

“年轻的朋友来相会”——国家京剧院优秀青年演员展演

“传帮带”共种“一棵菜”

本报记者 刘 森

北京梅兰芳大剧院的舞台上,中国国家京剧院45位青年才俊轮番登场,演出30段经典唱段;舞台上座无虚席,记者也只能站在过道里观看演出;虽然演出持续了3个多小时,却鲜有观众退场,台上演得精彩,台下看得兴奋。3月31日,国家京剧院以这样的阵势结束了为期20天的“年轻的朋友来相会”——国家京剧院优秀青年演员展演暨第五届中国京剧流派班学员汇报演出活动。

青年人才培养“三级跳”战略

“2011年4月,始终关心着京剧事业建设发展的丁关根同志找我谈了一次话。他对国家京剧院的人才梯队建设提出了殷切希望,要求我们遵循艺术规律,担当责任使命,建立健全人才培养机制,打造一支与国家京剧院地位相匹配的人才梯队。”国家京剧院院长宋官林说,正是这次谈话,促成了此次青年演员的展演活动。

其实,宋官林上任伊始,便把人才培养纳入剧院四项基本工作,并且明确提出了人才培养的理念——为前人树碑立传,为后人鸣锣开道,延长当红艺术家的艺术生命,缩短青年人才的成长周期。

虽然肩负着领导同志的殷切希望,但国家京剧院并没有“轻举妄动”,而是在遵循京剧艺术规律和人才培养规律的前提下周密策划。最终,剧院制定了青年人才培养“三级跳”的战略,即邀请剧院艺术指导委员会专家集体为青年人才成长把脉会诊,提出发展方向,并以此为依据,先后推出“畅和园之秋”“畅和园之春”及“年轻的朋友来相会”3个实践平台,促进青年演员艺术水准和综合素质的提高。“年轻的朋友来相会”就是这最后一跳。

“《年轻的朋友来相会》是曾经鼓舞我的一首歌曲,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、老艺术家对他们的期待。

争当“团体冠军”

经过层层选拔,剧院最终确定了参加“第三跳”的选手——11位第五届中国京剧优秀青年演员研究生和10位中国京剧流派传承班学员。“中国京剧优秀青年演员研究生班和中国京剧流派传承班,让剧院青年演员的艺术状态有了很大变化,可以说,他们现在

已经是剧院业务建设的有生力量。”但宋官林也对这些年轻演员提出了更高的要求,希望他们能成为“德艺双馨、尊师重学、敏行善思”的学者型艺术人才。

对于展演剧目的选择,国家京剧院自然也是精心安排。“开幕大戏《龙凤呈祥》是出‘拴角儿’的戏,行当齐全,全面展示了剧院青年演员队伍的素质。闭幕式是一场京剧演唱会,分为《青春之声》、《红色之声》和《经典之声》3个板块,这不仅是对演员的展示,也是对国家京剧院剧目建设的检阅。”除宋官林介绍的开闭幕式之外,《通天犀》、《卓文君》、《红灯记》、《平原作战》等15台风格各异的剧目在20天的展演中依次上演,虽然都是青年演员担纲,但仍然充分彰显了国家京剧院“阵容齐整、舞台清新、艺术严谨”的艺术风格。

虽然京剧是“角儿”的艺术,但是宋官林却更希望通过展演让国家京剧院的青年演员成长为“团体冠军”。“‘一棵菜’的精神是国家京剧院的传统,在这17台剧目的演出中,一个演员今天是‘红花’,明天就可能是‘绿叶’,培养‘新贵’不是展演的目的,提高年轻演员的整体实力、把他们团结起来才是剧院的想法。”

剧院的老艺术家们也用“传帮带”共铸着“一棵菜”精神。“听说剧院给青年演员办展演,老艺术家都特别高兴,纷纷要求给他们说戏。因此,每一出戏都至少有两位老艺术家担任排练执导。”宋官林说,张春华、刘长瑜、李维康、沈健瑾、荀皓、孙洪洪、常贵桉、张曼玲、朱秉谦、张春孝、刘琪、孙元意、沈健瑾、荀皓、孙洪洪、常贵桉、张曼玲、宋锋等老艺术家的帮助,为演出质量和舞台呈现起到了保驾护航的重要作用。

除了演员之间的团结协作,宋官林还将“一棵菜”拓展到了整个剧院。“展演之前,我给剧院创研部的‘小秀才’们和各团的团务秘书开了个会,给他们分配任务,让他们每人负责一到两个剧目的报道工作,从跟着排练,到摄影、写评论都要包办。前一天演出结束,第二天稿子必须在剧院网站上报道工作,从跟着排练,到摄影、写评论都要包办。前一天演出结束,第二天稿子必须在剧院网站上报道工作,从跟着排练,到摄影、写评论都要包办。前一天演出结束,第二天稿子必须在剧院网站上报道工作,从跟着排练,到摄影、写评论都要包办。”

两次研讨会专家把脉

展演期间,国家京剧院在每场演出都会专门空出一个包厢,邀请专家来审查,并于3月21日、4月1日召开了两次专家研讨会,为青年演员问诊把脉。专家们在

《龙凤呈祥》剧照 本报记者 喻非卿 摄

为青年演员的成长而高兴的同时,也给他们提出了更高的期望,甚至是泼了点冷水,让他们能保持清醒的头脑。

京胡演奏家李祖铭告诫青年演员要在平时做好积累,在难得的展示机会前,要“露脸”别“露馅”。“展演的剧目好多是演员现学的,就透着生。另外,乐队要注意节奏和韵味。以前,大幕还没拉开,锣一响就能分清是不是国家京剧院的乐队,现在这味儿不对。”

京剧表演艺术家沈健瑾建议剧院每年组织一次封闭集训。“剧院能不能每年抽出一个月或者半个月的时间,推掉所有演出,让老艺术家发挥余热,给艺术家说戏,把现有的剧目加工提高一下。”另外,沈健瑾也提出,由于剧院没有自己的大剧场,所有的彩排只能在畅和园小剧场进行,然后直接在梅兰芳大剧院演出,影响了演出的质量。“演员一般要演两三场才能在台上找到感觉,现在这些戏还是演得少,好戏都是靠演出慢慢磨出来的。”

《中国京剧》原主编安志强提出了演员的体验与表现的问题,他认为“现在表现派的演员相当多,真正把表现与体验结合起来的演员却很少”,京剧的程式绝对不会妨碍一个演员塑造角色,演员应该利用程式而不是被程式所支配。年轻演员应该学习大师王瑶卿的方法,“认识认识人,找找事儿,琢磨琢磨心里劲儿,安腔找窍门”。

“现在各团的行当不全,要引起注意。”京剧表演艺术家李光说,从前一出《群英会》一个团就能解决,现在举全国之力都未必能完成好,国家京剧院要逐步完

《红灯记》剧照 王琳娜 摄

善行当配置。

虽然展演非常成功,但是宋官林对国家京剧院的人才现状有着清醒的认识:“国家京剧院的中青年人才数量虽然有着一定厚度,但是优势并不明显。其中出类拔萃的人才数量与国家级剧院的称号并不相符,与北京京剧院、上海京剧院等兄弟院团在个别环节上也有差距。我们仍然任重道远。”

努力把展演办成品牌

“3月原本就是演出淡季,在这个时候选择让青年演员进行展演,也给剧院的票房带来了一定的压力。”为了缓解票房压力,宋官林想了不少方法。“我们加大了宣传力度,特别是利用了新的传

播方式——剧院和青年演员都开通了微博,随时发布演出信息,吸引更多的观众走进剧场。”

此外,北京市西城区文委也将展演纳入入了西城区公共文化服务体系惠民工程,中国人权发展基金会“和基金”也为国家京剧院赞助了65万元,并共同举办了青年感知国粹的活动,邀请中小学的老师和热爱传统文化的青年观众观看演出。

最终统计下来,展演不仅没亏钱,还略有盈余。

本届青年演员展演的成功举办,也为宋官林建立了信心,“我们准备把‘年轻的朋友来相会’做成品牌,争取每年的3月举办一次。开幕的时间我都想好了,就放在3月12日植树节。”

艺美基金会为博鳌奉献美好“艺·境”

本报讯 4月1日至3日,博鳌亚洲论坛期间,艺美基金会作为论坛邀请的唯一艺术机构参与其中,并为亚洲各界精英及媒体代表呈现独特的“艺·境”展览。

本次论坛上,艺美基金会重点推广“艺·境”理念——让艺术走入生活,通过营造“艺·境”,使艺术与环境和谐共融,以达成对观众审美方式、审美情趣、生活品质的提升。同时,也希望寓教于艺,通过对环境空间的美化,让更多的人享之于艺、受之于艺。

“艺·境”集中呈现中、日、韩等亚洲国家优秀艺术家的代表作品,包括中国当代艺术家曾梵志、蔡志松、郑在东,韩国当代艺术家李二男,日本当代艺术家村上隆等人的代表作品。

艺美基金会由陈炫镁于2006年创建,是一个开启、扶持、展示和推广当代艺术的机构。艺美基金会与博鳌亚洲论坛结缘于2009年,并希望通过长期稳定的合作,促进亚洲当代艺术的交流。

(桃子)

专家研讨传统道德的当代意义

本报讯 (记者胡芳)4月1日,由中华文化促进会主办的“中华文化(南通)论坛”在江苏南通举行,论坛围绕继承弘扬中华传统道德、建设中华民族共有的精神家园进行了深入交流。

论坛主题为“传统道德的当代意义”,与会专家认为,处于社会转型期的中国,不同的道德观、多元的价值观交织碰撞,导致了一些伦理失范、诚信缺失、道德滑坡的现象,已经严重损害了民族尊严,玷污了国家形象,破坏了社会的和谐

与安定,影响了经济社会的发展,加强全民思想道德建设刻不容缓。

论坛提出,中国传统道德内涵深厚,蕴含着现代道德建设的丰富营养,其中被历代崇尚的“五常”——仁义礼智信和“四维”——礼义廉耻,以及孝悌、忠恕等主张,能为社会转型期的中国提供一种道德文化资源,建议对它们进行富有时代特点的诠释和阐发,使之形成符合现代社会发展、有中国特色的价值观和伦理道德规范。

《古琴音乐与身心健康讲座演奏会》举办

本报讯 (记者刘森)3月28日,国际古琴养生学会与北京武警总医院眩晕研究所共同举办的《古琴音乐与身心健康讲座演奏会》在北京武警总医院举办。

演奏会上,国际古琴养生学会会长韩杰首先讲解了古琴的文化渊源、音乐特色以及对人身心健康的影响。随后,任静、刘政宏、周通生、孙德斌、韩杰等演

奏了《鸥鹭忘机》、《秋江夜泊》、《平沙落雁》、《寒山僧踪》、《扶仙游》、《关山月》、《梅花三弄》和《流水》等古琴名曲,50余位医务工作者和患者聆听了演奏会。武警总医院眩晕研究所所长单希征表示,古琴作为中国最古老的传统乐器不仅能演奏优美的乐曲,而且是修身养性、陶冶情操的方式,古琴文化对于临床治疗的作用值得期待。

七岁黄天戈新疆展琴艺

本报讯 (记者胡芳)3月24日,现年7岁的“音乐神童”黄天戈在新疆乌鲁木齐斯坦韦音乐厅举办了钢琴独奏音乐会。

音乐会演出了黄天戈6岁时创作的《第一钢琴奏鸣曲》、黄天戈母亲林静创作于1993年的《小奏鸣曲》,并首次在新疆演出黄天戈的作品《新疆组曲》。

当黄天戈演奏到巴赫《平均律》第13首赋格曲时,音乐厅突然停电,现场顿时哗然,观众躁动不已,但黄天戈的琴声却没有停下,他在一片漆黑中继续演奏。停电持续了近20分钟,黄天戈在漆黑中演奏了一首巴赫的赋格曲、两首肖邦的圆舞曲并首演了作曲家

王华专门为他创作的现代派钢琴组曲《儿童乐园》。

来自北京的黄天戈自5岁起开始举办个人艺术节,今年已是第三届。黄天戈在2010年第一届艺术节上举行了首场钢琴独奏音乐会,演奏了多位作曲家的作品,并首演和出版了自己的第一首音乐作品;在2011年第二届艺术节上,黄天戈演出了巴赫两组《平均律》作品,并首次与乐队合作演出莫扎特《第二十三钢琴协奏曲》,首演自己的作品《新疆组曲》和女高音与乐队作品《唐诗四首》。

音乐之外,黄天戈也钟爱摄影,已举办以“西域掠影”和“香港”为题的两次摄影展。

青年京剧演员张佳春将办专场

本报讯 (记者刘森)4月13日至15日,由国家京剧院主办的“佳音春色——第五届中国京剧优秀青年演员研究生张佳春专场汇报演出”将在北京清华大学新清华讲堂、蒙民伟音乐厅举行。届时,张佳春将主演荀派名剧《红娘》、《卓文君》以及现代京剧《红灯记》。演出现场,她将正式拜京剧表演艺术家宋长荣、刘长瑜、沈健瑾为师。

张佳春扮相俊俏,嗓音甜润,表演细腻,善于刻画人物,舞台形象光彩照人。2008年荣获第六届央视全国青年京剧演员电视大赛礼、国家大剧院原创与制作剧目展等,将为观众介绍歌剧知识。

首次在中国举办,并以国家大剧院为其登陆中国的第一站。据悉,多明戈歌剧声乐大赛自1993年创建至今已是的第20届,何塞·库拉、维拉宗、廖昌永、和慧等众多活跃在当今歌剧舞台上的明星都曾从这一比赛走上星途。6月4日至10日,北京观众将有机会与歌剧大师多明戈共同见证新星的诞生,决赛音乐会中多明戈还将亲自执棒国家大剧院管弦乐团。

打造全方位歌剧

歌剧节期间,国家大剧院推出一系列歌剧艺术交流与推广普及活动。由国家大剧院主办的第四届世界著名歌剧院高峰论坛暨歌剧论坛将于6月20日至23日举行。届时,世界著名歌剧院管理层将出席论坛。“歌剧节主题观摩”也将贯穿歌剧节始终,参观游览国家大剧院的观众可在公共空间内欣赏到室内乐、歌剧咏叹调演唱等表演,还有机会跟随艺术家学唱歌剧。此外,“国家大剧院歌剧节·2012”剧目展、2012世界歌剧节巡礼、国家大剧院原创与制作剧目展等,将为观众介绍歌剧知识。

今年“国家大剧院歌剧节”的四个“第一次”

黑 焱

开幕4年来,一年一度的歌剧节已经成为国家大剧院最具影响力的品牌。4月3日至6月28日,“国家大剧院歌剧节·2012”如期而至,8部中外歌剧陆续呈现,闻名世界的多明戈歌剧声乐大赛也首度进驻中国。近日,指挥家吕嘉正式以国家大剧院歌剧总监身份现身,向媒体介绍了本届歌剧节的情况。

四个开创之举成亮点

本届歌剧节除继续保持前3届的大体量和高水准外,力图在剧目类型、风格种类上有所突破。在为期近3个月的歌剧节中,国家大剧院陆续带来8部歌剧精品,有6部均为此前从未亮相过的新制作和新剧目,其中不仅包括3部国家大剧院自制剧和一部原创自制剧,还邀请到4家中外歌剧院的“镇院之宝”。

与此同时,4个具有开创意义的“第一次”也成为本届歌剧节的亮点:国家大剧院首次挑战瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》、第一次制作威尔第中晚期经典歌剧《假面舞会》中,国际知名导演乌戈·德·安纳将兼导演、舞美设计、服

国家大剧院原创歌剧《运河谣》和首度邀请蜚声国际的多明戈歌剧声乐大赛,这些都让观众对本届歌剧节比以往有了更多的期待。

打造自制歌剧“金三角”

每年歌剧节中,国家大剧院自主制作的剧目都会成为当年的点睛之作,今年也不例外。值得一提的是,本届歌剧节中国家大剧院重磅推出瓦格纳、威尔第和普契尼3位伟大歌剧作曲家的作品,组成闪亮的歌剧“金三角”。其中作为本届歌剧节开幕大戏的瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》尤为引人注目,这是国家大剧院推出的第一部瓦格纳歌剧。该剧主创团队沿用了享誉世界的金牌歌剧导演强卡洛·德·莫纳科为核心的国际班底,著名瑞典女高音伊娃·约翰森以及在多张瓦格纳知名唱片中“亮声”的老牌德国男低音亨德里克·特鲁林倾情加盟。

5月24日至27日,威尔第歌剧《假面舞会》也将首次在国家大剧院上演。在国家大剧院版《假面舞会》中,国际知名导演乌戈·德·安纳将兼导演、舞美设计、服

装设计于一身,而目前在意大利的多家歌剧院中,都在上演他所执导的威尔第、普契尼歌剧。此外,华人女高音歌唱家和慧将首度归国担纲歌剧主唱,饰演剧中的大号女高音角色阿美丽亚,而男中音歌唱家拉多·阿塔内里也将倾力加盟。

与此同时,作为本届歌剧节自制歌剧剧中唯一一部复排剧目,曼歌《托斯卡》第三度上演,孙秀苇、夏查多等原班人马将悉数重返这部在去年震撼京城舞台的大戏。

《运河谣》尝试民族唱法

除了制作一系列西方经典歌剧外,国家大剧院还将继续担负起推广本土原创歌剧的使命,在继之前的《山村女教师》、《赵氏孤儿》之后,本届歌剧节将带来一部具有鲜明民族风格的歌剧《运河片》。该剧以京杭运河为故事背景,通过描述剧中人物在运河上跌宕起伏的命运遭遇,展现离合悲欢与善恶生死。

据介绍,《运河谣》的创作历时两年,集结了国内一线创作团队,由剧作家黄维若、董妮联合编剧,

作曲家印青作曲,著名导演廖向红执导,歌唱家雷佳、王宏伟在该剧中放歌。《运河谣》将以民族唱法为载体,从戏曲、民歌、民俗中汲取营养,呈现出民族歌剧所特有的艺术质感与艺术魅力,开拓出一种有别于西洋歌剧的中国歌剧意境。

外邀剧目异彩纷呈

在推出精良制作的同时,本届歌剧节仍然突出了外邀剧目的多元化和多样性。福建省歌舞剧院将带来原创歌剧《土楼》,该剧由陈薪伊执导,作曲家莫凡作曲,年逾八旬的泰斗级指挥家郑小瑛执棒。由中国歌舞剧院出品、改编自冯小宁同名电影的大型原创歌剧《红河谷》也将在本届歌剧节中亮相。同时,去年9月在京首演并获得好评的中央歌剧院版瓦格纳歌剧《唐豪塞》将在6月27日、28日再度上演。而作为今年造访歌剧节的国外歌剧表演团体,韩国国立歌剧院将在指挥大师郑明勋的率领下带来普契尼歌剧《艺术家生涯》。

而作为本届歌剧节的另一个重头戏,多明戈歌剧声乐大赛将

2010年初至今,该剧剧本已经修改了15稿,目前已完成各方面基础工作,并投入排练。

据介绍,大型现代豫剧《刘青霞》荟萃了国内一流的主创人员。编剧张芳曾多次荣获国内外大奖,总导演谢平安曾连续6次荣获国家级大奖,作曲朱超伦、汤其河、尹克福佳作不断,指挥兼配器李宏权、张钦民蜚声国内,舞美设计王千桂是世博会沙特馆总设计师,国家一级演员、梅花奖获得者汪荃珍领衔主演。