

艺术·舞台

《菊苑撷芳》首演,“魅力春天”开锣,梅葆玖收徒马少敏

北京京剧院八月三重唱

本报记者 刘森

1961年8月8日,立秋悄然而至,京剧大师梅兰芳随着那年北京的第一缕秋风仙逝。

2011年8月8日,北京京剧院并没有挂起“纪念梅兰芳先生逝世五十周年”的横幅,而是以两天三场重大活动凭吊一代京剧宗师。

《菊苑撷芳》首演

8月8日下午,由北京京剧院与北京前门建国饭店梨园剧场合作的国家级重点旅游演出《菊苑撷芳》首演,彻底改变了梨园剧场21年来只演武戏的惯例。

梨园剧场于1990年10月开业,2010年获评“国家级重点旅游项目”,是北京为数不多的每天都有京剧演出的剧场。21年来,北京京剧院已在这里驻场演出7000多场,观众总数近500万人次。

过去,为了迁就外国游客,梨园剧场的演出剧目都是武戏,这样虽然避免了观众因为语言不通而可能产生的观赏障碍,但却容易让外国观众对京剧的了解失去片面。随着京剧被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,为了更好地推广京剧,北京京剧院决定对梨园剧场的演出进行调整。

北京京剧院经过反复论证研讨,最终为梨园剧场设计了向中外游客普及京剧艺术的旅游演出《菊苑撷芳》。《菊苑撷芳》汇集了

《洪母骂鸭》剧照

《霸王别姬》、《三岔口》、《坐宫》和《贵妃醉酒》四出文武结合的经典折子戏,通过这四出当行齐全的剧目,整体展示京剧的唱念做打,让观众在短时间里全面领略京剧艺术的魅力。

虽然这四出戏都是经典剧目,但是北京京剧院还是认真吸取国外演出经验,专门针对外国游客做了一定调整。除了灯光、舞美创新外,《菊苑撷芳》在保留京剧原汁原味的同时,适量删减拖沓的过场戏,着重突出剧中精彩的部分。

值得一提的是,《菊苑撷芳》的

主演都是北京京剧院的优秀青年演员,他们大多师从京剧名家,其中不乏历届青年京剧演员电视大赛金奖获得者。为了回归京剧本质,全场演出不用胸麦,而是由演员凭借自身实力,将演唱的声音清晰、自然地传送到剧场中每一位观众的耳边。

为了让观众更加真切地感受京剧200年来深厚的文化积淀,北京京剧院还专门拍摄了一部展示京剧发展历史的10分钟短片,在每场演出开场前播放。

“魅力春天”开锣

8月8日晚,北京梅兰芳大剧院的舞台上,北京京剧院优秀青年老旦演员康静以一出近20年没有在舞台上全本演出过的《洪母骂鸭》为首届“魅力春天”青年京剧演员擂台邀请赛揭幕。在李鸣岩、孙洪助两位名师指导下,康静仅用了20天进行复排,一出《洪母骂鸭》被她唱得满宫满调,非常精彩。

北京京剧院此次搭建这一擂台,得到了全国京剧院团的热烈

响应。经过遴选,来自北京京剧院、上海京剧院、天津市青年京剧团、山东省京剧院、云南省京剧院、江苏省演艺集团京剧院、福建京剧院、重庆京剧院、北京军区战友京剧团、台湾戏曲学院京剧团10个院团的37名优秀青年京剧演员将按照老生、青衣、花旦、老旦、花脸、武生、武旦和小生8个行当,陆续登台打擂,上演24出经典剧目,并最终角逐出各个行当的“擂主”。

此次擂台邀请赛的评委由专家评委、观众评委以及现场观众评委构成。其中专家评委由知名艺术家、戏曲评论家和新闻媒体代表组成,观众评委由来自全国24个省区市(含香港、台湾地区)的优秀京剧票界会长、活动家等组成,他们将分别对参赛选手的基本功、人物刻画以及综合素质进行打分。此外,每场演出还将有50名现场选择的观众评委参与评选。同时,此次擂台赛还特设了由重量级艺术家组成的顾问团,赵燕侠、王金璐、梅葆玖、谭元寿、杜近芳、李世济、尚长荣、张学津、叶少兰、于魁智等人均在其中。

艺术·殿堂

系列音乐会登陆北京

艾森巴赫这次当绿叶

黑妹

8月10日至14日,《艾森巴赫大师系列音乐会》在北京国家大剧院举行。艾森巴赫与钢琴家齐蒙·巴托、打击乐家李颺、小提琴家朱丹合作为观众带来别开生面的4场演出。

克里斯托夫·艾森巴赫是当今乐坛德高望重的一流指挥家。他是乔治·塞尔和赫伯特·冯·卡拉扬两位指挥大师的弟子。从1981年成为瑞士苏黎世市政厅管弦乐团首席指挥起,他辉煌的指挥生涯长达40年,与几乎所有世界顶级乐团都有过合作。

这位年过七旬的国际乐坛重量级人物去年曾率领伦敦爱乐乐团来华,刮起了一阵“艾森巴赫旋风”。时隔一年,艾森巴赫再度来华,此次他将指挥家、钢琴家、青年音乐导师等多重身份亮相中国,还将与国家大剧院音乐厅管弦乐团深度合作,以续中国“粉丝”。这是继去年与洛林·马泽尔“亲密接触”后,国家大剧院音乐厅管弦乐团再次迎来世界一流指挥大师的指导。

调教年轻乐团经验丰富

艾森巴赫是一位公认的青年乐团最佳导师。在训练青年乐团方面,艾森巴赫有着丰富的经验,能激发乐队的潜能并创造出令人惊艳的现场发挥。在过去20年间,他始终保持与年轻乐团的高密度合作。自1999年起,他便担任德国科隆苏菲格-荷尔施泰因音乐节艺术总监,且每年夏季都与由年轻音乐家组成的石荷州音乐节管弦乐团进行合作。

此次艾森巴赫将带领国家大剧院音乐厅管弦乐团为观众带来的是《马勒第一交响曲》、德沃夏克《狂欢节序曲》、格什温《F大调钢琴协奏曲》及德沃夏克《第九交响曲》等经典曲目。

作为圈内公认的马勒权威,艾森巴赫曾演奏过马勒的全部作品。艾森巴赫对马勒作品精准而独到的理解,使得他的马勒现场屡屡受到观众的追捧。艾森巴赫对于《马勒第一交响曲》更是颇有心得,2007年他曾率领巴黎管弦乐团来华演奏此曲,给观众留下了极为深刻的印象,甚至他本人的官方网站都以其指挥的《马勒第一交响曲》录音作为背景音乐。

8月14日压轴场的曲目是德沃夏克《狂欢节序曲》、格什温《F大调钢琴协奏曲》及德沃夏克《第九交响曲》。去年1月份,艾森巴赫曾率领伦敦爱乐乐团已经在国家大剧院成功演绎过德沃夏克的作品《狂欢节序曲》。这次演出,艾森巴赫驾轻就熟再次演绎,可见其对于这部作品的喜爱与意犹未尽。《第九交响曲》是德沃夏克最著名的一部作品,几乎已经成为德沃夏克的代名词,在中国上世纪二三十年代就广为传唱的《思故乡》也是它的改编曲,极为相通的情感以及与中国音乐类似的五声调式使得它一直以来都能在中国听众中引起共鸣。

另外值得一提的是,艾森巴赫历年来华,都会演奏中国作曲家作品。2004年他指挥巴黎管弦乐团演绎了中国作曲家盛宗亮作品《黄河》协奏曲,而此次他将与中国打击乐演奏家李颺共同为观众献上作曲家郭文景的打击乐协奏曲《山之祭》。

首次以钢琴家身份来华

8月13日,艾森巴赫将以钢琴家身份与小提琴家朱丹联手演奏《春天》,用维也纳古典乐派的甜美音乐陪伴听众度过一个美好的夏夜。

除擂主奖外,比赛还将产生优秀奖、观众最喜爱的演员奖、新星奖以及优秀组织奖共5个奖项。擂台邀请赛闭幕之际,主办方还将于9月初在国家体育馆举办颁奖盛典暨所有参赛选手演唱会。

据北京京剧院工作人员介绍,自此次活动在剧院公布之日起,青年演员们早早来到剧院练功,吊嗓子的人越来越多,大小排练厅人满为患,几乎每天晚上排练厅都灯火通明。而此次擂台邀请赛也是对青年演员师承关系的强化,通过复赛,跟师傅学一出大戏,对年轻演员来说是最实在、最宝贵的财富。

梅葆玖收徒马少敏

8月9日,依然是在北京梅兰芳大剧院,马少敏正式拜京剧表演艺术家、梅兰芳之子梅葆玖为师。

在拜师梅葆玖之前,马少敏已经是一朵绽放的“梅花”——她是甘肃省京剧团的挑梁主演,第24届中国戏剧梅花奖获得者。这个喝着黄河水长大的西北京剧新星天资聪颖,扮相俊美,嗓音甜美圆润,行腔悠扬婉转,身段曼妙多姿,表演细腻传神,唱做念舞俱佳,是梅派青衣的一块好坯子。

虽然在艺术上已经取得了不小的成绩,但马少敏深知艺无止境的道理。如今,从小痴迷梅派艺术的她,终于得偿所愿拜师梅葆玖。马少敏说,她将怀着感恩的心,学习老师的艺术,更要学习老师的品格,认真继承,不断实践,真正领悟梅派艺术的真谛,心无旁骛地刻苦钻研。

梅葆玖也对她寄予厚望,“马少敏在艺术上已经有了成就,但是不要忘记梨园界的老传统,不能忘记甘肃对你的培养。梅派讲究规范,要认真学好这些规范,多读些书,多积累,从古典名著、诗词曲赋中汲取营养。最重要的,你要淡泊名利,甘于寂寞。”

艺术·资讯

张四化中提琴首次“打开艺术之门”

本报讯 8月7日,中国国家交响乐团中提琴家张四化携美国制琴大师的名琴,在北京中山音乐堂献上了“名琴独韵”中提琴独奏音乐会。

本次音乐会是中山音乐堂暑期“打开艺术之门”系列活动的一部分,也是“打开艺术之门”首次引入中提琴独奏音乐会,旨在把中提琴这件大家并不熟悉的乐器介绍给青少年音乐爱好者,并让大家了解中提琴代表性作品。

张四化携美国制琴大师为她量身定制的异形中提琴,边演奏边讲解。为她伴奏的是中国国家交响乐团钢琴家李玥。一首大家熟悉的克莱斯勒的《前奏与快板》拉开了音乐会的帷幕,接下来是布鲁赫的《浪漫曲》及韦伯的《行板与匈牙利回旋》,上半场的最后是一首中国作品——樊三立的《草原音诗》。下半场有舒伯特的《a小调奏鸣曲》和布洛赫的《希伯来组曲》。《希伯来组曲》庄严肃穆,表达了犹太人坚忍不屈的民族精神,演出在这时被推向高潮。在观众热烈的掌声中,中国国家交响乐团乐队副首席赵坤宇作为本场音乐

会的特邀嘉宾,与张四化共同演奏了亨德利的《小提琴与中提琴二重奏》(帕萨卡利亚)。

张四化是美国南加州大学最高演奏硕士文凭获得者。在美期间,她成功举办了多场独奏及室内乐专场音乐会。张四化在担任美国南加州大学交响乐团首席中提琴手时,曾与多位大师有过合作,包括小提琴家美莉莉、娜访内晶子、帕尔曼,大提琴家马友友等。(郝悦)

阿鲁阿卓拍摄MV现场 张学军摄

阿鲁阿卓拍MV 倡议保护黑颈鹤

本报讯 (记者胡芳)8月7日,中央民族歌舞团青年独唱演员阿鲁阿卓在家乡贵州省威宁彝族回族苗族自治县开拍《飞来吧,黑颈鹤》MV,希望通过自己的努力让更多人认识威宁,加入保护黑颈鹤的行列。

阿鲁阿卓介绍,《飞来吧,黑颈鹤》这首歌从小就会唱,几乎所有威宁人都会唱。黑颈鹤每年都会飞到她家乡的草海,她根据记忆里的歌声,找人编曲录制了《北方飞来的黑颈鹤》,收录在她第二张专辑里,后来才知道原来这首歌叫做《飞来吧,黑颈鹤》,创作于上世纪80年代。

由于家乡威宁是黑颈鹤自然种群密度最大的栖息地,所以此

次拍摄《飞来吧,黑颈鹤》MV,阿鲁阿卓提议到威宁拍摄,并特别选择了百草坪、草海等威宁著名风景区作为外景。

阿鲁阿卓从解放军艺术学院毕业后考入中央民族歌舞团,成为第一个考进总政歌舞团的彝族独唱演员。阿鲁阿卓的家乡威宁是贵州省面积最大、海拔最高的民族自治县,到威宁县城西郊的国家级自然保护区草海栖息的鸟类占全国的六分之一还多,占贵州近一半,草海因此成为中国第二大迁徙鸟的乐园,其中黑颈鹤最为珍贵,它是世界上迄今发现的15种鹤中唯一生活在高原上的鹤类,是科学上记载最晚的一种鹤,全球仅存7000余只。

国语志愿者上岗

本报讯 (记者胡芳)8月4日,在国家话剧院2011“消夏戏剧广场”青春版《四世同堂》首演之际,国语在新剧场举行了“国语之友——志愿者”服务启动仪式。

国家话剧院院长助理戈大立表示,“消夏戏剧广场”是国语一年一度的公益演出季,今年国语推出了两部经典力作《四世同堂》和《这是最后的斗争》,在打造亲民票价的同时,也做好了公益讲座、建立“国语之友——志愿者”团队等普及艺术的系列活动,这

是国有院团首次尝试让公众参与院团的日常服务工作。

为了更好地发挥各志愿者的特长,国语人性化地让志愿者选择合适自己的岗位——宣传助理、会员咨询专员、剧组助理和策划写作专员。日前,“国语之友——志愿者”已全部接受了严格的培训,大家都精神饱满,蓄势待发。

自7月起,国语通过微博的形式开始了2011“消夏戏剧广场”志愿者招募活动。经过分批面试,国语于7月底结束招募活动,并确定了近百人的志愿者名单。

《妈妈咪呀!》中文版在京连演80场

本报讯 (记者张特)刚刚结束上海32场演出的历练,世界经典音乐剧《妈妈咪呀!》中文版将于8月12日亮相北京世纪剧院,并连演80场。

《妈妈咪呀!》讲述了一个发生在希腊爱琴海小岛上的浪漫故事。北京世纪剧院正从外到里全部“焕新”,上百平方米的“蓝色外衣”将从上至下覆盖住整个世纪

剧院,从远处看过来,整个世纪剧院将成为一座散发着梦幻气息的小岛。据悉,该剧在上海演出时,台词中有不少“取悦”当地观众的上海方言,此次转战北京,这些台词将会被改成富于幽默感的北京话。

据主办方介绍,目前《妈妈咪呀!》首演当场的票已是一票难求,8、9月份的票也会持续走俏。

“先行青年创意戏剧节”公益先行

本报讯 (记者罗文川)由上海话剧艺术中心主办的“2011第三届先行青年创意戏剧节”将于8月15日至21日在上海话剧艺术中心举办。

戏剧节以“我们的城市生了什么病”为主题,直面当代都市顽疾并呼吁所有都市人肩负起城市责任感,共有7场演出和两场论坛。两项相应的公益换票活动应运而生——“捐书换票”公益活动和“我给城市开药方”随手拍活动。“捐书换票”公益活动旨在通

过用三本图书换一张“青创节”演出票的形式,向公众募集2000至2500本适合九年制义务教育年龄段的孩子阅读的图书。这些图书将于9月初捐往陕西省紫阳县书院小学。

“我为城市开药方”随手拍活动配合戏剧节的主题,通过向上海市民征集能医治城市顽疾的“药方”——随手拍出能体现城市积极、健康、向上精神的照片,就能换得“青创节”演出门票一张。活动推出后得到了许多网友响应。

艺术·院团

8月底至9月上旬,中央芭蕾舞团将参演文化部主办的“2011年国家艺术院团优秀剧目展演”活动。为全面展示艺术成果,中芭精心甄选三台颇具韵味的芭蕾舞作品,将先后亮相北京天桥剧场、北大百周年纪念讲堂和国家大剧院大剧场。

中央芭蕾舞团团长冯英介绍,今年中芭参加“2011年国家艺术院团优秀剧目展演”的特点有三:一是介绍外国保留剧目,二是推出有中国特色的代表性剧目,三是主打新人演员,进行编创上的新尝试。冯英表示,《大红灯笼高高挂》在“2011年国家艺术院团优秀剧目展演”的演出将是今年该剧的最后两场演出。中芭副团长张艺也表示,此次展演,中芭选择了关系密切的三个剧场,精挑细选了三个节目,从目前的售票情况来看,《卡门》、《阿莱城的姑娘》的票房都很好。

两部经典 追忆大师

8月26日、27日,中芭将在天桥剧场上演《卡门》和《阿莱城的姑娘》。这两部作品是法国芭蕾编导大师罗兰·佩蒂在2005年首次为中芭引进编排的,其震撼心魄的舞蹈元素、浪漫婉约的爱情故事和轻松诙谐的戏剧情境已经成为芭蕾舞坛难以磨灭的经典。

Workshop 自由放飞

Workshop 已逐渐成为中央芭蕾舞团培养人才和公益品牌的代名词。今年4月,中芭《第二届芭蕾创意工作坊晚会》大获成功,涌现出很多优秀作品,受到各界人士的广泛好评。9月7日、8日,中芭将从这些作品中选取《与妻书》、《Nothing》、《撞钟》、《走过》、《广陵随想》,并将世界著名编导莫里斯·贝嘉经典作品《火鸟》容纳其中,打造一台《自由的放飞》——中央芭蕾舞团第二届芭蕾创意工作坊晚会,亮相国家大剧院大剧场。

中芭的脚步一刻不曾停歇,8月13日,中芭将赴英国参加爱丁堡艺术节开幕演出,班师回国后,又将紧锣密鼓地投入这三台展演节目的排演。冯英说,这种紧张的节奏,对中芭来说已经是家常便饭了。

中芭：三台节目千秋各异

本报记者 胡芳