艺术·舞台

两岸名家共话“海峡梨园情”

杨　烁

京昆交响,共赴中秋花月夜;名家登场,齐颂两岸梨园情。9月2日,《海峡梨园情——2011中秋京昆交响音乐会》在我国台湾台北中山纪念馆上演。

以戏会友 以曲传情

“海峡梨园情”中秋京昆交响音乐会从2004年起已在福建、北京、台北等地成功举办6届,旨在以戏会友、以曲传情,让两岸人民共同感受中华古典美意,分享中国特有的迷人、温馨的中秋团圆文化。本届音乐会由福建省广播影视集团、北京梅兰芳艺术基金会、台湾辜公亮文教基金会等联合主办,福建海峡电视台、中国国家京剧院、中国歌剧舞剧院等单位承办。

《海峡梨园情——2011中秋京昆交响音乐会》是台湾首次上演将中国传统书法、辞赋、京剧与西方交响乐融合而成的大型音乐会。今年恰逢辛亥革命百年,音乐会选在台北中山纪念馆举行,具有特殊含义。中秋佳节之际,两岸戏曲名家、名票欢聚一堂,共同唱响“海峡梨园情”,也使得晚会别具团圆的意味。

“海峡梨园情”去年在台湾的成功演出,使得本届音乐会开票一周门票就已售罄,之后仍有市民不断致电询问,承办方不得不在中山纪念馆西门外的广场上增设用作视频直播的大屏幕,作为音乐会的“第二现场”。

演出当晚,国民党荣誉主席吴伯雄及夫人、台湾知名人士饶颖奇、蒋方智怡、洪秀柱、颜清标、周功鑫、许荣淑、焦仁和等到场。92岁高龄的郝柏村不仅亲自到场,更携大批退役将军前来观戏,“将军铁杆戏迷团”引起现场不小的轰动。

《海峡梨园情——2011中秋京昆交响音乐会》演出现场

曲曲动听 声声传情

《海峡梨园情——2011中秋京昆交响音乐会》由中国国家京剧院和中国歌剧舞剧院组成的京剧交响乐团担任演奏,指挥家吴华、朱世杰执棒。晚会演出的所有曲目都为原创作品,曲曲动听,声声传情。

京昆组歌《四君子》、《风流铭》和《四美人》由两岸名角轮番上场表演,赢得叫好声四起。其中,由奚派老生张建国、名旦王艳、“当代孟小冬”王珮瑜,以及著名张派青衣王蓉蓉和马派传人杜鹏等名角联袂献唱的京昆组歌《四君子》尽显风雅,将梅兰竹菊的东方气度和中华神韵演绎得入木三分。

台湾京剧名角李宝春、魏海敏分别献上京昆组歌《风流铭》之《满江红·帝王赋》和《蝶恋花·佳人俏》。李宝春为京剧大师李少春之子,他的《满江红·帝王赋》颇有“气壮山河,势吞万里”的王者气概;台湾京剧梅派名旦魏海敏的一曲《蝶恋花·佳人俏》则是唱腔清丽、委婉悠长。

演绎“四大美人”的是荀派花旦常秋月,京剧大师张君秋的外孙女、张派青衣王润菁,梅派青衣王艳和程派青衣李海燕。“四大美人”的不朽传奇,典雅绝伦的东方古典之美,在四大青衣的演绎下,亦真亦幻,令戏迷如醉如痴。

令人叫绝的还有京胡演奏家王彩云和中国歌剧舞剧院交响乐团合作的京胡协奏曲《京华气韵》。王彩云的京胡演奏时而缓若呜咽,时而疾若飞马,她“以琴入曲、以曲传情”的高超演奏技艺,将多层次、多情趣的京味风格表现得淋漓尽致。

晚会以京昆交响组曲《翰墨京韵》的首演压轴。这部作品由福建省广播影视集团董事长、书法家、词人舒展作词,吴华作曲。在创作中,吴华首次将书法中的行书、草书、隶书这三种字体不同的书写风格与京剧中的导板、原板、三眼板、控板、快板等不同节奏的板式相结合,全面写意中华文化精神和审美理想,充满东方意境气韵。

演出中,舞台上一幅长轴铺展,乐声起处,舒展饱蘸浓墨,挥笔写下“翰墨京韵”四个大字。随着音乐的演奏,舒展再度泼墨挥毫,张弛有度、变幻莫测的书法线条如行云流水,笔走龙蛇间,墨韵与旋律层层相扣、相互呼应,将苏东坡的《水调歌头·明月几时有》的诗词韵味演绎得出神入化、荡气回肠。

据悉,此次音乐会将于近期在中央电视台戏曲频道、东南卫视、福建省广播影视集团电视综合频道、台湾公共电视台等媒体播出。

台北中山纪念馆内座无虚席

第三届北京传统音乐节

音乐对话戏曲

钟轩埠

9月16日至19日,由北京市教委主办,中国音乐学院、中国戏曲学院、中国戏曲音乐学会承办的第三届北京传统音乐节将在北京举办。本届北京传统音乐节的主题为“戏曲音乐的流变与再创造”,这是新中国成立以来戏曲界与音乐界的首次携手。

北京传统音乐节始于2009年,至今已成功举办两届,获得了社会各界的高度赞誉。中国音乐学院院长,音乐节组委会主任、艺术总监赵塔里木介绍,北京传统音乐节的举办是中国音乐学院构建“民族音乐教育体系”学科建设目标的具体实施,体现了学院“立足北京,服务全国,走向世界”的办学方针。

本届北京传统音乐节以“发现传统”为前提,将集中展演来自全国各地的20余个戏曲剧种,并深入探讨戏曲音乐的流变与再创造的理论与实践问题。

为期4天的音乐节有两大亮点。由作曲家瞿小松策划的“跨界论坛——从文化看中国古典戏曲”,是音乐与戏曲以及多种艺术门类的第一次深度对话。由中国戏曲学院策划制作的3台戏曲音乐会,将由全国各地20个剧种的戏曲表演艺术家倾情奉献,音乐会演唱剧目以传统戏为主、现代戏为辅,演员由老中青三代搭配,昆曲名家侯少奎、评剧表演艺术家谷文月、“越剧王子”赵志刚、台湾京剧梅派表演艺术家魏海敏、晋剧表演艺术家栗桂莲、豫剧表演艺术家张宝英、秦腔表演艺术家李梅、梨园戏表演艺术家曾静萍,京剧谭门第七代传人谭正岩等梨园名角都将登台献艺。

本届音乐节还将举办高峰论坛,从理论、实践、历史、现状等多个角度深入探讨戏曲的文化价值、美学特征及其在音乐教育、素质教育中的作用。论坛的主要议题有“戏曲音乐的传承与民族音乐教育体系构建”“戏曲音乐的理论探索”“戏曲音乐的当代发展”以及“戏曲音乐的历史、现状与前景”等。面对戏曲的传承困境,戏曲传承应与学校教育紧密结合,艺术高校更应主动担负起文化传承的重任。本届北京传统音乐节邀请了全国十几所艺术院校的领导出席,希望有更多的业内人士关注戏曲的传承,关注戏曲音乐。

此外,本届传统音乐节还将对已经举办的两届音乐节进行回顾总结。届时,北京传统音乐节的组创人员、各界专家将对音乐节的下一步发展进行探讨。

艺术·观察

西方剧院成功运行之道

张炳智

作为文化活动的重要场所之一,剧院在城市文化发展中扮演着特殊的角色,承担着特殊的社会文化功能。剧院是连接观众与艺术表演团体的桥梁,艺术表演团体的创作在剧院中呈现给观众,观众则在剧场中感受艺术的魅力。

舞台作为表演艺术的具体场所,是剧院的核心。而剧院舞台技术的管理,则是剧院成功运行的关键之一。在西方国家,对于剧院舞台技术管理的探索已经进行了上百年,并拥有了一套完整的管理体系。笔者在10余年的时间里,远赴英国、美国、法国、澳大利亚、荷兰等多个国家的著名剧院进行访问,了解和掌握了诸多西方舞台技术管理的先进经验。

两类剧院的舞台技术人员配置

西方国家通常将剧院分为两大类,第一类是拥有歌剧团、芭蕾舞团等艺术团体的剧院,即歌剧团、芭蕾舞团等隶属于剧院,隶属表演团体的排练、演出都在剧院进行;第二类是无驻团的剧院,它们通常靠商业演出和出租剧场来维系剧院的生存。

在第一类剧院中,由于剧院拥有两个或以上的演出团体,所以其舞台技术人员很多,且是全职工作。通常,第一类剧院的舞美人员包括:1名技术总监、2至3名舞台监督、3至4组舞台技术人员、6至8名服装工作人员,及道具部人员、化装部人员若干。其中,每一组舞台技术人员包括4至6名灯光师、4至6名装置技师和1名音响师。各组舞台技术人员轮流工作,既保证了每天一至两场的演出,也能确保舞台技术人员有足够的休息时间。

第二类剧院的情况则不同,剧院中的重要职位由全职舞台技术人员担任,如技术总监、灯光总管、装置总管等。其他舞台技术人员大都是临时雇用,没有长期合同。剧院根据每一台戏的不同要求雇用不同的舞台技术人员,这样既保证了演出质量,又降低了剧院的经营成本。

各组舞台技术人员轮流工作

在第一类剧院中,由于剧院拥有隶属演出团体,所以每年都有大量的演出,特别是在演出季中,几乎是一天一个剧目,这就对舞台技术人员的安排和管理提出了很高的要求。他们通常的作法是,第一台剧目的演出由第一组舞台技术人员负责;演出结束,第一组舞台技术人员下班,第二组舞台技术人员负责拆台并为第二台剧目装台;第二天上午,第三组舞台技术人员上班,完成第二台剧目的装台;当天晚上的演出,由第一组舞台技术人员负责。

通过3组舞台技术人员轮流工作,保证了剧院不间歇地运转,即使在一天内演出两场,也能最大程度地将剧目呈现给观众。并且轮流工作也提供了舞台技术人员足够的休息时间,保证了每一场演出的质量。

《大红灯笼高高挂》剧照

舞台技术人员应保证职业化

国外剧院对舞台技术人员有严格的要求,他们必须职业化、专业化,每一项工作力求尽善尽美。中央芭蕾舞团赴荷兰音乐剧院演出《大红灯笼高高挂》时,就发生过一个插曲。

《大红灯笼高高挂》中有一道用京剧“守旧”制作的布景,“守旧”由丝绸绣花加里衬制成。由于长期演出,布景前端的丝绸部分已经松弛且比里衬长出很多,但通常从观众的角度是看不出来的。但是荷兰音乐剧院的技术总监在装台时发现后,立即与中芭工作人员沟通,为了保证剧院呈献的每一台戏都是最高水准,他希望中芭允许他将这块“守旧”改成前后一样长。

得到中芭的允许后,荷兰音乐剧院的4名服装师开始了紧张的工作。经过一天的剪裁熨烫之后,一块全新的“守旧”被制作出来。中芭的工作人员十分满意,并表示感谢,但剧院技术总监检查之后仍然摇头,并表示有些地方还不够平整,需要返工。虽然中芭所有工作人员一再表示,这块“守旧”已经改得很好了,但是技术总监仍然坚持要将一切做得尽善尽美。于是服装师们又再次开始工作。

舞台技术管理还有许多重要的方面,这既是一门技术,更是一门艺术。中国的剧院和剧场现正在蓬勃发展,这对舞台技术管理提出了很高的要求。如何将西方先进的管理经验与中国的实际情况相结合,是所有剧场管理者需要面对和不断研究的课题。

艺术·资讯

五位国际作曲家与中国优秀的民乐演奏家进行面对面交流

国家大剧院委约国际作曲家“乐咏中国”

本报讯 9月11日,由北京国家大剧院主办的“乐咏中国:世界作曲家谱写中国”活动启动。叶小纲、郝维亚、卡列维·阿霍、迈克尔·戈登等中外作曲家出席了启动仪式。

国家大剧院自开业以来不仅推出了一系列舞台艺术精品,还一直努力推动战略性的音乐委约机制。今年1月正式启动的“青年作曲家计划”着眼于推动国内原创作品的发展,而紧随其后的“乐咏中国”更是放眼国际,通过与世界著名作曲家、出版社和音乐厅的合作,为国家大剧院的委约机制搭建更为宽广、更高水准的音乐平台。

此次活动,国家大剧院邀请5位国际作曲家通过“乐咏中国”之旅,于9月11日至23日先后奔赴北京、上海、西安等地采风,在感受优美的自然风光与现代城市面貌的同时,充分领略丰富的文化遗产和多彩的音乐元素。据国家大剧院演出部负责人介绍,从今年10月至2012年8月,作曲家们将按照国家大剧院和世界多家艺术机构的联合委约,结合他们在中国之旅中获得的灵感开始音乐创作,并于2012年8月提交作品。2012年10月,国家大剧院将举办两场“乐咏中国”专题音乐会,由国家大剧院管弦乐团对委约作品进行全球首演。值得一提的是,这些充满中国韵味的作品,不仅将出现在中国的舞台上,作为联合委约方的其他国际艺术中心,也将于此后为这些作品组织首演。

“乐咏中国”邀请的5位国际“贵客”分别是卡列维·阿霍、迈克尔·戈登、罗宾·霍洛韦、奥古丝塔·里德·托马斯、塞巴斯蒂安·柯里尔,他们均为当今世界乐坛具有很大影响力的作曲家,是世界各大顶级剧院、音乐厅争相委约的人物。9月12日,5位国际作曲家在北京前门与中国优秀的民乐演奏家进行了面对面的交流。（姗　姗）

中国爱乐2011—2012音乐季拉开帷幕

本报讯 9月6日,中国爱乐乐团公布2011—2012音乐季演出安排。本届音乐季共推出31场音乐会,比上一个音乐季增加了4场。

9月11日,中国爱乐乐团2011—2012音乐季在北京中山公园音乐堂拉开帷幕,乐团艺术总监余隆执棒,演奏布索尼改编版的莫扎特《唐璜》序曲、李斯特的《降E大调第一钢琴协奏曲》等作品,男低音歌唱家沈洋和钢琴家许忠应邀参加演出。

之后,乐迷还将欣赏到20场交响音乐会、5场马勒纪念音乐会、2场室内乐音乐会、1场儿童音乐会和3场音乐家专场音乐会,演出的曲目风格各异并具有高端性,其中马勒的声乐套曲《吕克特之歌》、王南斐的交响诗《午夜的红旗袍》等作品是首次在中国演出。其他重要作品还有施特劳斯为女高音与管弦乐队而作的《最后四首歌》、罗德里戈为吉他与乐队而作的《阿兰胡埃斯协奏曲》、霍尔斯特的《行星》、莫扎特的《安魂曲》等。

汇聚众多国内外顶尖指挥家,是本届音乐季的一大亮点。雅切克·卡斯普契克、夏尔·迪图瓦、克里斯托夫·艾森巴赫、汤沐海等多位名家将站上本届音乐季的指挥台,其中有7位指挥家都是首次与中国爱乐乐团合作。此外,钢琴家李云迪,双簧管演奏家王亮,吉他演奏家杨雪霏,歌唱家芭芭拉·邦妮、玛丽安娜·塔拉索娃等,也将在音乐季上带来精彩演出。（道　全）

百老汇名剧《飞来横财》登陆中国

本报讯 （记者刘淼）9月7日至16日,百老汇名剧《飞来横财》在北京风尚剧场上演。原汁原味的百老汇经典喜剧跨越了文化界限,让中国观众在笑中体会百味人生。

话剧《飞来横财》改编自英国剧作家雷·库内的经典名作,在百老汇演出上百场,一直深受观众喜爱,是百老汇十几年来常演不衰的经典喜剧代表作之一。该剧讲述了一个名叫亨利的中年男子意外获得一笔巨款,他为了占有这笔飞来横财而绞尽脑汁,编出弥天大谎,并由此引出一段笑料百出、紧张刺激的故事。一系列阴差阳错的喜剧情节不但引人发笑,更揭露出人性的弱点,发人深思。

该剧制作人吴雨桥表示,话剧在中国本是舶来品,经过多年发展,中国话剧逐渐走向多元化,但同时也有很多浮躁和杂乱。“引入经典百老汇戏剧,希望能给中国观众不一样的观赏体验,也希望演员演好戏、观众看好戏,形成良好的、有品位的观演关系。”

该剧导演任麦认为,这部戏最打动他的地方是英式喜剧独有的幽默和诙谐。“《飞来横财》的故事幽默但并不是恶搞,其核心思想是希望告诉大家一个浅显但常被人忽略的观点——没有钱会痛苦,但有了钱也并不一定会幸福。”

雷佳独唱音乐会将办

本报讯 日前,总政歌舞团独唱演员雷佳在京宣布,10月15日,她将携“新国风”音乐风格作品在北京国家大剧院举行《“复兴之歌”——雷佳国家大剧院独唱音乐会》。

“国风”出自《诗经》,是传统文化的精华。如果说“国风”体现的是民族性和传统性,那“新国风”则体现的是时代性和时尚性。“新国风”音乐就是结合现代新传媒、新艺术的手法来展示传统音乐的纯美。从小就学习戏曲表演的雷佳,骨子里流露着一种古典气息,特别钟情于传统音乐的表演。她说:“作为现代民族音乐的演绎者,我有义务和责任把这些美好的、能体现中国传统文化的东西用符合现代审美需求的艺术手法,让更多人听到它、感受它。”

雷佳认为,这次音乐会是无麦克的独唱会,是一次契机,也是一种压力。

音乐会分为艺术歌曲、创作歌曲、民歌、歌剧选段几个段落。“国家大剧院音乐厅的舞台上不会有太多的舞美,观众更多的还是听我唱,服装上偏重中国传统服饰。我会尽量让歌曲内容丰富饱满,思想内容更深刻。”雷佳说。（肖　龙）