

11朵“梅花”河南献艺

——观众两个小时没看够

本报记者 刘森

9月29日,中国戏剧家协会梅花奖艺术团的11朵京剧“梅花”抵达河南郑州,在河南艺术中心大剧院上演了一场争奇斗艳的京剧晚会,让在场所有观众、票友大呼过瘾。

这场名为《中国剧协梅花奖艺术团“河南行”京剧晚会》的演出,由中国戏剧家协会、河南省广播电视电影局、河南省文联等联合主办,这也是中国戏剧家协会梅花奖艺术团自成立以来的第104场演出。

当身着旗袍、气质高雅的刘长瑜在上台口刚刚现身,就得了个碰头彩,但这位京剧表演艺术家、首届梅花奖获得者当晚的工作是和著名演员林达信一起担任晚会主持人。介绍演员、普及剧目知识、讲解流派传承……刘长

瑜和林达信虽是反串,却有条不紊地将晚会安排得轻松活泼。

首先出场的是第23届梅花奖获得者张军强。作为奚派老生的第三代传人,张军强继承了奚派委婉细腻、清新雅致的表演风格,他的唱腔具有奚派“脑后音”响亮的特长,音色正、音量足。当晚,《范进中举》选段和《将相和》选段被他演绎得余音绕梁。

之后,第23届梅花奖获得者于兰表演了梅派传统剧目《穆桂英挂帅》和《太真外传》选段。虽然只是清唱,但是梅派唱腔的甜美圆润、字真韵美,梅派表演的端庄大方、雍容华贵,被于兰展现得淋漓尽致。

第22届梅花奖获得者常东是著名的文武老生演员,他的武功扎实,文戏也不俗。演出当晚,常

东清唱了《上天台》选段和《让徐州》选段。

“一见娇儿泪满腮”,第21届梅花奖获得者袁慧琴的第一句唱,就为晚会掀起了高潮。袁慧琴是著名京剧老旦演员,她的唱腔吐字清楚、喷口有力、行腔流畅、韵味醇厚。《四郎探母》中,余太君见到失散多年的儿子时的激动与惆怅,被袁慧琴唱得如泣如诉。在观众不舍的掌声中,袁慧琴又演唱了现代京剧《红灯记》选段。

之后,第15届梅花奖获得者李海燕演唱了程派名剧《锁麟囊》选段。程派唱腔起伏跌宕、节奏多变的特点被众多观众熟知,但在继承程派唱腔时却出现了不少误区,比如有些演员就刻意夸大程派晚晚嗓子不佳时所出现的过重的喉音。李海燕的嗓音宽亮悦耳、唱腔韵味纯正,堪称程派艺术私淑人中的佼佼者。

京剧界素有“北有梅兰芳,南有周信芳”之说,而周信芳创立的麒派艺术也成为上海京剧的一面旗帜。第11届梅花奖获得者陈少云是优秀的麒派艺术传承人,他的唱腔苍劲浑厚,念白既运用程式又注重生活化,表演富有节奏感,对舞台有很强的控制力。当晚,陈少云演唱的《萧何月下追韩信》选段,既有着麒派特有的力道,又充满着南方京剧演唱的诙谐幽默。

第8届梅花奖获得者杨乃彭是天赋甚佳的老生演员,他广博博采,结合自身条件,将杨、余、马3家融会贯通,形成了韵味醇厚、刚柔相济的个人演唱特色。当晚,杨乃彭演出了自己的代表剧目《洪洋洞》选段。

林达信刚刚报出李维康的名字,台下的戏迷就已经沸腾了。作为中国文联副主席、中国剧协副主席、首届梅花奖获得者,李维康创造了众多深入人心的角色,难能可贵的是,她不仅将传统剧目演出了新意,也能在新编历史剧与现代戏中成功地塑造角色。当晚,李维康为观众献上了她的拿手剧目《谢瑶环》和《大登殿》选段。

“今天,看到现场有很多年轻的面孔,我非常高兴。古老的京剧需要年轻的观众。在演出之前,我想先说明一下,可能有些观众会认为我是一个小伙子,其实我是一个64岁的老太太。”穿着中式对襟上衣,梳着时髦圆寸的裴艳玲还未演出,先逗乐了观众。之后,这个64岁的“小伙子”以两段《夜奔》选段,让观众沸腾了。

京剧界素有“男怕《夜奔》,女怕《思凡》”之说。在表演《夜奔》时,演员不仅要边唱边舞,并且身段非常繁复,对表演者要求很高,堪称武生演员最难演的戏码。裴艳玲虽然已经64岁高龄,却能干净利落连演两段《夜奔》选段,

这恐怕只有梅花大奖获得者能够胜任,而观众自然也没有吝惜掌声和叫好声。

为这场京剧晚会压轴演出的是中国戏剧家协会主席、首届梅花大奖获得者尚长荣。已经71岁的高长荣勾了脸、穿了行头,与国家一级演员傅希如共同演出了《贞观盛世》选段。虽然已是古稀之年,但尚长荣的功力不减,粗犷的唱腔中渗透着细腻的处理,洗练的工架中透露着浓重的生活气息。当尚长荣饰演的魏征为李世

民果断一毙时,博得了满堂彩。晚会结束良久,观众仍意犹未尽,掌声不绝。“节目时间太短啦,两个小时没过过瘾啊!”“能看这么精彩的演出,眼福不小,真是提前过节了!”还有不少兴奋的观众走到后台,与自己心中的偶像合影留念,“梅花”们谁也没带架子,耐心地给戏迷们签名、合影。

对于多次跟随中国剧协梅花奖艺术团下基层演出的“梅花”们,此次的河南行让他们有了新的收获。“河南是戏曲大省,许多京剧剧目来源于这里的历史故事,因此到河南演出感觉很亲切。”尚长荣如是说。陈少云表示,京剧走向基层意义重大,“艺术和人民分不开,我们是鱼,观众是水,鱼离开水就不能活。”马不停蹄在基层赶场演出的于兰似乎并无倦意,“再怎么累,我们这些演员只要一上台,都跟上了弦似的。”

山西演艺集团展演优秀剧目

艺术·资讯

本报讯 (驻山西记者杨洲通讯员李海涛)9月26日至10月8日,山西演艺集团举办了2011“华彩金秋”优秀剧目展演活动,这是山西演艺集团打造艺术品牌、展示整体形象的重要举措。

展演期间,山西演艺集团把话剧《立秋》、晋剧《武则天与狄仁杰》、民族交响音乐会《黄河的记

忆》、民族交响诗《关公》、歌舞《黄河情韵》、笑剧《咱爹咱妈》、上党梆子《长平悲歌》等一系列优秀剧目送到了广大市民的家门口。据统计,此次展演活动共吸引观众达10余万人次。

据了解,山西演艺集团把此项展演活动打造成固定的文化品牌,力争每年举办一次。

上海大学生话剧节12强出炉

本报讯 (记者罗云川)2011年第8届上海市大学生话剧节12个人入围决赛的剧目日前揭晓。

话剧节由共青团上海市委、上海市学生联合会、上海市戏剧家协会共同主办,上海话剧艺术中心承办。它围绕“歌颂红色丰碑,演绎无悔青春”的主题,从众多参赛作品甄选出上海外国语大学英华剧社《安妮日记》、上海大学青鸟剧社《舌尖上的种子》等12个剧目入围决赛。进入决赛的剧目题材多样、思想性强。这12

个剧目将于10月17日至28日在上海话剧艺术中心进行最终角逐,由大学生话剧节评委会和媒体评委评出最后的赢家,10月29日进行上海剧协2011秋季新剧本朗读会,10月30日为闭幕颁奖典礼及获奖剧目演出。

上海市大学生话剧节是由上海话剧艺术中心牵头举办的一项传统公益性项目,旨在提升大学生的素质和艺术修养,从2004年开始至今,已连续举办了7届,在大学生中间和社会上引起了很大反响。

话剧《房子梦》首次尝试商演

本报讯 (记者刘森)9月28日至10月16日,圆满结束在第4届北京国际青年戏剧节的展演之后,话剧《房子梦》登陆北京人艺实验剧场,首次尝试商业演出。

话剧《房子梦》讲述了一个颇具黑色寓言气质的故事:一座城市的土地爷爱上人间女子,就在要娶其为妻之际,自己的安身之所土地庙面临被开发商拆毁的危机,为使开发商失去客户,土地爷降下一道咒语,让城市里所有无房之人在一天之内离开,否则必将死无疑,这道咒语虽引来极大恐慌但并没有点醒那些为房奔波的人,反而导致土地爷自己被贬凡间,甚至最终为人类所害。

其中,创作者借土地爷之口,讲出的“现实太强大,神仙也没办法”“这个社会就是为一部分人的幸福去牺牲另一部分人”“牺牲了我,你们就能买得起房子,买得起房子就能幸福吗”等台词都展现了现实生活中“人为房亡”的无奈、痛苦和纠结。

与青年戏剧人大多愿意尝试的先锋戏剧不同,《房子梦》有着强烈的现实主义色彩。该剧主创认为,在这样一个社会转型时期,青年戏剧人应该更多地直面当下的现实,关注底层人民的生存现状,并且“不光要敢于批判现实,还要有智慧去探索中国人几千年的价值观是否还完全适合当下复杂的社会环境”。

京豫签约大型原创舞剧《太极》

本报讯 (驻河南记者陈美超)9月28日,大型原创舞剧《太极》签约仪式在河南省焦作市温县陈家沟举行。该剧经河南省文化厅和中共焦作市委、焦作市人民政府共同立项,由河南歌舞演艺集团和中共焦作市委宣传部出品。

大型原创舞剧《太极》以陈家沟太极拳创始人陈王廷的传奇经历为主线,以300年太极拳的传承

为历史背景,反映太极文化的博大精深和东方哲学思想的精髓,呈现一幅意境深远的人文画卷。该剧将由京豫两地艺术家共同打造,2008年北京奥运会开幕式副导演陈维亚担任导演,中央电视台著名撰稿人朱海担任编剧,河南歌舞演艺集团承担该剧的策划、组织、创作、排演等具体工作。

艺术·乐评

10月9日,来自意大利的交响乐团圣切契利亚乐团,在指挥家安东尼奥·帕帕诺的执棒下,上演了两部具有浓郁俄罗斯风情的音乐巨制。

作为意大利的第一支职业交响乐团,百年沉淀使得圣切契利亚乐团深得意大利音乐传统的精髓,酿造出了高贵华美的音色,也因此获得了“意大利玫瑰”的美誉。圣切契利亚乐团目前的“掌门人”是大名鼎鼎的英国皇家歌剧院的声乐总监安东尼奥·帕帕诺。帕帕诺不仅是歌剧专家,在交响乐领域同样造诣深厚,尤其在俄罗斯作品方面更取得了令人瞩目的成就。

演出当晚,圣切契利亚乐团在帕帕诺的率领下,上演了两部俄罗斯音乐巨匠的代表作。

上半场,在一首精致的普契尼《交响前奏曲》之后,乐团与钢琴大师鲍里斯·贝瑞佐夫斯基联手呈现了拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。这部作品被认为是自莫扎特以来最伟大的钢琴协奏曲之一,也是20世纪钢琴协奏曲的经典。值得一提的是,此番演绎“拉二”的钢琴家鲍里斯·贝瑞佐夫斯基是当今俄罗斯钢琴学派的嫡系传人,《留声机》杂志曾给予他“伟大的俄罗斯钢琴家最正统的继承人”的极高评价。而更让人惊叹的是,他拥有一双可以媲美拉赫玛尼诺夫的大手,能够在钢琴键盘上横跨12度毫不吃力。当晚,“拉二”在这位“俄派传人”的演绎下散发出了极其耀眼的光芒。

之后,第一乐章的第二主题由贝瑞佐夫斯基缓缓奏出,这段旋律被称为“最有拉赫玛尼诺夫的特色”,精致的音色溢出一股甜美的忧伤,令观众如痴如醉。

在随后的第二乐章,钢琴与整个乐团都陷入了沉思,在帕帕诺沉稳大气的指挥下,木管的华美细腻也逐渐占据了听众的心,

长笛的温婉轻盈与钢琴的流光溢彩相得益彰。

当乐曲进行到最后一个乐章时,贝瑞佐夫斯基似乎将他所有的激情都释放了出来,飞舞的指尖与整个乐队将音乐推向了巅峰。一首“拉二”在乐团与艺术家的完美配合下,将作品中所呈现出的大气磅礴与抒情细腻诠释得淋漓尽致。

下半场的曲目是俄罗斯里姆斯基-科萨科夫的旷世之作——交响组曲《天方夜谭》,在欧美,这首作品一直被乐坛视为吸引观众的“杀手锏”。乐曲具有浓郁的东方色彩,素以精巧的配器著称于天下。帕帕诺将其天才般的灵感与独到的体会注入这首作品之中,加之乐团的精湛技术与巧妙配合,使作品的每一个主题都散发出了梦幻迷人的独特气息。

《大海与辛巴的船》中,小提琴优美抒情的声音如泣如诉;《卡伦达王子的故事》中,铜管与打击乐的爆发令人震撼,各个乐器组的交织变换轻盈纯熟,充满绚烂神奇的幻想感;《年轻的王子和公主》在4个乐章中最为优美动人,旋律抒情充满了阿拉伯风情,小提琴在其他弦乐的铺垫下安静地吟唱,管乐与弦乐作为色彩的铺垫更加艳丽精巧;而最后的《巴格达节日》就像是一场五光十色的狂欢,木管、弦乐、打击乐淋漓尽致地展现出惊涛骇浪般的翻滚气势。帕帕诺用他仿佛充满魔力的指挥棒,有条不紊地将整个乐队推向风浪浪尖,之后又巧妙地衔接到了最初宁静的旋律,在带有一丝神秘的气氛中悄然结束。

伴随着乐音的逐渐消逝,观众似乎仍在体味弥漫在空气中的梦幻色彩和味道。帕帕诺向北京观众证实了乐团的非凡实力,带领乐迷体验了一次奇妙的震撼与色彩之旅。

圣切契利亚乐团北京演出

「意大利玫瑰」的色彩之旅

黑莓

安东尼奥·帕帕诺执棒圣切契利亚乐团

尚长荣与傅希如共同演出《贞观盛世》选段 高扬摄

艺术·舞台

瑞士贝嘉芭蕾舞团营造《波莱罗之夜》

倪敏

国家大剧院开幕近4年间,世界知名舞团纷至沓来。许多当代舞蹈大师的重量级作品源源不断输送进国家大剧院,其中不乏阔别中国多年的名作亦或是在从未在中国演出的佳作。10月15日至16日,享誉世界的瑞士贝嘉芭蕾舞团将在国家大剧院上演一代舞蹈巨匠贝嘉的经典传世之作以及舞团的最新未面世作品。

贝嘉芭蕾舞团:续写大师的光辉

瑞士贝嘉芭蕾舞团建于1960年,最初落户在比利时布鲁塞尔,命名为“二十世纪芭蕾舞团”。25年后,贝嘉带领舞团迁往瑞士洛桑,将其更名为瑞士贝嘉芭蕾舞团。

2007年,贝嘉以80岁高龄去世。在舞团担任舞者及编导近30年的吉尔·罗曼,被贝嘉指定为舞团艺术总监的接班人,同时贝嘉还将他所有作品的管理权也都留给了吉尔·罗曼。

在世界舞蹈界,很多著名舞团在创立者去世后惨淡经营甚至被迫关门,但是贝嘉芭蕾舞团却在吉尔·罗曼掌舵后依旧生机勃勃,盛誉不减,活跃在全球各地的舞台上。

即将上演的精品荟萃《波莱罗之夜》,是舞团在贝嘉去世后的第一次中国巡演。贝嘉的父亲是一位精通中国文化的哲学家,自幼受到父亲影响的贝嘉对中国也有着特殊的情感,因此舞团对此格外重视,力求不仅重现大师昔日的风采,更要展示出舞团沿着大师的足迹继续前进的发展方向。正是因此,舞团精心选择了《狄奥尼索斯》、《鸟飞处》、《波莱罗》3部新老作品。

两部大师遗作:力量与激情的迸发

此次即将在国家大剧院上演的《狄奥尼索斯》是第一次登上中国的舞台,这部作品讲述了希腊酒神狄奥尼索斯的传奇诞生。贝嘉曾这样解读:“这部狂热的舞蹈表现了酒神出生的奇迹,舞蹈中希腊、中东和印度的元素融为一体。”而其中突出展示的男性舞者的阳刚之气,尤为让人津津乐道。

另一部作品《波莱罗》是贝嘉最负盛名的传奇佳作,根据作曲家拉威尔所作的18分钟同名音乐创作而成,被芭蕾舞界认为难度最高但又最有诱惑力的作品之一。这首舞曲曾被众多知名编舞家诠释,然而贝嘉的作品与之前大多数艺术家的不同,其在表现形式上洗尽铅华、返璞归真,质朴地表达出这首乐曲的精神核心,淋漓尽致地展现了两性永恒的爱欲。

2005年,贝嘉芭蕾舞团曾带着《波莱罗》来到中国,当时在上海曾发生了颇为有趣的现象:演出前一周,票房仅过半;然而到了开演前10分钟,大批外籍观众闻讯而至,门口的黄牛索性将票价炒到了1000元。主办方因前期票房惨淡而仅印制的300份说明书,

也在15分钟内被抢购一空。如今几年过去了,贝嘉已不仅仅在外国观众中具有强大号召力,在很多中国舞迷心中,贝嘉也代表了品质与风尚。

新作全球首演:灵感来源于中国诗作

此次巡演最吸引眼球的要数舞团最新作品《鸟飞处》的全球首演了。

当吉尔·罗曼筹备此次中国巡演的时候,他在洛桑的工作室见到了上海国际艺术节组委会副秘书长陈圣来。陈圣来给吉尔·罗曼看了一首他作的诗《生命的诱惑》,这首诗的灵感来源于智利33名矿工历经69天终于获救之际,恰好是在上海巡演的智利芭蕾舞团团长长玛西亚·海蒂在演出前的一段演讲,陈圣来表示:“通过这段演讲,人们对智利芭蕾舞团、对智利人民都刮目相看。生命竟可以创造出如此奇迹,生命竟可以得到如此‘奢侈’的呵护。这是生命的诱惑、生命的凯歌!”

正是这首诗引起了吉尔·罗曼巨大的共鸣,他回忆:“我的脑海中浮现了一系列的形象和念

头:生命——死亡——重生——轮回——阴阳——平衡……突然,灵感闪现,我想到了玛尔塔·潘。”玛尔塔·潘是一位著名的女性雕塑家,她也是贝嘉的好朋友和许多作品的合作伙伴。于是吉尔·罗曼从陈圣来的诗作与玛尔塔·潘的雕塑《平衡》中找到了灵感,创作出了这部《鸟飞处》,用舞蹈来探讨生命、死亡与超越,吉尔·罗曼称这部作品将“具有令人窒息的力量”。

舞团艺术总监吉尔·罗曼