艺术·院团

国家京剧院青年人才培养“三级跳”

本报记者 刘 淼

剧目、人才、市场、民生——院长宋官林上任之初,就确立了中国国家京剧院发展的四大要素。

2011年上半年,国家京剧院主抓剧目建设,剧院在兢兢业业传承传统剧目的同时,排演了新编古装剧《汉苏武》,“苏武牧羊”这一老题材焕发出了难得的新意。2011年下半年,剧院将在青年人才培养上施展大手笔,用系列演出培养、打造青年演员队伍,宋官林将这“大动作”形象地称之为“三级跳”。

以考核成绩赢取“起跳”资格

5月28日、29日,国家京剧院在剧院八层的畅和园剧场进行了严格到“残酷”的“青年演员对口交流考核”,对全院40岁以下的60名青年演员的业务水平进行了一次大摸底、大评估。

青年演员们按行当逐个登台清唱,舞台上没有舞美、灯光、服装、道具的衬托,台下也没有观众的掌声和叫好,所要面对的,是20余位表情严肃、内行专业的评委,其中既有宋官林、刘孝华、尹晓东、李世济、刘长瑜、于魁智、李胜素、袁慧琴等院领导和艺术家,也包括了剧院人事部、业务部、创研部、舞美中心的负责人。评委们根据考核人员的多方面表现进行现场评分和点评。这样的考试,在行内被称为“当面审贼”,意思是说演员被所有人的目光盯住,就像“审贼”一样,内心需要经受的考验程度可见一斑。

“这次考核,让大家心里都有了底,也为剧院下一步的人才建设提供了真实可靠的依据。”宋官林说,只有在这一次“青年演员对口交流考核”中成绩优秀的演员,才能赢得“起跳”的资格。

“第一跳”力求精致

40多名优秀青年演员、30台经典剧目、15场演出……这“第一跳”就蔚为大观。

7月16日至8月14日,“畅和园之夏——国家京剧院青年演员演出月”将在畅和园剧场举行。这一轮“当面审贼”的将是畅和园里就座的200名观众。

“畅和园是个小剧场,演员都是不开胸麦克原声演唱,观众可以近距离赏戏。不过,这对青年演员却是大挑战。”宋官林不仅给演员们定下了严格的标准,也给舞美、服装提出了细节上的要求。“服装没有熨烫,布景做得不够细致,这些在大剧场能够遮的丑,都会在小剧场原形毕露,所以必须精致。”

此次参演的40多名演员,多数都是在“青年演员对口交流考核”中脱颖而出的尖子,还有一部分是京剧研究生班和流派班的学员。所表演的剧目,都是演员们的“自选动作”:《盗仙草》、《八大锤》、《挑滑车》、《白蛇传》……为了这难得的展示机会,演员们选择的几乎都是“吃功”的戏。

虽然演出水准要求高了,票价却没高。“畅和园之夏”将实行优质低价策略,票价从50元到120元不等,购票3张以上还能享受折扣优惠。

“后两跳”层层递进

有了“畅和园之夏”的经验积累,今年10月的“畅和园之秋”将是国家京剧院青年人才培养的“第二跳”。届时,国家京剧院将“优中选优”,让出色的青年演员挑大梁、演大戏。

2012年1月1日至10日在北京梅兰芳大剧院举行的“年轻的朋友来相会——国家京剧院青年演员展演”活动则是这些青年演员的“第三跳”。

“《年轻的朋友来相会》是一首歌曲,其中有一句歌词‘再过20年我们重相会,伟大的祖国该有多么美’。再过20年,现在这些青年演员也会是京剧舞台上的中坚力量。”宋官林说,这“第三跳”不仅仅是青年演员们在舞台上的一次“相会”,还充盈着剧院领导、老艺术家们对他们的期待。

在“后两跳”中,宋官林还要求青年演员们发扬“一棵菜”的精神,鼓励大家团结协作。“剧院建设不能各自为战,大家必须精诚团结,增强凝聚力。”

人才问题无小事

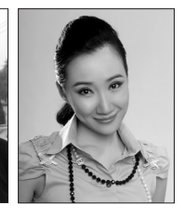
其实,在“青年演员对口交流考核”之后,从6月起,国家京剧院对青年演员的锻炼已经开始。“6月5日到7月7日,‘红色经典中华行’在全国30多个城市演出了42场。我们把它称为‘京剧文化的长征’,它对青年演员是一种拉练式的演出。这不仅是对他们意志的锻炼,还提高了他们的表演水平,也是我们人才培养链中重要的一环。”宋官林坦言,今年是国家京剧院青年演员历年来演出最密集的。

此外,国家京剧院还适时的为德艺双馨的青年人才举办了专场演出。“荀艺飘香——唐禾香专场”“桃李花开——李花月琴硕士毕业音乐会”都受到了专家和观众的好评。“在京剧乐队中,月琴不如二胡受重视,但是李花是个勤奋好学的孩子。她在中国戏曲学院读在职研究生3年,剧院的工作从没耽误。我常说,李花这3年是没有节假日的。这样的演员,剧院应该鼓励。”爱岗敬业的李花感动了宋官林,也感动了观看音乐会的每一位观众。

如今,虽然40岁以下的青年演员已经占据了国家京剧院的半壁江山,但宋官林对于剧院的人才问题认识得很清醒。“剧院的青年人才依然存在结构性缺憾。”据宋官林介绍,从行当上分,剧院缺少优秀的花脸演员和老生演员,以流派划分,剧院没有马派演员和尚派演员。所以在加大力度培养现有人才的基础上,国家京剧院还将进一步引进优秀的青年人才。“发现问题之后,就应该积极想办法解决。虽然培养人才不是一朝一夕的事,但国家京剧院会从一点一滴做起。”

张译心

郭凡嘉


张佳春

吕耀瑶

马力

刘大可

徐滢

周婧

王璐

孙亮

郭霄

李博

艺术·剧评

唯美之美《陶然情》

凌海成

我看昆曲现代戏《陶然情》是源于寻梦与质疑。

我喜欢传统昆曲剧目,怕新编的昆曲坏了我的美好记忆。因为昆曲是唯美的剧种,要立意美、意境美、唱词美、唱腔美、音乐美、动作美、服饰美,还要加上舞台美等,然而作为一部现代题材的昆曲,那么多的唯美能达到吗?

真是出乎我的意料,居然全达到了!

昆曲《陶然情》取材于“五四”时期进步才女石评梅和革命者高君宇的真实爱情故事。

剧作者张蕾、胡明明非常准确而巧妙地选取了这个时期中国共产党早期革命活动家高君宇和才女石评梅作为剧中男女主角,以反帝反封建为时代背景,以追求进步为人生理想目标,从而实现了该剧的立意美。

该戏是一部贯穿浓厚悲剧色彩的爱情剧,剧情紧扣二人的悲欢离合,心路跌宕曲折,风格凄婉缠绵,既充分体现了昆曲对抒情美的传统追求,又丰富了整出戏的艺术感染力。

该剧每个场次都能让人感受到强烈的意境美。如“序”的场景是暮霭中的陶然亭,秋风阵阵,荒草凄凄,石评梅手中一支红梅,孤身一人背身站立在高君宇的墓碑旁——她来祭奠高君宇,向他诉说深深的思念之情。这种雕塑式的凄美很快扣住了观众的心弦。再如第二场次“红叶寄情”安排在满山红叶的香山,“彤叶争妍,看群山翠减红翩,望长空北雁征南。”这壮美的景色,隐喻着革命者“秋风烈横扫人寰,碧空远任云舒卷”的崇高精神境界。

历史上昆曲是文人戏,古老的昆曲是元曲的余续,素以唱词典雅优美著称,它的唱词是可以作为诗歌作品来阅读的。如“红叶寄情”中石评梅的一段【迎仙客】:花褪红,暮云浓……谁剪樊笼,不锁东君梦。再看“冰雪喻情”中的一段唱,这是高君宇的核心唱段,采用的是词牌【渔家傲】:天戴其苍乾坤瘦,江山可叹硝烟旧……援玉枹兮金鼓吼,霞光透,青春宇宙风华秀。最后一场“陶然埋情”中的最后一段唱则是石评梅的核心唱段,是词牌【采桑子】:芦花摇曳江亭畔,梦也遥遥,忆也遥遥,墓畔哀歌埋寂寥。云流丹彩荆棘扫,剑也昭昭,火也昭昭,风送余情飞九霄。上述三段唱词,无论是曲牌还是词牌,曲格、词格、平仄、用典和意境等,无一不工整、规范。通观全剧,几乎无词不雅,无句不美,这大大加强了该戏的文学性与美感,更为唱腔设计的成功打下厚实基础。

昆曲是最重视唱腔的。石评梅的所有唱段我都是闭着眼睛听的,扮演石评梅的青年演员周好璐出身昆曲世家,南北兼长,是现今惟一获得戏剧戏曲学文学硕士学位的专业昆曲演员。她的声音清雅柔美、委婉流畅,极好地表现了石评梅这位“五四”才女的性格与气质。扮演高君宇的演员杨帆是武生,因此可以用大嗓表现革命者的豪情。他的演唱激情饱满、字正腔圆,于大气、英气中蕴含着文气、雅气。

戏中优美、鲜明、生动的音乐大大加强了其艺术效果。例如“序”中,音乐如泣如诉,烘托出石评梅深深的惆怅与哀思。再如,在“月映红烛”一场中,石评梅的箫声,则将夜色中校园的静谧安祥如流水般展现出来,场面颇具朱自清散文《荷塘月色》之神韵。

昆曲《陶然情》是现代戏,传统戏中一些程式化身段动作已难派上用场,都要根据剧情来重新设计。看后感觉剧中人物身段动作设计自然得体,不夸张、不做作,符合剧情需要、人物性格,做到了形体与动作的优美和谐。印象最深的有两段。一是高君宇与石评梅一身素白,舞动一白一红两条五四式长围巾,围巾在二人手上旋转飞动,时而共牵,时而互换,时而在手,时而在颈,动作大开大合,极具美感。另一段是高君宇受伤后,用所拄的拐杖在雪地上连续写出大大的“梅”字,书写动作既写实又写意,形成优美帅气的舞蹈动作,十分悦目。

戏中的服饰设计以素雅为主,以黑白为主色调,喻示高、石两人冰肌玉骨的品格和冰清玉洁的灵魂。这种圣洁的风格,这种以单调的颜色表现丰富感情的手法十分高明,也是昆曲艺术追求唯美的传统。

此外舞美方面,设计者营造出如梦如幻、充满诗意的舞台环境,为这台戏增加了艺术感染力。

该戏总导演顾威和昆曲艺术指导周世琮是我尊敬的大家。整台戏处理得大气、文雅,人物性格和关系把握准确、严谨。一台两个人的大戏,让人观来,丰满充实,赏心悦目,印象深刻。这部戏在昆曲艺术的传承与发展关系上尺寸拿捏到位,传统昆曲艺术演绎现代人物的故事和情感让人看后没有一点隔阂之忧,这个创作模式和经验很是值得汲取和总结。

艺术·视野

勇敢地做下去

——看“青松版”昆曲《牡丹亭》

谢忠军

6月19日晚,笔者在北京中山公园音乐堂观看了苏州昆剧传习所排演的传统昆曲《牡丹亭》,与白先勇“青春版”《牡丹亭》相对,这次演出被称为“青松版”《牡丹亭》,因为导演是83岁高龄的名导顾笃璜,杜丽娘由“传”字辈艺人高徒马瑶瑶饰演,顾笃璜表示:“我们只崇尚一个‘传’字!”意在将昆曲传统谦恭传承。

《牡丹亭》讲述的是一个勇敢做梦并寻梦的女子的故事。要了解和同情杜丽娘的这种勇敢,须先了解她所遭遇的困境。杜丽娘自幼被礼教的教条紧紧束缚着,繁冗的礼数首先束缚着她的身体,白天睡一会儿就算违反家教,眼睛看见一对花、一对鸟都被严格规避。教条也规训着她的认知和情感,“关关雎鸠”也无外乎只有“后妃贤达”一种解释。杜丽娘就像一株被礼教的藩篱绑架的植物,艰难生长。但是,当她走进后花园,看见“原来姹紫嫣红开遍”,不禁惊叹:“不到园林,怎知春色如许!”她那纯真自然的天性被生机蓬勃的湖山草树激发出来,她觉醒了,光芒四射,从此她要勇敢地自由幻想,亲身体验,她要爱情,她要快乐。至于她在潜意识中做梦,又亲自去园中寻梦,都是她觉醒后付诸的行动了。

实际上杜丽娘的觉醒是破解了一个难题,即要做一个怎样的人,人应该怎样活着。最后她凭着自己的智慧和潜力,勇敢地选择了要活生生地活着,而不是死一般地活着;要做有情人,不做活死人。

杜丽娘梦中邂逅了柳梦梅,而汤显祖则在现实中创作了《牡丹亭》。做梦和艺术创作都是人的精神领域最活跃、最自由的实践形式,汤显祖正像他笔下的杜丽娘一样,勇敢地梦想着,追寻着。

汤显祖出身书香门第,思想上继承了王守仁哲学的积极因素,抨击渐趋陈腐的程朱理学;文学思想上反对复古思潮,提出文学创作“立意”的重要;同时汤显祖一生阅遍官场的拉帮结派、倾轧陷害,历尽人情冷暖和世态炎凉,但是他始终保持着一种抗争意识。他有4次中进士的机会,但因不愿依附权贵而放弃,保持了独立的人格和高洁的品行,正如他自白的那样:“吾不敢从处女子失身也。”在贬任浙江遂昌知县时,去钳剧(杀戮),罢桁杨(一种刑具),减科条,省期会,建射堂,修书院,还释放监狱中的囚犯回家过年……在今天,我们能够较容易理解,汤显祖绝不是恃才傲物、放浪形骸、故作惊人之举,他是在做一场大梦,这梦中是一个没有杀戮和酷刑、文化昌明、人民安居乐业的和谐社会。他的一切社会理想都勇敢地通过文学创作自由驰骋,他的一切人生梦想都勇敢地在《牡丹亭》上放飞,他是一位勇敢的做梦者!

从汤显祖的大梦和昆曲《牡丹亭》的惊梦开始,600年而下,一梦未醒。因为600年间,无数上层知识分子、昆曲艺人、普通民众都沉醉在昆曲这种美丽的梦境中,形成了中华文化中一条承续不断的文化脉络和精神流脉,那就是昆曲艺术典雅唯美而又不脱离社会现实和人民大众,民族传统和精神在昆曲中世代相传。

近一百年间,传统文化遭遇挫折,昆曲也遭遇了前所未有的困境,但是,中国文化中总有那么一种文化基因在危难时刻起死回生,总有那么一批人在僵死之境力挽狂澜。经过各方努力,2001年昆曲入选联合国教科文组织首批“人类口头和非物质遗产名录”,从此掀起了中国传承保护非物质文化遗产的文化热潮。像苏州昆剧传习所这样的昆曲传习所坚守近百年,重新释放出巨大的文化能量,“传”字辈的老艺人们重新登台、授徒;83岁的顾笃璜重新执导;在美国的马瑶瑶回来了,重操昆曲旧业。非物质文化遗产专家、中国昆剧古琴研究会田青和顾笃璜导演在苏州不谋而合:要把纯正的昆曲传下去!

“传”,这不是一夜之梦,而是以600年为度量单位的文化之梦,看来这群人会勇敢地做下去。

艺术·舞台

小二黑“再婚”记

本报记者 张 婷

新版歌剧《小二黑结婚》剧照

根据赵树理同名小说改编的歌剧《小二黑结婚》自1953年首演以来,影响了几代中国观众,成为最受欢迎的民族新歌剧之一。歌剧中的唱段《清凌凌的水蓝莹莹的天》,更是被后人作为独唱歌曲广为传唱。

遗憾的是,不知是何原因,《小二黑结婚》的完整版本在1983年演了最后一场之后,便消失在中国歌剧舞台上了。

为了弥补这一遗憾,为纪念马可诞辰90周年,2008年,中国音乐学院复排了歌剧《小二黑结婚》。

“娘家人”复排“小二黑”

新中国成立后,歌剧《小二黑结婚》的策划者兼作曲之一马可既为中国音乐学院副院长,又为中央戏剧学院歌剧系主任。2008年,“娘家人”——中国音乐学院为了纪念马可,举办了一系列活动,如编撰《马可全集》。此时,中国音乐学院曾任院长李西安找到在院里担任表演教研室主任的陈蔚,告诉她,马可生前的文章、谱子现已找到很多,唯独歌剧《小二黑结婚》只有郭兰英唱的一段录音,没有影像资料留存,所以希望陈蔚能担任起复排《小二黑结婚》的任务。

李西安找陈蔚复排该剧是有原因的。因为,陈蔚不仅是中国音乐学院表演教研室主任,还是当今比较活跃的歌剧和音乐剧导演,她1987年就投身歌剧创作,近年来在拓展歌剧、音乐剧的创作内容和表现形式上做了令人瞩目的探索。1994年,执导的歌剧《徐福》获文华新剧目奖;1997年,执导的歌剧《八女投江》获文化部调演二等奖;1998年,执导的歌剧《舍愣将军》获文华新剧目奖和“五个一工程”奖;2001年,自编自导的歌剧《再别康桥》开中国小剧场歌剧之先河;2004年,执导的音乐剧《五姑娘》在第七届中国艺术节上荣获文华奖和7个单项奖,也因此获文华导演奖……所以,她成为大家眼中执导歌剧《小二黑结婚》的不二人选。

一拿到马可写的《小二黑结婚》的简谱版总谱、“二孔明”扮演者邱玉璞改写的《小二黑结婚》清唱剧初稿、剧中郭兰英演唱的片段录音等13首歌曲,陈蔚连夜开始构思新的“小二黑”。

“听了那些老艺术家的演唱,尤其是郭兰英的,我激动得一夜未眠,真是太感人、太动人了。”陈蔚感叹道。后来,她发了一个“母校召集令”——召集中国音乐学院的众多师生参与该戏。很快,她执导的音乐会版的《小二黑结婚》在2008年底问世了;2010年,新版歌剧《小二黑结婚》在国家大剧院小剧场演出;今年5月,又登上了国家大剧院戏剧场。

继承与创新

“在怀旧中体味惊喜,在经典中追寻创新”成为陈蔚在编排新版《小二黑结婚》时一直秉承的核心理念。

《小二黑结婚》的立意好,提倡婚姻自由,更宣讲“爱人不爱财”的处世之道,在当下也特别具有现实意义;剧本创作上,贴近生活,很有内容;人物刻画上,主要人物小二黑和小芹生动活泼,中间人物二孔明和三仙姑鲜明精彩;唱腔上,多种多样,就连合唱的部分也运用了中西合璧的音乐手法;剧作风格上更是中国歌剧中难得一见的喜歌剧……整个作品从剧本到音乐都处理得十分完善。

所以,新版《小二黑结婚》首先要做好继承工作。剧本创作上,梳理老剧本,删减枝蔓,使整个故事重点突出,演出时间也缩短为1小时40分钟左右。音乐创作上,在尊重原有音乐的基础上重新配器,即用纯民族乐队伴奏,这种方式在中国歌剧舞台上是鲜见的。“这两样工作做完后,我心里就踏实了,因为在继承的工作上,我们迈出了比较扎实的一步。”陈蔚说。

有继承,还得有创新。今年上演的歌剧《小二黑结婚》就极具创新性。

编排有亮点。陈蔚反复地研究了老版《小二黑结婚》的剧本及音乐,理解并尽量用当代理念还原旧时情怀。如小芹洗衣服的环节,如今大部分人都没有在河边洗衣服的经验,所以,剧组专门请老版《小二黑结婚》中的演员教授这一细节表演。老版中扮演区长的荆蓝笑称,自己很欣赏新版中的媒婆——表演中,媒婆把腿往上一盘,便上炕了;当她看三仙姑和小芹吵架后,感觉不妙,马上就把钱袋拢起来……演得很精彩。

演唱有突破。对新版《小二黑结婚》,二胡、中胡演奏家李继奎称赞说:“这台剧声乐部分非常好,能把各种各样的唱法,男声女声,洋的中的,统一在一个剧里,而且看得出像一家人,一个村子的人。”“我特别强调,这一次,吴碧霞和王宏伟唱得是真好。”老版“小二黑”的扮演者柳石明也表示,此次,小芹的扮演者吴碧霞,音色美得没话说,既体现了乡音乡情,又带有时代性。王宏伟激情的演唱、淳朴的表演,正符合原剧中敢于追求自己幸福婚姻的青年小二黑形象。

舞台呈现有新意。老版《小二黑结婚》舞台设计者之一的邢大伦说:“这部新版‘小二黑’更歌剧化,更具时代的品位,也更具生活的意境。”负责舞美的刘科栋是位有想法的设计者,他采用了中国年画和线描的表现手法,使舞美设计既有写意风格,又具中国乡村趣味。灯光设计邢辛很优秀,整个舞台的灯光干净清澈。彭丁煌的服装设计兼具原作风貌和喜歌剧风格。

希望一直“结”下去

今年演出《小二黑结婚》时,许多老同志是坐着轮椅来观看的。演出结束后,他们涌向台口,不肯离去,还连问:这么好的歌剧什么时候再演?歌剧的结尾处,小二黑和小芹把结婚喜糖发给观众时,许多青年人都感动得热泪盈眶,他们说,自己受到了教育,感受到了爱情真挚的力量!

邱玉璞则表示,当前演出《小二黑结婚》仍很有现实意义。近些年来,某些人群心中物欲横流。婚嫁时,偏重彩礼的现象甚至是有增无减。最近,他的朋友给儿子相亲,竟被索取5万元见面礼,还不属于彩礼。在某些电视征婚中,也可看到一些母亲为女儿挑女婿是如何看重财富的。至于择婚时必先看生辰八字的现象则更为普遍,因此,当今人们的婚姻观念并没有达到真正的自由和自主的地步。

“排这个戏,对我们是一次再教育!首先是对导演的再教育,也是对每个参加演出的年轻教师和同学们的再教育,是对中国歌剧历史认识的一次再教育。”“对于我个人来说,作为一个歌剧导演,我认为中国歌剧一直体现着强烈的时代之音。我希望,中国歌剧在多元化的进程当中,要树立自己的风格与风骨。中国歌剧的路应是‘喜新不厌旧,崇洋不媚外’的。并且,作为中国音乐学院的一名老师,我希望把中国歌剧的种子不遗余力地传给学生,不单要传给他们作为一个歌剧演员的技能,更要传给他们作为一个歌剧工作者的思想境界。同时,我更希望《小二黑结婚》作为中国歌剧的一个经典和中国音乐学院的品牌,能够一直‘结婚’下去。”陈蔚如是说。