

在不夜的德国汉堡看通红的中国“灯笼”

本报记者 赵 忱

穿上红舞鞋走在最前面

在“走出去”尚未成为挂在国人嘴边儿上的话题时，中央芭蕾舞团已经走得很远了，记者曾经跟随中芭到过莫斯科克里姆林宫剧院和伦敦科文特花园，见证了中芭无论是作为文化使者还是作为一个商业演出团体所创下的业绩。“见证”的意义是：日后，无论有什么消息传来，只要它源自中芭，你便可以相信，那消息一定确凿。不妨以2010年11月中芭在巴西的巡演为例。这是一次持续月余的巡演，他们在巴西漂亮的行走产生的热烈反响随后引起了中央有关领导的关注并做出批示，这就又给中芭上紧了发条：走下去，穿上鲜红的舞鞋，一直美美地执著地走下去。

时隔半年，中芭来到了德国汉堡。这次中芭是应汉堡芭蕾舞团邀请，以客席舞团的身份，参加由该团举办的第三十七届国际芭蕾艺术节。这是德高望重、见多识广的汉堡芭蕾舞团建立在充分的了解与认可之上向中国中央芭蕾舞团抛出的橄榄枝。

此前，中芭刚刚于6月30日从烟台回京，演员们带着海水的潮汐和奔波的劳累。为了生存，中芭从来没有因为自己是优雅的芭蕾而主动地或是被动地“养尊处优”过，他们顽强地在国内各地巡回演出，面对着可能爱芭蕾可能不爱芭蕾的观众；与此同时，他们送高雅艺术进校园，代表美丽的中国文化出海，他们几乎没有喘息的机会。7月2日，中芭主力阵容自北京出发，经法兰克福飞往汉堡，飞往芭蕾舞艺术的豪华码头——汉堡素来给予芭蕾的尊敬是国际芭蕾人一向所向往的。7月8日晨，中芭大队人马抵达北京首都国际机场，再次载誉归国。

没有鲜花，没有狗仔，但是，记者知道，这支光荣的队伍在遥远的欧洲为中国赢得了掌声，赢得了玫瑰，赢得了尊重。

提着红灯笼照亮不夜城

做芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》的导演，是张艺谋被大家视作为导演多面手的一个重要依据，即便如此，张艺谋应该也没有时间重温关于芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》的一切。在中芭带着《大红灯笼高高挂》巡游四方的队伍中从来找不到张艺谋的身影，但这并未影响《大红灯笼高高挂》对中芭的意义。对中芭来说，《红色娘子军》和《大红灯笼高高挂》是不一样的“红字头”经典，它们都是中芭“走出去”的底气。

汉堡以淋漓的大雨迎接来自中国的芭蕾。在中芭抵达汉堡的最初两天，汉堡的寒冷使得汉堡人穿上了棉衣，没有足够心理准备的中芭人顶多只是备上了勉强可以抵挡风寒的薄外衣。但是，汉堡是那样的美丽，尤其在云开雾散之后，汉堡的美让人明白为什么汉堡拥有世界上最好的芭蕾。

在如此美丽的汉堡，走遍世界的中芭人竟然遇到了这样的僵局：由集装箱海运而来的道具在汉堡港意外遇到了重击，那些残破的灯笼和破碎的雕花门无奈地在汉堡国家歌剧院演员人口处呻吟。必须当机立断：将备用道具火速空运到汉堡。演员们在剧院排练厅排练时，舞美队需紧锣密鼓地糊灯笼，《大红灯笼高高挂》需要很多红灯笼。

让人意外的是，中芭在汉堡演出之前的例行芭蕾课不是按惯例只在演出场地进行的，除了汉堡国家歌剧院，中芭还如愿来到了汉堡芭蕾舞中心，这是一座由政府出资兴建供汉堡芭蕾舞团各工

演员与玫瑰花

作室以及所属芭蕾学校使用的大型建筑，内部的每一间排练教室都以世界上著名的芭蕾大师命名，学习芭蕾的孩子可以在中心寄宿。芭蕾中心的存在与发展完全由一个人决定，那就是本次向中芭抛出橄榄枝的汉堡芭蕾舞团艺术总监、健在的最杰出的芭蕾舞大师约翰·诺伊梅尔。由于他杰出的贡献和强大的影响力，汉堡芭蕾舞团得以在1973年从汉堡国家歌剧院独立出来，并在政府的支持下安身立命。中芭团长冯英希望中芭在汉堡芭蕾中心所上的这堂午后芭蕾课，能够成为团员们心中一盏不灭的灯。

7月5日、6日，在有着325年历史、能容纳2800名观众的汉堡国家歌剧院，中芭演出了两场中国芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》。

平心而论，小说原著《妻妾成群》并不是一个美好的故事，《大红灯笼高高挂》却在《妻妾成群》中找到了适合芭蕾的线索。演出没有字幕，发生在旧时代中国大院里复杂的爱情却得到了步步深入的阐释：老爷与姨太太畸形的关系，京剧名角与三姨太纯真的苦恋，压迫与反抗的纠缠，独舞、双人舞、三人舞、群舞交替呈现，虽不是段段精彩，但绝对独到。整部剧散发着强烈的张艺谋味道，同时恰到好处地展示了中国芭蕾的优势：西方的技巧我们懂，我们的身段你们没有。凄美的漂亮，令观众一次次动容，剧才演到一半，热烈的掌声已经此起彼伏。剧场内白发苍苍的观众，尽情地表达着他们的喜爱，优雅地给出很有教养的掌声，对于年轻的中芭人

来说，这是莫大的鼓舞。

剧终，汉堡芭蕾舞团为中芭献上的不是普通的花篮，仿佛是一块栽种着玫瑰的土壤，可以供全体演员采摘。约翰·诺伊梅尔异常满意地说：“我说过，汉堡阴沉多雨的天气令人遗憾，但是中芭来了，太阳就一定会出来。今天白天我在屋里呆了一整天，不知道外面什么天气，晚上来看演出，走出屋门看到了久违的太阳，我想一定是你们，特别是你们精彩的演出把阳光带给了汉堡这座城市。你们比我想象的更棒，我看见汉堡的观众是真心喜欢你们，谢谢你们。请去摘一朵玫瑰吧，每人都去摘一朵。”

酒会随后在剧院顶层举行。汉堡的夜空此时湛蓝，两天前的寒冷善解人意地消散，大师约翰·

团长与大师

残破的道具

诺伊梅尔的心、团长冯英的心与所有人的心在欢声笑语中交融，两团互赠礼物，众人久久逗留，直到不夜的汉堡真的黑下去，直到兴奋的人意识到疲惫，这才归去。而归去的路，似有通红的灯笼指引。

揣着忐忑心寻找定心丸

这就是中芭在“走出去”道路上迈出的又一个矫健的步伐。业内人士知道，一年一度的汉堡芭蕾舞艺术节是世界各大芭蕾舞团团长、艺术总监聚会的日子。每届汉堡芭蕾舞节有三大焦点：一是由汉堡芭蕾舞团上演多台诺伊梅尔大师的经典作品，以此展示该团的艺术成就；二是每年只邀请一个客席舞团亮相芭蕾节，受到诺伊梅尔大师青睐应邀来访的外国舞团，需在国际芭蕾舞界享有一定声望；三是芭蕾舞节闭幕演出，即享誉世界的“尼金斯基庆典演出”，这是全世界芭蕾明星

向往的地方，也是他们展示艺术才华的梦幻之地。

以著名的《汉堡剧评》、《拉奥孔》等巨著驰名世界的德国戏剧巨匠莱辛的塑像就矗立在汉堡国家歌剧院不远处的街心广场上，但莱辛无缘欣赏中芭的《大红灯笼高高挂》，中芭也不可能知道大师的观感。来自德国舞蹈网的评论说：“舞剧《大红灯笼高高挂》将中国传统京剧与西方新古典主义元素巧妙结合；舞蹈编排、道具、灯光和舞台设计呈现诗歌般的画面。”专程从多特蒙德赶来的舞剧《大红灯笼高高挂》的编导、现任多特蒙德芭蕾舞团艺术总监的王新鹏说：“《大红灯笼高高挂》首演至今已经10年了，除了几位主要演员，当年合作的很多演员都已经离开了，我欣喜地见到了许多年轻的面孔，这是中芭的希望和未来。”

眼下，中芭人正在享受他们难得的假期，一个月之后，中芭将携芭蕾舞剧《牡丹亭》亮相世界最大的艺术节——爱丁堡国际艺术节；9月，中芭将带着《红色娘子军》、《黄河》等奔赴华盛顿；10月，中芭将携《芭蕾精品晚会》、《红色娘子军》和《天鹅湖》参加香港亚洲艺术节；11月，中芭还将携《芭蕾精品晚会》和《奥涅金》在澳门演出。

中芭多么忙碌！然而必须看到的是：中芭的演员多有旧伤，中芭的经典将成为旧作，中芭需要智慧地延续过去的辉煌，创造历史性的突破。从汉堡芭蕾舞团在本届艺术节上所演出的剧作《马勒第十交响曲》，中芭人已经分明可以看见差距：无论眼下实力，还是后续力量，相比之下，中芭都在“可持续性”上显现出薄弱。中芭，需要来自外部多一些的呵护，需要来自内部多一些的自省。中芭是一面鲜艳的中国旗帜，应给它好风，让它迎风招展。

2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛8月开锣

日前，“魅力春天”北京京剧院青年演员擂台赛的成功举办引起了广泛关注，打造出了一个全新的京剧文化品牌，展现出京剧艺术浓郁的青春气息。余热未退，根据北京市委宣传部要求，北京京剧院将与9家京剧院团联手，于8月举办2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛。本次邀请赛是青年京剧演员的一次集中展示和交流，也是推动京剧艺术发展的一次有益的探索。

梨园新秀群英荟萃 十大院团共襄盛举

此次擂台邀请赛由擂台赛的专家评委投票推荐，由北京京剧院邀请全国各地优秀青年演员共聚北京，以京剧的名义相会。

此外，组委会还将从日前举

办的北京京剧院青年演员擂台赛中挑选参演演员，选拔出专家评委评分和观众评委评分靠前、票房成绩在80分以上的各个行当的优秀演员，经参赛京剧院团长协商，按照老生、青衣、花旦、老旦、花脸、武生、武旦和小生8个行当进行比赛。此次邀请赛将是优秀青年京剧演员交流展示、切磋技艺的舞台盛宴。

2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛定于8月8日至26日(10日暂停一天)在北京梅兰芳大剧院举行。届时将有来自上海京剧院、天津市青年京剧团、福建京剧院、山东省京剧院、战友文工团、重庆京剧院、云南省京剧院、江苏省京剧院、台北新剧团、北京京剧院10个京剧院团的33名参赛选手参加比赛。其中，北京京剧院参演17人，邀请到全国团选手16人，共演出25场。

市委领导鼎力支持 打造京剧亮丽舞台

2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛是在北京市委宣传部的直接推动下举办的。北京市委宣传部部长鲁伟指出，要将擂台赛做强做大，做成影响广泛、效果更好的青年京剧人才培养的全国性活动。

在对今年6月成功落幕的“魅力春天”北京京剧院青年演员擂台赛进行总结的基础上，北京京剧院制定了此次邀请赛的项目实施方案、比赛规则，并于7月10日召开了“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛参赛院团领导商讨会，与兄弟院团共同商定了比赛的安排，并将按照北京市委宣传部的指示精神，做好每位参赛演员的工作保障。剧院力图通过此次邀请赛做到既为青年演员成长铺

路，又能推动京剧成为北京亮丽的文化名片。同时，北京京剧院将当好东道主，营造公平、公正的氛围，努力将此次擂台邀请赛打造成青年京剧演员展示、交流的平台，让这一活动在北京产生广泛影响，对青年人才的成长起到推动作用。

诚邀观众评委参与 推进大众欣赏京剧

2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛旨在扩大青年演员的影响，增加观众的参与度。邀请赛将在此前青年演员擂台赛100名观众评委的基础上，再增加50名。

同时，此次邀请赛仍将票房收入作为对参赛演员的一种考核依据。票房这把双刃剑在督促演员关注市场的同时，也将让他们学会更好地推销自己。一个成熟的艺术家不仅要关注艺术，还要注重与观众的互动。此次邀请赛即是希望通过此形式促使青年京剧演员引起社会关注。在此次邀请赛中，观众将对演员进行综合评价、考核票房，达到通过市场反映观众对青年演员认可的效果，实现全民参与的目的。

邀请赛为了更好地区普及京剧，扩大京剧市场影响力，特别允许每位参赛选手邀请院团所在地观众评委2名、专家评委1名(参加活动的全部经费均由大赛组委会负责)。这些受邀的观众评委，一方面可以为参赛选手增强信心，另一方面也有助于调动当地参赛演员和热心观众的积极性。

北京京剧院院长李恩杰表示，要将此次邀请赛做成比青年演员擂台赛影响更大的青年人才培养项目，提高京剧青年人才的社会知名度，扩大擂台邀请赛社会影响力，建立起青年人才的培养体系，使更多的观众走进剧场，支持青年京剧演员，接近并喜爱京剧这一中华民族的国粹艺术。

2011年“魅力春天”青年京剧演员(北京)擂台邀请赛演出剧目、时间及参赛演员名单

序 号	参赛剧目	行 当	参赛演员	演出单位	参赛日期
1	《洪母骂贼》	老旦	康 静	北京京剧院	8月8日
2	《野猪林》	老生	杜 喆	北京京剧院	8月9日
3	《状元媒》	青衣	姜亦珊	北京京剧院	8月11日
4	《红鬃烈马》	青衣	郭 玮	北京京剧院	8月12日
5	《穆桂英挂帅》	青衣	张馨月	北京京剧院	8月13日(日)
6	《洪母骂贼》	老旦	吴雪靖	山东省京剧院	8月13日(晚)
7	《铡美案》	花脸	李小培	北京京剧院	8月14日(日)
8	《赵氏孤儿》	花脸、青衣、花脸、小生	张辉、张婷、高韵、张珏	江苏省京剧院、北京京剧院、福建京剧院	8月14日(晚)
9	《杨门女将》	青衣	吴昊颐	北京京剧院	8月15日
10	《杨门女将》	青衣、老旦	杨洋、陈琛	山东省京剧院	8月16日
11	《霍小玉》	花旦	常秋月	北京京剧院	8月17日
12	《红娘》	花旦	王岳凌	北京京剧院	8月18日(日)
13	《八珍汤》	老旦	张召君	福建京剧院	8月18日(晚)
14	《勘玉钏》	花旦	李 静	云南省京剧院	8月19日(日)
15	《乌龙院》	花旦	黄宇琳	台北新剧团	8月19日(晚)
16	《绿衣女侠》	青衣	周 利	重庆京剧团	8月20日(日)
17	《八珍汤》	老旦	翟 墨	北京京剧院	8月20日(晚)
18	《夜奔》	武生	魏学雷	北京京剧院	8月21日(日)
	《时迁盗甲》	武丑	石增帅	福建京剧院	
	《截江夺斗》	武生	郝 帅	上海京剧院	
	《八大锤》	武生	詹 磊	北京京剧院	
19	《谢瑶环》	青衣	丁晓君	战友文工团	8月21日
20	《谢瑶环》	青衣	窦晓璇	北京京剧院	8月22日
21	《白帝城》	老生	张建峰	北京京剧院	8月23日
22	《伍子胥》	老生	杨少彭	北京京剧院	8月24日
23	《虹桥赠珠》	武旦	张淑景	北京京剧院	8月25日(日)
	《红桃山》	武旦	李 洋	天津市青年京剧团	
	《锯大缸》	武旦	冯 蕴	上海京剧院	
24	《罗成》	小生	朱 福	云南省京剧院	8月25日(晚)
25	《龙潭鲍路》	闭幕式演出	詹 磊等	北京京剧院	8月26日

