

朝鲜“血海” 中国“小百花”

两个《梁祝》相聚在同一屋檐下

黑妹

2011年12月30日至2012年1月4日,浙江小百花越剧团的新版《梁祝》和朝鲜血海歌剧团的《梁祝》分别在北京长安大戏院和国家大剧院歌剧院上演,两国艺术家对“梁祝传说”的精湛演绎赢得广大观众的高度认可。中华人民共和国外交部部长杨洁篪以戏迷身份携夫人于2011年12月31日晚观看了新版越剧《梁祝》并给予高度评价,他在上台会见演员时表示,希望新版《梁祝》有更多的机会走向世界,让更多的人享受中国文化的魅力。著名作家格非、陈祖芬,剧作家何冀平、翻译家叶廷芳,评论家解玺璋等京城文化艺术界人士也观看了演出。

由中国对外文化集团、浙江省文化厅主办,中国国际文化传播中心、中国对外文化集团中演院线、长安大戏院承办的“中朝《梁祝》共同传颂浪漫爱情”活动共包括三项内容:双方分别上演新版越剧《梁祝》和歌剧《梁祝》,互相观摩演出,举办主创团队座谈会。在这样的构架下,2011年12月30日晚,朝鲜血海歌剧团159名演员在长安大戏院首先观看了浙江小百花越剧团的新版《梁祝》,当身着绚丽朝鲜服装的特殊女观众步入剧场时,在场的中国观众投以好奇的目光。演出结束后,朝鲜血海歌剧团的6位主要演员上台向茅威涛、章益清等主要演员献花;血海歌剧团团长、导演、指挥上台与浙江小百花越剧团新版《梁祝》的导演郭小男等主创见面,“小百花”向朝鲜艺术家赠送了包括碟片、书、扇子在内的礼品。2012年1月1日晚,新版越剧《梁祝》剧组主要成员在国家大剧院歌剧院观看朝鲜歌剧《梁祝》,演出结束后,专程前往北京

的特邀嘉宾、小提琴协奏曲《梁祝》的作曲何占豪,导演郭小男、团长兼主演茅威涛以及演员章益清、董柯娉、洪瑛等上台向朝鲜演员献花。

1月2日上午,两国艺术家相聚在国家大剧院新闻发布厅,就两个《梁祝》展开了历史性的对话。浙江小百花越剧团团长兼主演茅威涛首先发言,她说,越剧与朝鲜有着非常特殊的情缘,早在上个世纪50年代,越剧前辈就搬演了朝鲜名剧《春香传》,王文娟、徐玉兰等前辈曾前往朝鲜慰问中国人民志愿军,时隔半个多世纪,在2011年与2012年交替之时,两国艺术家在长安街上最著名的两座剧院同时上演《梁祝》,为中朝文化交流留下了一段其他任何形式都无法替代的佳话。特邀嘉宾何占豪谈了小提琴协奏曲《梁祝》与越剧的渊源关系,他从音乐角度解析了朝鲜歌剧《梁祝》的特色,同时感谢朝鲜艺术家以富有本民族特色的手法,创造性地运用了中国特色经典交响曲《梁祝》,并祝愿朝鲜血海歌剧团佳作迭出。已经从“小百花”退体的著名服装造型师蓝玲意外地获得了发言的机会,她激动地表示,受文化部委托,她有机会为血海歌剧团制作《梁祝》服装,这是她职业生涯中一次十分难忘的经历,与血海歌剧团隔空合作的过程中,她深深地体会到血海歌剧团艺术家们高度严谨的作风。她还专门把歌剧《梁祝》的合影制作成新年台历赠送给朝鲜朋友。导演郭小男的发言简短而精彩,他从文本解读、导演处理、舞美设计、演员演唱技巧四个方面充分肯定了歌剧《梁祝》的艺术特色,当他随口哼唱起朝鲜经典名作《血海》的主旋律时,现场

朝鲜血海歌剧团的《梁祝》

气氛达到高潮。血海歌剧团团长、导演、指挥、舞美设计、祝英台的扮演者等在发言时不约而同提到,感谢中国艺术家对他们的肯定,并表示这种成功源自新版越剧《梁祝》,创排此剧之时,中国文化部向他们提供了包括新版越剧《梁祝》在内的多种参考资料,朝鲜已故最高领导人金正日指示他们一定要按中国文化的特征去创作朝鲜歌剧《梁祝》。总导演蔡明锡在发言时特别肯定了茅威涛的表演,他认为舞台上的茅威涛把男性和内心的世界表现得淋漓尽致;同时他更赞赏导演郭小男的精到处理,看似小小的扇子却承担和完成了新版越剧《梁祝》的戏剧冲突

与人物情感历程,这种导演手法值得朝鲜艺术工作者学习借鉴。中朝两国艺术家的这次见面交流不仅仅因为两部《梁祝》同时上演,还有深厚的历史渊源。朝鲜血海歌剧团的《梁祝》,是根据朝鲜前最高领导人金正日的指示,为纪念中国人民志愿军入朝60周年排演的,于2010年10月24日在平壤大剧院进行首演。在中国诸多剧种所演绎的“梁祝传说”中尤以越剧的“梁祝”影响最为深远,于是血海歌剧团在创作上参考了新版越剧《梁祝》及浙江小百花越剧团的新版《梁祝》,又融入了鲜明的朝鲜本土色彩。在短短不到一年的排演时间里,中方还给予朝鲜血海歌剧团很大帮助,在2009年朝鲜血海歌剧团《红楼梦》到中国演出之时特别组织朝鲜艺术家在上海、浙江进行采风,在舞美、服装、道具上也倾力相助,还送给朝方12把二胡。在联排时还请中国艺术家亲自赴朝进行

指导。在朝鲜歌剧《梁祝》中扮演祝英台的演员金香只有23岁,穿着粉红色朝鲜传统服装的她腼腆而又沉着,她面带微笑地说:“在《梁祝》创排初期我还是个大学生,这是我有生以来第一部作品,为了提高声乐水平,还安排我到国外学习了半年。在排演开始前我看了几十遍越剧《梁祝》老版本的录像,学到了很多,对我帮助特别大,这次又亲眼看到了小百花越剧团的表演,特别是茅威涛团长的表演,我完全被迷住了。”事实上,金香的发言与横排把大家都迷住了。一张口就对血海歌剧团艺术家说“我很喜欢这个剧团”的郭小男热情而大胆地对血海歌剧团的导演说出了这样的畅想:以后我们这样合作一下,你来小百花导一部戏,我去你们那里导一部戏。若果真能够如此,那真是一件奇妙的事情。

艺术·舞台

荣获国家舞台艺术精品工程十大精品剧目第一名

豫剧《常香玉》获奖背后

本报驻河南记者 张莹莹

此,她便没有了祖宗,没有了故土,小小的舞台,成了她心灵的家园。她期望在这里能够找到平等做人的权利,找回自己做人的尊严。她历尽艰辛终成“豫剧皇后”,但在达官贵人眼里,依然是一个可以随意凌辱的戏子。是解放军救了戏班,一声“同志”的呼唤,让常香玉找到了做人的尊严,感受到了人间温暖,从此,常香玉把对党和人民的感激化作歌声,唱遍了大江南北……

自2005年5月《常香玉》首演,至今已走过7个年头。在近几年的演出中,河南省豫剧一团根据各方专家和各界观众的建议,不断对该剧修改加工,精益求精,努力将其创作成深受百姓喜爱的、经得起时代检验的精品剧目。同时,始终不渝创演好豫剧《常香玉》,弘扬“人民艺术家”常香玉德艺双馨的高尚品德,为广大观众奉献体现社会主义核心价值观的优秀作品,也是河南省豫剧一团孜孜不倦的追求。

《常香玉》运用独特的艺术想象,将视角对准人物心灵,细腻而真诚地展现主人公的心路历程。诗化的风格追求,空灵、唯美的舞台呈现,老、中、青常香玉穿越时空对话交流的结构样式,形成了一种崭新的“自传体戏曲”,为戏曲现代戏长廊增添了一部风格独具的艺术作品。

好戏经得起考验

千方百计听取群众的意见,不断打磨、精雕细刻是河南省豫剧一团在《常香玉》创作过程中遵循的原则。在《常香玉》创作的1400个日夜里,剧组征集到了520多条群众批评,召开了8次专家座谈会,编剧对剧本进行了19次修改,导演8次对全剧加工,舞美4次翻新,音乐3次重写、11次修改。就是在这种不断加工提高中,《常香玉》不断走向完善,走进大家的心田。

《常香玉》于2005年5月22日搬上舞台,当年9月即在河南省第十届戏曲大赛中荣获评委总分第一名、观众最喜爱的剧目奖;12月,中央电视台在“九州大戏台”栏目实况播出该剧并多次重播;2006年应邀到北京、天津、西安、合肥、沈阳等地巡演……

截至目前《常香玉》共演出337场,收入1121.6万元,观众多

达102.36万人次。《常香玉》所到之处,无论都市村镇,都受到群众热烈欢迎。在一场演出中,曾经出现观众鼓掌62次的盛况。几乎每场演出结束后观众都不肯退场,高喊着剧中的台词,“常香玉,加清唱。”《常香玉》的故事、音乐、人物造型等也在网络上迅速传播。2005年以来,已经有酷6网、56.com、优酷网、土豆网等30多家网站开通了《常香玉》视频、音频点播站。

现在,《常香玉》又从全国42合入选剧目中脱颖而出,赢得35位评委的高度评价,依靠自身实力,奋力挺进2009-2010年度国家舞台艺术精品工程十大精品剧目,以最高分数位列第一名,此举进一步提升了河南省舞台艺术在全国的影响力和竞争力。

为文化强省做贡献

常香玉是河南的文化品牌,其动人事迹和人格魅力具有极强的感召力,豫剧《常香玉》以其名字冠名,现已成为河南豫剧的经典剧目,具有跨越地域的全国性意义和跨越时空的长久性影响。

河南省文化厅相关负责人表示:“《常香玉》荣获2009-2010年度国家舞台艺术精品工程十大精品剧目第一名,这一成绩的取得,是我省深化文化体制改革、进一步解放文化生产力、用优惠政策调动文艺院团创作生产积极性的成果体现。这一成绩的取得,奠定了河南文艺在全国的领先地位,也为中原经济区建设营造了良好的文化氛围。它必将鼓舞我省广大文艺工作者不断继承创新、奋发有为,为我省文化强省建设做出新的更大的贡献。”

河南省豫剧一团团长王惠告诉记者:“从豫剧《常香玉》的创作到排练,从巡回演出到冲刺精品工程,我们是怀着对文化、对艺术的敬畏之心来全身心投入这项工作的。作为团长,我深知肩上责任的重大和脚下舞台的厚重。为了不辜负前辈的厚望、上级领导的重托、广大观众的期盼,在新的一年里,我们将高标准高要求选择一部新剧剧本,力争再排演一部高水准高质量的剧目,目标就是全国文华大奖和十大精品剧目,从新的起点出发,再接再厉。”

艺术·观察

北京需要这么多剧场吗

“2012北京国际演艺服务平台”探讨热门话题

本报记者 刘森

日前,“2012北京国际演艺服务平台”启动仪式在京举行。20天启动,启动仪式共密集进行了马拉松对话、演艺资源推介、演艺作品展演三大板块的数十项活动。其中,尤以文化官员、文化学者、戏剧工作者、剧场经营者等参与的7场马拉松对话最为抢眼。“北京需要怎样的剧场生态?”“编制,是职业还是专业?是创业还是作业?”“独立的艺术批评”“从一厢情愿到两情相悦——让观众掏钱有多难”……7个话题、7场对话,大家将业界的热门话题讨论了个遍。

北京是否需要200个剧场

2010年10月底,北京东城区和西城区公布演艺区规划,宣布打造首都核心演艺区。总投资150亿元的西城区天桥演艺区到2015年将建成30个剧场群,到2020年将建设成拥有50个演出剧场的演艺集聚区。北京未来的剧场数量可能达到200多个。

北京是否需要200个剧场?“2012北京国际演艺服务平台”第一场马拉松对话由此开始。

“2010年,北京能够常年演出的剧场有128个,加上偶尔演出的,大概共有160个。”道略文化产业研究中心总经理毛修炳给出了这样一组数据。“一下子冒出这么多剧场,可能很多人会心存疑问,剧场投资是不是过热?北京需要这么多剧场吗?”毛修炳说,“其实剧场有128个,加上偶尔演出的,大概共有160个。”道略文化产业研究中心总经理毛修炳给出了这样一组数据。“一下子冒出这么多剧场,可能很多人会心存疑问,剧场投资是不是过热?北京需要这么多剧场吗?”毛修炳说,“其实剧场有128个,加上偶尔演出的,大概共有160个。”

负起作为文化设施的功能和社会责任,每年的演出场次应该在280场左右,这样剧场的作用才算真正发挥。北京现在有这么好的戏剧发展形势,需要多建剧场,但如何让它们真正起到剧场的作用,这是值得研究的问题。”

当数量众多的剧场建成以后,直接面临的就是演什么和剧场如何运营两个问题,其实这又可以最终归结于一个问题:创作人才和运营人才从哪里找?傅维伯说:“按照现在戏剧作品的创作情况,如果一下子涌现出这么多剧场,数量和质量的支撑上有一定难度,因为作品、创作者、创作资源、资金等,都是逐步积累的。”他估算了一下,假设北京有100个剧场要实现常态演出,每年需要1000到2000部作品,但目前北京人才资源的积累上都不够。

毛修炳担心的也是“剧场热、剧本荒”的问题。“现在很多戏剧专业的学生都不愿意写话剧剧本,而是去写影视剧剧本了,因为那个来钱快,所以很多优秀的话剧编剧都流失了,也导致话剧市场这几年的好剧本不是很多。”

剧场运营的确不是一件简单的事。像傅维伯这样的资深剧场人,也很难在艺术和商业之间游刃有余。“一谈到经商,有很多观念就转不过来。”他说,“像我们这样搞艺术创作,又做经营管理,由于面对的事情很复杂,心理压力很大。”在他看来,对于剧场管理,现在很多人并没有很清晰的概念,“剧场的运营管理是一门学问,要对卖的商品有自己的认知和体会,不是简单的谁都能干的事。”

“目前想把剧场和戏剧投资作为盈利的事情去做难度很大。”

东宫影剧院运营总监、北京道朴文华资产管理有限公司总经理王雷也感叹。对于剧场应该承担的社会责任,他表示,除了演出,剧场同时也要肩负起培养相关人才和演出项目的责任,“比如首都剧场,它不只是一栋楼,而是有一个庞大制作团队的支撑,才会获得大家的认可。”他不期待东宫影剧院有多高的盈利,“我们对剧场的要求是,低收益运营或者略亏运营但保证它持续有好的作品、满场的观众和热度,使剧场所在的区域热起来。”

知名编剧间的真诚对话

剧本乃一剧之本,好剧本对于演出的重要作用毋庸置疑,但目前的话剧创作中,最稀缺的恰恰是优秀的编剧。“在”编剧,是职业还是专业?是创业还是作业?”的讨论中,著名编剧万方和史航的讨论中,著名编剧万方和史航进行了一次真诚的对话。

“编剧应该是真诚的,真诚地看待自己、世界、身边的人。编剧是一个观察者、思想者。”万方认为,一个好的戏应该是能将自己的感动传递给观众的作品。

史航对于被导演在创作中改

两岸艺术家共话“同根的文明”

本报讯 由中华文学基金会、文艺报社、海峡两岸关系协会驻澳门办事处和澳门基金会等联合举办的“同根的文明——中国作家艺术家水墨丹青大展”日前在厦门美术馆举行。当日,数十位书画家还在离台湾金门岛仅几公里的翔安区大嶝岛举办了名家笔会。该展首展于2011年11月3日至6日在澳门展出,厦门展是该展的第二站。

展览共展出书画作品150余幅。黄苗子、黄永玉、沈鹏、李铎、陈大章、邵大箴、王巨才、赵长青等书画大家献出了最新力作;作家、诗人马识途、张贤亮、严阵、高莽、寇宗鄂、赵丽宏、陈

世旭、舒乙、吉狄马加、关仁山、王祥夫、林莽、徐刚等也献出了自己的书画作品。中国书法家协会名誉主席沈鹏为展览题词“五千年禹城同根史,一万卷图书两岸行”。中国作家协会副主席陈建功在开幕致辞中说,与台湾一衣带水的厦门历来是大陆与台湾之间各项文化交流与经贸往来的中转站和集散地,两地人民来往密切、情同手足,因此,“同根的文明——中国作家艺术家水墨丹青大展”第二站选在厦门,具有特殊的意义。本次大展的艺术指导单位是中国美术家协会和中国书法家协会。(桃子)

吴琼两场喜剧小戏迎新春

本报讯 1月2日至3日,由吴琼领衔主演的黄梅戏喜剧小戏迎新春专场演出,在北京东城区文化馆风尚剧场举行。

吴琼在黄梅戏舞台上首秀喜剧,并穿插动感热舞、网络热词,时尚热点。本次演出是北京东城区黄梅戏俱乐部的首场演出,北京黄梅戏俱乐部于2012年新年伊始正式成立,由吴琼担任名誉主席,黄新德担任艺术总监。

两晚的演出中,吴琼分别与王淮、杨宏搭档,演出了《打豆腐》、《夫妻观灯》等黄梅小戏名篇。剧组主创并没有完全按照

传统剧本演出,在《打豆腐》一戏中,吴琼巧妙地穿插了一小段二人转。对黄梅戏曲曲知识的讲解也被不着痕迹地编织在故事中。吴琼还在《夫妻观灯》当中,穿插了一段现场教唱黄梅戏的桥段。黄新德主演的《戏牡丹》以压轴戏上演,一招一式底气十足。当晚给观众最大意外的惊喜,莫过于相声艺术家唐杰志的出现。唐杰志身着《女驸马》中刘大人的戏装上台,与中国戏曲学院的学生演绎了一段《女驸马》唱段,并单独献上了一段《天仙配》选段,博得满堂彩。(阿昌)

李卜春收徒陈国春

本报讯 (记者刘森)1月7日,著名京剧武生演员李卜春在北京三里屯德云社正式收青年演员陈国春为徒,为京剧李派武生再添第四代传人。

19岁的陈国春来自李派创始人李万春的老家乡河北雄县。他自小学习京剧艺术,并在李万春亲传弟子裴伟伦的指导下学习武生。在拜师仪式上,陈国春按照梨园行的拜师传统,给师傅师娘敬茶、献花。李卜春则把一副宝贵的美猴王脸谱和金套李万春音配像光盘送给陈国春。李卜春表示,传帮带是梨园行的传统,

“父亲李万春和爷爷李永利曾经创办了鸣春社,培养了‘鸣’‘春’两科近百位艺术家人才,这次收徒也是出于培养京剧流派接班人的需要,希望陈国春能青出于蓝而胜于蓝。”陈国春说:“能够在北京拜师,圆了我多年投身京剧艺术梦想,这次拜师是圆梦也是起航,今后要李派艺术的传承多做贡献。”

据悉,为纪念李万春,河北雄县正在筹备修建李万春大剧院和李万春艺术博物馆,用于进行高雅艺术演出和传播京剧文化。

“自传体戏曲”受捧

豫剧《常香玉》讲述的故事从2004年6月1日开始。豫剧大师常香玉的生命即将走到尽头,弥留之际,回顾了自已81年人生历程:一个名叫张妙龄的小女孩,因为唱戏竟被族人逐出家门。从