

编者按:6月20日,鲜花在国家大剧院小剧场盛开。由国家大剧院主办的第三届世界著名歌剧节高峰论坛在京开幕。加拿大国家歌剧院、欧洲歌剧联盟、德国科隆歌剧院、韩国首尔艺术中心、西班牙皇家马德里剧院、瑞士日内瓦歌剧院、美国西雅图歌剧院等来自8个国家的13家知名剧院和艺术组织与会。国内方面,除主办方国家大剧院外,中央歌剧院、中国歌剧舞剧院、上海歌剧院、总政歌剧团等9家艺术机构也参加了歌剧论坛。国家大剧院院长陈平、文化部外联局局长董俊新等先后致开幕词。当晚,国家大剧院以一宏大的自制歌剧《赵氏孤儿》招待四方宾客。文本的大悲与大义,制作的大气与大成,令观者感慨。论坛为期两天,6月22日,与会者签署了共同宣言,就合作交流等事宜达成共识。国家大剧院以执著而卓越的努力,为歌剧打开了洒满朝阳的大门。

理论达人与实践猛士

——国家大剧院第三届世界歌剧论坛开幕见闻

倪昊

坐而论道: 我们终究会找到好办法

歌剧跨越了400年时空,在当今社会的文化艺术生活中依然扮演着重要的角色,然而,公众对文化需求的快餐式、浅层次化特点正逐步挤压着它的生存空间。歌剧,作为高雅艺术的典范,能不能再创辉煌,是摆在每一个歌剧工作者和经营者面前的难题。因此,本届论坛围绕“当今歌剧艺术的经营与发展”这一主题,就“如何赢得更多的市场和观众”“歌剧制作如何坚持艺术的品质”“歌剧能否重现往日辉煌”和“歌剧院在歌剧经营中的地位和作用”等议题进行了深入探讨。

本届歌剧论坛的发起方——国家大剧院一直致力于推动以歌剧为代表的高雅艺术在中国的发展,力图在“赢得市场”和“文化普及”之间找到平衡点,以自身的实践为歌剧的发展探索路径,培植土壤。

作为国家大剧院歌剧节的重要组成部分,歌剧论坛已经是第三次举行。在理论研讨和高端对话的同时,大量的艺术实践,让国家大剧院成为理论与实践不断结合的推广的前沿阵地。

在本次歌剧节期间,国家大剧院推出的经典歌剧新制作《托斯卡》和《蝙蝠》,都得到了业界和观众的高度评价和肯定。《托斯卡》聘请了明星歌剧导演强卡洛·德·莫纳科执导,其对舞台的把握

结合国家大剧院得天独厚的舞台条件,呈现了令人震撼的舞台效果,赢得了业界一致的好评。而《蝙蝠》不仅大胆引进中文对白,还起用了喜剧明星陈佩斯,让歌剧与本土文化和观众做了一次很好的融合和沟通。在歌剧论坛当天首演的原创歌剧《赵氏孤儿》,则再次体现了国家大剧院挖掘本土题材的决心和不断向世界展示民族文化的魄力和深远用意。

歌剧的前途最终取决于观众的培养。如何赢得观众,成了歌剧发展的核心问题。作为公益性质的单位,国家大剧院每年在艺术普及方面投入巨大,努力培育歌剧市场,培养未来的观众。

歌剧普及及讲座、歌剧导赏活动、歌剧爱好者沙龙等多项活动,已经让国家大剧院的歌剧艺术普及系列化和常规化。国家大剧院还在今年参与到首都文明行的活动当中,启动“做文明有礼的北京人——市民高雅艺术殿堂文明行”,计划用5个月时间,让15万

首都市民走进国家大剧院体验高雅艺术,百万市民将通过亲身体验和网络互动接受艺术普及教育。另外,国家大剧院还推出较大折扣的歌剧销售政策,吸引初入门的艺术爱好者和专业观众更多走入剧场,成为真正的歌剧观众。例如限量发售歌剧畅音卡,以三折价格对外销售全年的歌剧演出票。歌剧进校园、歌剧节主题观摩、歌剧畅音卡等一系列活动让更多的人轻松享受歌剧带来的感动与愉悦。

起而行事: 《赵氏孤儿》大义擎天

6月20日,由国家大剧院创作排演的原创歌剧《赵氏孤儿》首度公演,数十位来自世界各地的歌剧院院长及高层观看后对该剧给予了高度的评价,普遍认为“以国家大剧院为代表的中国歌剧制作水准超乎想象,令人难以置信”。

《赵氏孤儿》是中国传统的经典戏剧题材,曾经被各种艺术形

式广泛演绎,然而歌剧的版本却还是有史以来的第一次。国家大剧院为该剧的创作倾注了大量心血,各界艺术名家的实力加盟,使得该剧从创作之初就站在了一个高点上。

袁晨野所扮演的程婴是最吃重的角色,他地位卑微、安贫乐道,却在命运的考验面前展现出英雄般伟岸的精神气质。梁宁扮演的麦叔,平凡柔弱中透露着中国女性的坚韧与勇敢。田浩江饰演的公孙杵臼虽然戏份不多,但却充分彰显出他的非凡实力,画龙点睛地刻画出这位有着“忠智侯”之称的人物特色。田浩江表示:“是这个人中所蕴含的人文内涵打动了

我,在台上我真的将自己变成了公孙杵臼。”赵武的饰演者莫华伦是首次参加中文歌剧的演出,他原本想把这次“处女秀”留给之后即将在国家大剧院上演的另一部原创歌剧《中山逸仙》,但是当看到《赵氏孤儿》的剧本后,便被深深吸引,欣然接受了。

《赵氏孤儿》是一部极为厚重的大悲剧,然而贯穿全剧反复出现的主题线索,却是一首低回婉转的《摇篮曲》,由此呈现出肃杀中的人性温暖。剧中令人动容的咏叹调比比皆是:公主的《孩子,我们怎么办》哀婉凄切;程婴的《饥饿啊,饥饿》悲伤动容;赵武的《雨越下越猛》慷慨高亢;程婴最后的咏叹《我已无力同行》拨动心弦,仿佛用音乐划出一道优美饱满的弧线,为全剧完美收官。

歌剧《赵氏孤儿》的视觉设计同样堪称精妙,伴随着充满紧张氛围的序曲,大幕缓缓拉开,未见古典式的亭台楼阁、街巷院落,舞台呈现出的却是一个巨大的斜面平台,15度倾斜角度让人有了一种真切的不安与不稳定感,隐喻着春秋时期极度动荡、丧失了平衡的社会状态。

国家大剧院开幕以来,不断有自制剧目的创排并快速、完美地登上舞台,赢得了世界的瞩目。此次在《赵氏孤儿》中饰演公孙杵臼的田浩江,常年活跃在美国大都会歌剧院,他曾在国家大剧院建院之初,参与了第一部国家大剧院版歌剧《图兰朵》的排演。如今3年多的时间过去了,再度参与到国家大剧院的演出团队中来,田浩江感慨颇深,他说:“国家大剧院的发展进程是惊人的,通过这样的经验积累,我相信通过10年左右的时间,便可以奠定国家大剧院在世界歌剧领域坚实的艺术地位了。”对于中国原创歌剧的发展,田浩江表示,这其中最为关键的核心便是“洋为中用”,借鉴西方的先进经验运用到自身的创作当中,不仅有利于作品质量的提高,也更利于作品走向国际舞台进行交流。

值得一提的是,在《赵氏孤儿》的演出中,国家大剧院合唱团和管弦乐团的表现也可圈可点,经过多部大型歌剧的磨练,两个年轻的团队在专业技术技巧和舞台表现力方面都有了飞速进步。

艺术·资讯

国交合唱团巡演《黄河大合唱》

本报讯 (记者胡芳)为庆祝中国共产党成立90周年,6月17日至7月12日,中国国交交响乐团合唱团踏上征程,展开红色演出季之旅,先后走进烟台大剧院、青岛大剧院、河南艺术中心、常州大剧院、泰州大剧院、马鞍山大剧院、合肥大剧院、武汉琴台大剧院、重庆大剧院、惠州文化艺术中心、东莞玉兰大剧院、深圳保利大剧院,进行20场演出。

此次巡演,国交合唱团主打《黄河大合唱音乐会》、《中国民歌新编合唱作品音乐会》。

《黄河大合唱音乐会》除了《黄河大合唱》的《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河谣》、《河边对口曲》、《黄河怨》、《保卫黄河》、《怒吼吧!黄河》几首曲目,还加入了《五月的鲜花》、

《延安颂》、《歌唱二小放牛郎》、《左权将军之歌》、《弹起我心爱的土琵琶》、《大刀进行曲》、《游击队歌》、《在太行山上》等经典红色歌曲,由国交合唱团首席常任指挥王琳琳执棒。

《中国民歌新编合唱作品音乐会》由徐东晓指挥,所选歌曲均为传唱度高、具有地域特色的民歌,混声合唱《茉莉花》、《采菱菱》、《沂蒙山小调》、《渔歌》、《边疆处处赛江南》、《步步高》、《在那遥远的地方》、《回娘家》、《半个月亮爬上来》,女声合唱《满天的花哟满天的云》、《一江水》,男声四重唱《小看戏》、《达坂城的姑娘》等曲目都是观众耳熟能详的经典作品,旋律优美,民族风情浓郁,经国交合唱团重新编曲后新鲜演绎,令人耳目一新。

南京政治学院军歌献给党

本报讯 军歌嘹亮奏响青春旋律,党旗闪耀凝聚无限忠诚。凝聚着南京政治学院全院师生3个月创作排练心血的《嘹亮军歌献给党》庆祝建党90周年歌会,日前在江苏南京上演。

晚会以优美动听的合唱《在灿烂阳光下》拉开序幕。第一篇章为《热血如火》,《四渡赤水》、《红军阿哥你慢慢走》、《再唱东方红》及《难忘的旋律》,将人们带回那个战火纷飞、热血沸腾的年代。一首《保卫黄河》让台上台下热血沸腾。第二篇章为《激情如歌》,军事新闻传播系干部教员用深情豪迈的歌声唱响《中国,经过多部大型歌剧的磨练,两个年轻的团队在专业技术技巧和舞台表现力方面都有了飞速进步。

晚会最后,全场齐唱《人民军队忠于党》,台上台下成为一片歌的海洋。(刘成航)

走在大路上》抒发爱党爱国的情怀。《祖国不会忘记》等一首首红歌在师生心中飞扬。《你们准备好了吗》乐声响起,男兵们踏着动感十足的节拍跳上舞台欢唱,全场被青春气息包围,台下观众欢呼雀跃,身体也不由自主跟着音乐动起来。第三篇章《使命如山》在院务部警通连士兵威武雄壮的表演中拉开帷幕,《当你的秀发拂过我的钢枪》、《青春桂冠》、《时刻准备着》表现了青年官兵献身国防的铮铮誓言,展现了南政人无论何时何地、愿汗水流、热血洒,把美好的青春献给党的决心。

晚会最后,全场齐唱《人民军队忠于党》,台上台下成为一片歌的海洋。(刘成航)

重庆杂技艺术团辉煌60年:

缔造表演艺术的盛宴

它第一个把数千年来以摆地摊为主的杂技表演搬上正式舞台;第一个在杂技界提出杂技艺术应该是技艺、表演、造型、舞美、音乐等视听和谐统一,并有完美艺术形象的综合性表演艺术;它是第一个用民族音乐伴奏杂技表演的团;是第一个代表中国参加国际杂技比赛的团;是“文革”后第一个坐专机出访的艺术团;是改革开放后第一个进法国巴黎议会大厦商业演出的团。多个具有历史意义的第一,见证了重庆杂技艺术团60年的辉煌之旅。

60年前,第一家由人民政府主办的地方杂技团——重庆杂技艺术团诞生了,它为新中国杂技艺术辉煌的历程迈出了载入史册的第一步,一群新中国杂技事业的开拓奠基人,在重庆开始了他们建团新中国杂技艺术和梦想的艰苦跋涉。

在传承与发扬中壮大

60年的风雨沧桑,60年的辛勤耕耘,铸造了重庆杂技艺术团代代相传的“刻苦训练、顽强拼搏、努力创新、勇争第一”的杂技精神,艺术家们在不同的历史时期一次次为祖国赢得荣誉和光彩,为家乡父老带回自豪和骄傲。

在竞争激烈的国际国内杂技赛场上,重庆杂技艺术团频频将一项项金银大奖锁定在中国、重

庆的名下,获国际国内重大杂技比赛金奖7枚、银奖8枚、铜奖3枚、特别奖5项及编导、表演、音乐、教师等单项奖50项。1994年到1997年连续4年被文化部派遣代表中国参加国际大赛,这在全国都是罕见的,这证明了重庆杂技艺术团艺术水平居全国领先地位。

此外,重庆杂技艺术团还获得了全国文化工作先进集体,中国青少年社会教育银金奖优秀团队奖,重庆市政府集体一、二等功,重庆市三八红旗集体,重庆市十大杰出青年群体,重庆市宣传文化工作先进单位等多项荣誉,涌现出全国劳模、全国三八红旗手、中国杂技终身成就奖、振兴重庆争光贡献奖得主等先进个人。

是什么让一个地方杂技艺术团在全国乃至世界都享有盛誉?

60年来,重庆杂技艺术团继承和发扬中国民族杂技艺术的优良传统,在全国率先采用杂技与舞蹈、芭蕾、体操、戏曲等相结合的表演形式,第一个用民族音乐伴奏,使杂技表演走向艺术化。

《顶竿》、《双层双飞燕》、《软钢丝》、《蹬鼓》、《皮条》、《平衡造型》、《双爬杆》、《女子排椅》、《蹬鼓》、《十字钢丝》、《舞流星》、《顶技》、《晃板碗》、《地圈》、《转碟》、《飞旋》、《空竹》……一大批精彩纷呈的杂技、魔术节目在重庆杂技艺术团始

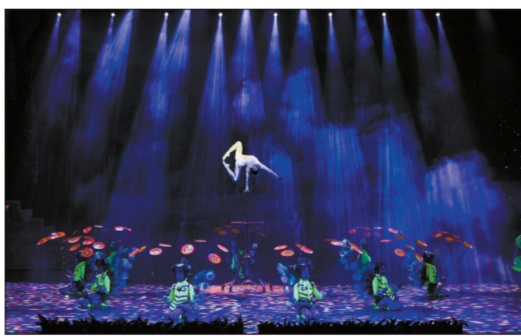
终坚持“二为”方向和“双百”方针,锐意进取、大胆创新中创作、发展起来。

其中《蹬伞》(轻蹬技)、《蹬人》(平衡造型)、《双爬杆》、《女子排椅》、《晃板碗》、《十字钢丝》、《蹬鼓》等节目还成为全国首创,部分节目还参加了《欢天喜地》、《春燕展翅》、《杂技女杰》、《杂技大观》等多部电视及中央电视台《春节联欢晚会》、《元旦晚会》和文化部《春节晚会》的拍摄,部分杂技音乐由中国唱片社灌制成唱片向全国发行。

在开拓与创新中前行

“时尚新颖,精彩动人!”“融合了杂技、舞蹈、皮影、武术等多种艺术元素,给人耳目一新的感觉”……这是2009年重庆杂技艺术团创作演出的杂技剧《花木兰》赴北京参加中宣部、文化部主办的“庆祝中华人民共和国成立60周年献礼演出”活动时观众的评价。该剧2010年和2011年春节联欢晚会又再度出访澳大利亚墨尔本、悉尼、布里斯班等地,在澳大利亚掀起了中国重庆杂技热。

“我都没想到用杂技也能演绎新华报童、小萝卜头的故事,太好看了!”不仅有杂技表演,还能朗诵、唱红歌、讲故事、跳舞,真是太棒了!”……这是现场观众看了杂技晚会《童心穿越时空》最直接的感受。

2010年重庆杂技艺术团创作演出杂技晚会《童心穿越时空》,用杂技艺术形式演绎“唱读讲传”,这一创新之举,获得了观众、专家和领导的一致好评,荣获重庆市专业艺术团“唱读讲传”展演一等奖第一名。

创新,不仅仅是表演形式的创新。为了让杂技艺术团更好地发展,重庆杂技艺术团领导班子不断开拓,谋求新思路,促进了杂技艺术团的多次飞跃。

历年来,重庆杂技艺术团重视市场开拓,实现了与黔江卷烟厂合作4年,开启一条企业搭台、文艺唱戏的市场新思路,取得了良好的社会效益和经济效益。

2009年,为开拓国外演出市场,重庆杂技艺术团打造了中国版情景童话杂技剧《红舞鞋》,并赴美国田纳西州塞维尔市大雾山宫殿剧院进行1年多的演出。通过扎实的排练、精彩的表演,得到了合作方和塞维尔市社会各界的充分肯定和一致褒奖,并在2009年底获得了2010年至2014年美国演出订单,在开拓海外演出市场上取得了突破性进展,促成了重庆演艺集团于2010年在美国建立重庆市首个海外演出基地。

开拓,不仅仅是市场的开拓。重庆杂技艺术团更是立志将杂技艺术在百姓中普及,让他们在

看表演的同时得到娱乐、收获。

2010年1月,重庆杂技艺术团参加了重庆市委宣传部、市文广局组织的“双送”活动演出,到渝北区和巴南区的各乡镇演出。不管是年过半百的老大爷还是白发苍苍的老奶奶,不管是怀抱孩子的母亲还是蹒跚学步的小孩,都是从头看到尾,脸上一副专注的神情。每一场演出结束后,全场观众还深深地沉浸在精彩的表演中,根以热烈的掌声,久久不肯离去。

60年来,重庆杂技艺术团走遍了祖国的山山水水,到边疆、到工厂、到部队、到农村、到人民最需要的地方。

60年来,重庆杂技艺术团进行了100多次出访及商业演出,到俄罗斯、美国、加拿大、德国、英国、法国、瑞士、丹麦、意大利、日本、韩国、南非、斐济等近100个国家和地区的500多座城市,所到之处无不受到当地人民热情友好的欢迎和高度评价,为我国外交事业的发展,加深与世界各国人民的友谊,促进对外文化交流做出了突出的贡献。

无论是在硝烟弥漫的抗美援朝前沿阵地,还是在发挥类似乒乓外交作用的冷战时期,无论是在参与竞争的国际杂技赛场,还是经常性的商业演出和交流访问,几代重庆人都交回了一份份满意的答卷。

重庆杂技艺术团走遍了五湖四海,还将继续昂首前行。

大型杂技剧《花木兰》本周上演

演出时间:2011年6月24日、28日 19:30

演出出品:重庆演艺集团

演出单位:重庆杂技艺术团

演出推广:重庆演出公司

演出地点:重庆大剧院(中剧场)

演出票价:380、280、180、80、40元

重演票务:023-63808500 63808600

63808700 63881122

