艺术中心青年演员吴静为。

《天顶的月娘》,与台湾著名艺人范逸臣合唱了台湾民歌《那鲁湾情歌》。此外,被称为“音乐活化石”的两种传统艺术——福建南音和台湾八部合音也同时出现在了音乐会上,台湾著名音乐人王宏恩演奏的台湾八部合音和雷佳演唱的南音形成强烈的呼应。

书琴演唱的彝族民歌《春天来啦》以及她和孔庆学合作的云南民歌《猜调》,民族风情、地域色彩扑面而来。4位歌手以一首《云南美》宣告音乐会的圆满落幕。

高书琴、建周、孔庆学、桂坤2010年被云南省委宣传部以“人才培养”形式选送到中国音乐学院学习深造,分别师从邹文琴、朱以为、王士魁、赵云红。在老师的悉心指导下,他们的演唱水平有了明显的提高,成长为极具发展潜力的音乐艺术人才。

二十余国际作家天津抒怀

本报讯(记者胡芳)6月9日,由中国作家协会主办,中国作协对外联络部、中共天津滨海新区委员会宣传部、天津滨海新区文化广播电视局承办的“中国天津滨海新区国际作家写作营”在天津滨海新区开幕,中国作协党组书记、书记处书记张健,中共天津市委副书记、滨海新区区委书记何立峰,中共天津市委常委、宣传部部长成其圣共同启动水晶球,为此次写作营开营。

张健在开营仪式上表示,天津有百余年的开埠史,是中国披荆斩棘走向近代化、现代化之路的缩影。在中国文学的舞台上,文学津军是一面旗帜。天津滨海新区开发、开放是国家的重点战略,举办国际作家写作营具有重要的意义,是中外文化交流的又一次有益尝试。

本次写作营为期10天,以“经济发展中的生态环境和文化元素”为主题。来自海内外的20多位知名作家应邀参与,包括中国内地作家肖复兴、叶延滨、赵

玫、李春雷、刘醒龙、刘元举、郭文斌、沈苇、许向诚、戴来、葛水平、叶多多、中国香港作家江扬,中国澳门作家陈艳华,美国华人作家周励,荷兰华人作家林涌,加拿大华人作家李彦,俄罗斯作家安纳托利·柯察金,瑞典作家彼得·科曼,德国作家古德伦·欧丽莎克,荷兰作家埃查德·米克,爱沙尼亚作家玛丽·米尔等。

写作营期间,作家们将深入天津滨海新区的工业区、港口、博物馆等处参观采风,实地感受滨海新区的快速崛起,并进行分组讨论,创作具有滨海新区元素的作品。

朱琳饰《蔡文姬》