

艺术·观察

编者按:究竟有多少大明星能撑得住话剧舞台?有人说,不足六成。这些能上舞台的明星又有多少台词功底是过关的?有人说,不足三成。也许,这样的数字有些偏激,但是不少演员的台词功底薄弱,却是不争的事实。深究其原因,却也非常复杂。

为此,记者采访了台词课教师、戏剧专家和公认的台词过硬的演员,成文两篇。上篇介绍戏剧学院台词课教学的情况,下篇阐述成熟演员演出前台词准备的细节,希望能为读者答疑解惑提供思路。

话剧台词是怎样练成的(上篇)

——亲历中央戏剧学院台词课教学

本报记者 刘森

下午1点半,徐平老师的研究室,“助教”刘澄宇把在教室里等待的记者请到了操场,中央戏剧学院影视表演专业本科2010级3班的台词课,是从操场上开始的。整队之后,刘澄宇开始带着全班20多个同学绕着操场跑圈。夏天炽热的阳光晒得皮肤生疼,操场上没有一棵树。

“台词课管得挺宽的。体力不行,就没劲儿说台词,也肯定顶不下一场大戏。”中央戏剧学院台词教研室主任徐平站在操场中央,不时地提醒着某个跑得不够漂亮的学生。“注意动作,别弯腰驼背的,你们可是要当演员的!”

跑步结束,稍稍放松,学生们开始“站桩”。台词课的“站桩”姿势基本与武术的“站桩”相同,都是以马步站立,双手攥拳向前平伸,只是在身体处于高度紧张的同时,学生的嘴里都没闲着,绕口令一遍遍地背着。

站桩结束,学生们6个人为一组,站成一排,手臂搭在旁边人的肩上,他们要以半蹲的姿势念着百余字的绕口令向前走,直到绕口令念完。这样的练习要做6组。两组还没做完,一个女生就坐到了墙根的阴凉处,“她平时总请假,练得太少,现在跟不上了。”徐平说,经过一个半学期的训练,大部分学生终于有点“样儿”了,

但是不努力的肯定不及格。

稍事休息之后,学生们围成一圈,边拍手边念绕口令《学好声韵辨四声》。每念一次,嘴里的节奏不变,手上的节奏都会有变化。“演员在舞台上表演,台词要跟动作协调配合,打基础的时候得先从‘别扭’开始。”将不加感情的台词与肢体动作配合默契,这也仅仅是个开始。

因为天气太热,徐平把学生们“轰”回了教室。但是,体能训练仍然没有结束。俯卧撑、仰卧起坐、“小燕子”“两头起”……剩下的练习都在教室里进行。

“两头起”是最有意思的练习,徐平并不要求学生们在“起”时必须用手够到脚,只要四肢落地即可,但是同学们在徐平教鞭的节奏下起落,并且在“起”时要摆出造型,每次不得相同。

“你看这些女生瘦的,就这样还不吃饭。上我的课没有晕倒的,一碗方便面下肚就好了。瘦就好看吗?”100分钟的体能训练结束,所有人的衣服都湿透了。徐平给学生们10分钟时间回宿舍换衣服。

这10分钟里,徐平也没闲着,又翻看了一遍邮箱里学生们交上来的书面作业。书面作业分专业名词解释、句式练习和课堂感受三部分。

记者顺手拿起一名学生的课本。课本是高等艺术教育“九五”部级教材、中国艺术教育大系之《演员艺术语言基本技巧》,由文化艺术出版社出版。中央戏剧学院的本科和专科,如今都用的是这本教材。

《演员艺术语言基本技巧》是中央戏剧学院表演系台词教研室的老师们,根据上课的讲义和专题研究的论文,经过加工整理汇编成的教材。教材共分为舞台语言语音声音基本功、舞台语言的基本表现手段、舞台语言外部技巧、舞台语言艺术处理、话筒语言的艺术处理5个部分,囊括了表演系台词课几年内的所有内容。

10分钟后,台词课继续,徐平开始检查另一项作业——柯兰的诗歌《船在水上》的朗诵。

“船在水上,不停地遇到风浪。人在世上,会不断地遇到困难……”

风浪考验舵手的胆量,困难试验人的坚强。

会驾驭风浪的叫老舵公。能克服困难的才叫战士。”

一首只有4句话的现代诗歌,被学生们演绎得千奇百怪。有人平静讲述,有人佯装哭泣,有人配乐朗诵,有人甚至跳起了舞。每个人表演结束,学生们都会进行集体讨论,在讨论中帮助表演

者改进、思考表演中出现的各种问题,没有解决的问题就会当成作业,让学生们课下继续思考。“我鼓励他们在讨论中多发言,这样既能够锻炼他们的口头表达能力,也能够让他们多进行独立思考。”即使是在最后的总结点评里,徐平也不会评价每个人观点的对与错,都留给学生们自己去判断。

有意思的是,站在舞台上,每个学生都在用标准的普通话进行表演,而在讨论的时候,很多人都带上了家乡的口音。

将近下午5点,下课了,依然有多半个班的学生没有上台表演,他们的“排练作业”只能下周再交了。

据徐平介绍,表演系、导演系本科生的台词课为每周6课时,需要学习两年半;专科生的台词课为每周4课时,一共学习一年半。“呼吸、发声、正音、绕口令、韵白的训练,是台词训练的基础;之后是学习重音、停顿等技巧,对融入感情的文字进行处理;最后才是学习用台词来塑造戏剧中的人物。这基本就是台词课学习的过程。大四就进入了排大戏的阶段,排戏时当然也包括了台词训练的内容。”

从1953年中央戏剧学院台词教研室成立,第一任院长欧阳予倩就非常重视台词课的教学工作,他不仅兼任台词教研组组长,指导教师进修,组织教师们编写教材,还亲自给学生上课。导演艺术家罗锦鳞就曾经上过欧阳予倩的台词课:

“我1956年在中戏导演系学习,我们那时候的台词课每个老师只带3个学生。每节课45分钟,每个人就有15分钟的时间,老师有充裕的时间给我们点评、指导。1957年,老院长欧阳予倩就狠抓过台词教学,最后他亲自上课,教的就是我们班。”

之后,欧阳予倩又采纳了老舍的建议,把大鼓、单弦等曲艺艺人请进了学校,让学生们跟着老舍学艺,这也对学生们的吐字发音规范起到促进作用。”老院长曾经说,中国戏曲、曲艺的演唱,与中国的语言结合得很紧而又富有表现力。这种民间的曲艺,始终与人民的口头语言保持着最紧密的联系,适合话剧和新歌剧演员借鉴。所以,传统曲艺课我们都上过。”罗锦鳞说,如今这样的课程早已不再开展。

俗话说,师父领进门,修行在个人。老师教学只是“领进了门”,学生们真正的修行还要靠自己,但是如今又有多少娇生惯养的独生子女能够吃得懂这“苦中苦”呢?

艺术·殿堂

“日本核泄漏、碘盐防辐射、李娜法网夺冠、功夫熊猫……”6月25日,位于北京光华路五号院的五号大厅不时爆发出阵阵笑声,这不是说相声,也不是演小品,而是正宗的歌剧演唱。“五号周末剧场”的“周末音乐沙龙”让观众充分领略到一种全新风格的话剧艺术。

上半场《世界歌剧峰会音乐会》,精选《图兰朵》、《费加罗的婚礼》、《罗密欧与朱丽叶》、《爱之甘醇》、《唐卡洛》和《塞维利亚的理发师》等经典歌剧的乐章,演出阵容不俗,既有美国大都会男高音歌唱家,也有多位获得国际大奖的男中音歌唱家,演出对白诙谐幽默,包袱不断,将经典唱段巧妙串连在本土化、时效性的情境中。下半场为经典喜剧歌剧《女仆当家》,这部18世纪意大利作曲家佩戈莱西的杰作,也是巴洛克风格喜剧歌的代表作品,经巧妙改编,既有市井气息十足的“大蒜”味道,也有与原剧精髓

高度契合的“咖啡”风味,这种混搭风格让观众看得津津有味。据导演李卫介绍,喜剧歌剧是古典歌剧中的一种演出形式,也被称为谐歌剧。相对于正歌剧而

『五号周末剧场』上演『歌剧峰会』

小杨

言,喜剧取材于平凡生活,表演夸张,对白幽默,结局美好。罗西尼、莫扎特、多尼采蒂等作曲家都曾创作过众多的喜剧作品,其中《费加罗的婚礼》、《塞维利亚的理发师》等都是非常著名的喜剧经典。李卫希望以“新瓶装旧酒”的全新演绎,让喜剧呈现一派高雅而亲切的面貌,拉近观众与高雅艺术的距离感。

据主办方介绍,光华路五号院是CBD中的一处艺术空间。由光华路五号院打造的“五号周末剧场”分为“周末儿童剧场”和“周末音乐沙龙”两大板块。其中,“周末儿童剧场”是专门为孩子们营造的生动而高雅的艺术启蒙空间,让古典音乐变得亲切,让传统音乐变得灵动。首场演出《动物狂欢节》,一经推出便受到家长和孩子的欢迎。近期的伊奈萨·欣凯维奇钢琴独奏会、《世界歌剧峰会》和《女仆当家》则是“周末音乐沙龙”为音乐发烧友精心准备的古典音乐盛宴,也是“五号周末剧场”对于打造自身古典高雅艺术品牌的一次尝试。

《女仆当家》剧照

话剧《郭明义》：台上台下皆动人

本报驻辽宁记者 毛琦

日前,由辽宁人民艺术剧院排演的话剧《郭明义》在天津演出了5场,不日,《郭明义》还将登上首都舞台。这部由黄伟英、黑继文编剧,辽艺院长、话剧表演艺术家宋国锋担任导演的话剧,在两个月内已经演出了35场,场场爆满。

《郭明义》的舞台上光彩照人,而台下的故事更耐人寻味。

“我为一个党员,这样做错了吗?”

为了创作剧本,编剧之一黑继文和演职人员一起到鞍山齐大山矿采访郭明义。去之前,黑继文心里有点打鼓,因为听说郭明义话不多,不知能否有所收获;到了之后才发现,郭明义的感人事迹太多,黑继文难以取舍。

为了准确把握郭明义坚持30年做好事的行为动机,挖掘他的思想深度,大家对郭明义问了无数个“为什么”。郭明义曾3次把家里的电视机送给别人,有人问:“你把电视机捐出去,别人的孩子有电视看了,你自己的孩子岂不是看不到电视了吗?”郭明义轻描淡写地说:“我女儿要考试,她没时间看电视,不需要这个。”大家再问:“你爱人还要看吧。你把生活必需品都捐出去了,这到底是出于怎样的想法?”郭明义说:“别人比我更需要电视。”可大家还是不依不饶,逼问道:“不对,这

不合常理,你说的肯定是假话。”郭明义猛地一拍桌子站起来:“党章不是没改吗?为人民服务的宗旨不是没改吗?我作为一个党员,这样做错了吗?”现场的采访者全都被震撼了,“我们心底的崇敬之情油然而生。”黑继文说。

一次,在去往齐大山矿的出租车上,黑继文和导演在电话里讨论剧本。黑继文挂断电话后,司机师傅说:“车钱不用给了,老郭我们都佩服,为宣传郭明义我也做点贡献。”几十块钱在两个人的手中再三推让,司机始终不肯收下。

一天,黑继文在采访完两个工友之后,请他们去吃饭。走进一家小饭店,同行的工友遇到几个相熟的工人,一听说这是来写郭明义的作家,大家纷纷热情地围拢过来,七嘴八舌地讲了好几个郭明义的小故事。大伙都说:“像老郭那样做好事我们办不到,但我们真的从心里敬佩。”

用郭明义精神排演《郭明义》

在话剧《郭明义》的排练现场,一条巨大的横幅赫然入目——“用郭明义精神,排演《郭明义》”。这简单几个字的背后却有着丰富的故事。

剧组成立之后,为了把“郭明义”有血有肉、令人信服地立在舞

台上,剧组全体成员做了两件事:做大量案头工作,学习郭明义事迹;到郭明义工作的齐大山矿去体验生活。宋国锋也给大家留了作业:要通过学习和体验生活,谈谈你理解的郭明义是什么样的。

带着对郭明义的不甚理解,演职员开始去接触并深入了解郭明义。初次见面,大家看到的郭明义不是想象中呆板木讷,只会掏钱给别人的“傻子”,他唱了歌,朗读了自己的诗,和演职员们爽朗地开着玩笑,那份幽默开朗、平和乐观让大家备感亲切。

郭明义的家,简直是家徒四壁,陈设简单得不能再简单,屋里倒是有台电视机,但上面贴着“公共财产不得转赠”的字条,听说这是鞍山市共青团委在把电视机赠送给他时特意贴上去的,因为担心他又送给了别人。几乎没什么私有财产的郭明义却说自己什么都不缺,生活得很好很充实。

做案头工作时,剧组成员围坐在一起,郭明义的所有事迹都被他们搜集起来,摆满了满一桌子,他们一边学习一边感动,一边思考一边阐述自己理解中的郭明义。终于,一个被大家从心底里认同的郭明义形象树立了起来。之后,在郭明义精神的支撑下,剧组克服重重困难,硬是用18天时间,完成了创作。

艺术·资讯

湖广会馆“庚扬集”重张15年演千场

本报讯 (记者鲁卿)6月26日,北京京剧票友热捧的湖广会馆“庚扬集”票房千场纪念演出在北京湖广会馆大戏楼开唱。

北京湖广会馆在1996年重张伊始,就在会馆大戏楼里恢复了清末名票王君直发起的“庚扬集”票房,每周六上午,京剧名家和票友在大戏楼上切磋、互动,一演就是15年,其间从未间断过。

湖广会馆相关负责人表示,“庚扬”二字取“继承发扬”之意。15年来,每周六上午举办的“庚扬集”票房得到了京城甚至外地京剧票友的追捧,原因有二:一是来“庚扬集”的戏迷票友们既能欣赏到

来自国家京剧院、北京京剧院等单位的京剧名家的精彩唱段,又能亲自登台一展风采,很多票友都以能在湖广会馆大戏楼舞台上演出为荣,从这里还走出了一批在全国比赛中获奖的著名票友;二是15年来一直坚持低票价,来这里听一上午戏,一张票只要10块钱。

据悉,“庚扬集”票房在清末就曾火爆京城。1996年,湖广会馆重张之际,经北京京剧院演员郭新生、李世英夫妇的张罗,百年“庚扬集”票房得以再现京城。千场纪念演出当天,李世英依旧坐镇主持,票友、名家依次登台献艺。

2011北京森林音乐节营造优雅周末

本报讯 (记者刘森)散坐在草地上,品着香醇的咖啡,聆听着艺术家们现场演绎精湛的古典音乐,享受着与朋友、家人共度的惬意休闲时光……8月6日、7日,长城探戈·2011北京森林音乐节将为热爱生活、热爱音乐的人,营造这样一个优雅的周末。

长城探戈·2011北京森林音乐节由北京延庆县人民政府、IDG中国媒体基金、北京探戈旅游开发有限公司联合主办,北京音乐家协会鼎力支持,北京综艺博览文化交流有限公司承办。音乐节以“音乐·绿色·时尚·家庭·爱”为主题,邀请了

中国歌舞剧院和北京管乐交响乐团两大实力团队以及近年来活跃在世界顶级歌剧院和中国舞台上的男高音歌唱家张建成、

丁毅、魏松等倾情演出,主办方还特别邀请了曾获得奥斯卡最佳电影音乐奖的作曲家、“股神”巴菲特的儿子彼得·巴菲特参加音乐节的演出。

2011北京森林音乐节连续两天的压轴演出分别为《银河》、《星光》音乐会。《银河》由彼得·巴菲特与迈克·科特携手带来奥斯卡金像获奖电影《狼与狗》的音乐等一系列作品。《星光》寓意“从紫禁城到万里长城”,由多名中国男高音歌唱家在长城放歌,以纪念2001年为北京申奥所举办的世界三大男高音紫禁城演唱会10周年。

此外,2011北京森林音乐节还特别邀请北京管乐交响乐团带来多种形式的管乐演出,同时开设音乐讲堂和古典音乐普及讲座。

“好视力杯”十佳最美眼睛决出

本报讯 (记者胡芳)6月26日,由中央人民广播电台首都顶级汽车调频TOP FM101.8、文艺之声FM106.6、娱乐广播AM747、老年之声AM105.3、中国广播网共同主办,北京好视力科技发展有限公司协办的“第三届好视力杯——寻找中国最美的眼睛”颁奖典礼在北京繁星戏剧村举行。

“第三届好视力杯——寻找中国最美的眼睛”评选活动有近600人报名参赛,经过初赛、复赛层层评选,共产生了10个“最美眼睛”,孙璐、唐安波、刘淑芬、曹怡菲、岳阳、甘薇、孙晓丽、邓超、程小好、钱恺洛分获最时尚、最帅

气、最温暖、最灵动、最阳光、最古典、最自信、最恬静、最俏丽、最清澈10个奖项。

中央人民广播电台总编辑助理郭本敏、广告经营中心主任周伟、央广都市(北京)文化传媒有限公司副总经理邓伟平、北京好视力科技发展有限公司总经理杨建军等为获奖选手颁发时尚轿车、笔记本电脑、数码相机等奖品。

获奖选手带领到场观众一起重温了久违的眼保健操,同时,“十佳最美眼睛”获奖者发出倡议,呼吁大家爱护自己的眼睛,养成日常保护眼睛的行为习惯,像爱惜生命一样爱护自己的眼睛。

艺术·舞台

雷锋纪念日的爱心传递

3月5日,话剧《郭明义》剧组与郭明义一起参加了鞍山市红十字会和鞍山市共青团委、齐大山矿党委等发起组织的扬雷锋精神纪念活动。

当时的情景,让辽艺副院长张玉春印象深刻——鞍山219公园内站满了自发前来的群众,鞍山市红十字会开来了两辆献血车仍然不够用。活动现场,辽艺领导将《郭明义》剧组演职员给郭明义爱心队筹集的3万块钱交到了郭明义的手中。郭明义当场就将其中的1万元捐给了辽阳一个患白血病的孩子。这一现场上演

的爱心传递让很多人流下了感动的热泪。据统计,仅鞍山一地,郭明义的爱心队就发展到了7000人之多,而《郭明义》剧组也在排演过程中,成了郭明义新的追随者。

话剧《郭明义》感动无数观众

4月22日,话剧《郭明义》首演。之后,无数观众慕名走进剧场,感受郭明义的平凡动人的精神世界。

话剧《郭明义》通过精选提炼,选择了郭明义资助贫困生、捐献造血干细胞、3次将住房让给同

事、奋不顾身抢修矿山公路等事迹,成功地将郭明义的感人形象立在了舞台上。虽然这些事迹观众早就从媒体上熟知,但坐在剧场里,面对面地感受这位“当代雷锋”的感人故事,受到的心灵震撼更为直接和强烈。记者在演出现场看到,观众无不被郭明义身上体现的高尚的幸福观和人生观所打动,随着剧情的发展,人们感慨叹息,热泪盈眶,不断爆发出热烈的掌声。演出结束,仍久久不愿离去。

有观众在接受记者采访时说:“我印象最深的是郭明义献血那个情节,那一刻,太让人感动了。我觉得郭明义是我们学习的榜样,他的行为拉近了人与人之间的距离,也展现了人与人之间的真情。”另一位观众说:“我最感动的就是郭明义3次让房子,我觉得他总是站在别人的角度想问题,关注别人的困难,主动去帮助别人,这种无私让人由衷敬佩。”也有很多网友在网络上留言:“看话剧《郭明义》太感动了,有好几次我都落泪了。之前也通过报纸、电视了解到郭明义的事迹,但当时不觉得他离自己很近,而这一次看话剧是近距离地接触,真切地感受到郭明义的言行、郭明义的精神,他的先进事迹也更生动、更形象了,我觉得郭明义就在自己身边。”