

改编有难度 呈现有品格

——田沁鑫戏剧学术研讨会综述

本报记者 刘森

今年伊始,著名导演田沁鑫接过了北京大学影视戏剧研究中心副主任的聘书。之后,田沁鑫迅速为北大做了两件实事——针对国内戏剧剧本匮乏的现状,启动中国青年编剧“新写作计划”;今年3月,携《四世同堂》、《红玫瑰与白玫瑰》和《大家都有病》3部风格迥异的作品,以“田沁鑫戏剧演出季·北京大学”的形式,在北大百周年纪念讲堂向青年学子展示了她的“一戏一格,千戏千面”。

4月22日,由北京大学影视戏剧研究中心与中国国家话剧院携手主办的“民族表达与当代叙述——《四世同堂》与田沁鑫戏剧学术研讨会”在北京大学举行。罗大军、刘方平、王一川、汪晖、张颐武、施旭升、沈林等12位嘉宾,从学术角度深入探讨话剧《四世同堂》的创作,并对田沁鑫的导演历程进行了梳理。

《四世同堂》的史诗品格

2010年10月,由田沁鑫改编自老舍同名巨著的话剧《四世同堂》在台北首演。这部汇聚了雷恪生、黄磊、宋媛媛、辛柏青、秦海璐、陶虹、侯岩松等诸多国家话剧院明星演员的“新京味”大戏,开创了大陆话剧在台湾首演的先河,并轻松征服了包括中国国民党荣誉主席连战等在内的台湾各界观众。如今,《四世同堂》已在海峡两岸20余座城市演出了120场,“一票难求”的场面几乎在每座巡演城市上演,获得了票房与口碑的双赢。

将85万字的小小说改编成3个小时的话剧作品绝非易事,与会专家普遍认为,虽然《四世同堂》的改编有难度,但田沁鑫的舞台呈现有品格。

中国传媒大学艺术研究院教授施旭升认为,小说《四世同堂》并不是老舍最出色的作品,但田沁鑫的舞台呈现有着史诗品格。“老舍的《四世同堂》有意保留了中国特殊历史时期的记忆,但在抗战期间,他远离故土,小说《四世同堂》是他凭着想象完成的,这种想象显然和真实的历史有一定差别,所以我认为《四世同堂》并不是他最

出色的小说。田沁鑫用这样一个文本做舞台表达,显然是有一定风险的。老舍在呈现这段历史时充满激情,这种激情是对侵略者的愤慨和对民族文化的坚守。但是激情的宣泄不能成为艺术,艺术是在激情之后的一种回味。我觉得,田沁鑫的戏剧表达是有回味、有反思的,她的舞台创造有着富含民族诗意的史诗品格。”

北京大学中文系教授张颐武认为,中国话剧的历史一直与现代国家民族的观念结合在一起,《四世同堂》便把民族身份、民族认同的问题贯穿在了日常生活中。“我觉得,《四世同堂》提供了一个新的高度——从一个家的视角,对民族和国家的问题提出了新的思考。”

在《四世同堂》的舞台表现中,田沁鑫创造性地加入了说书人的角色,以旁观者和讲述者的身份,将3幕戏串联起来。北京大学艺术学院院长王一川认为,说书人的角色设置有着“传达京味色彩和强化当时中国遭遇”的双重功能,是用现代手法对京味文化的新塑造。“话剧《四世同堂》的气质在于,以刚柔并济的手法,打造了‘北京魂’。”

从首演至今,《四世同堂》的票房收入已超3000万元。研讨会上,《四世同堂》的出品方代表——中国国家话剧院院长助理罗大军和北京儿童艺术剧院股份有限公司总经理刘方平,从艺术追求与市场需求的双赢上肯定了《四世同堂》的价值,认为“民族表达”是《四世同堂》的灵魂,田沁鑫的当代叙述手法则让这一表达鲜活生动、平易近人。《北京青年周刊》主编余邵文也认为,《四世同堂》从产业化角度是成功的,“好的作品,艺术上要能打动人心,市场上还能盈利,《四世同堂》是这样的作品。”

田沁鑫一直在变

从成名作《生死场》,到《赵氏孤儿》、《红玫瑰与白玫瑰》、《四世同堂》等名著改编,再到癫狂戏剧《夜店之天生绝配》和《大家都有病》,虽然并非每部作品皆是经典,但田沁

话剧《四世同堂》剧照

话剧《红玫瑰与白玫瑰》剧照

鑫始终坚持着对当代社会话题的敏感捕捉和以当代艺术观念、东方美学相融合的舞台呈现。研讨会上,专家也通过田沁鑫不同时期的作品,对她的艺术之路进行了梳理。

中国社会科学院文学所副研究员、《文化纵横》杂志副主编陶庆梅认为,从《生死场》到《夜店之天生绝配》再到日前田沁鑫与刘晓庆合作的《风华绝代》,田沁鑫一直在改变。“当年,《生死场》让许多人惊讶,大家都在奇怪,田沁鑫那么年轻,怎么做这么奇怪的作品。之后的《赵氏孤儿》、《红玫瑰与白玫瑰》、《四世同堂》虽然都是名著改编,但也有变化。但当我看《夜店之天生绝配》的时候,我依然非常惊讶,田沁鑫从简单的戏中找到了开放式的、符合当代节奏的叙述。大家都对田沁鑫期望很高,虽然有人觉得

现在的她不像以前那样张力度强、劲头足了。但我仍然欣赏,她现在这种张弛有度的调和和松弛的状态。”

谈及田沁鑫戏剧的民族表达与当代叙述,清华大学人文学院教授汪晖认为,田沁鑫的戏剧创作始终保持着两条线——戏剧的民族形式转化和与现代西方戏剧的长期对话,“因为这两条线,田沁鑫的戏中既有艺术的张力,又有价值的坚守。”汪晖也提出,田沁鑫作品中,对于普通人的关注最为称道。“从《生死场》开始,田沁鑫的作品中就有对普通人的关注,而且这种关注是立体化展开的。现在反映抗日战争的作品很多,但在表现战争中普通人的感受时,我们不应该从上到下去俯视,而应该把他们的感受作为理解历史的方法,是从他们的眼中看到的历史。”

管乐大师梅耶首次访华执棒

本报讯 (记者连晓芳)应中国管乐学会邀请,享誉国际管乐界的世界级管乐作曲家、指挥家、演奏家约翰·梅耶首次访华,与中国人民解放军军乐团合作,于4月26日和29日分别在北京音乐厅和上海艺术中心演出《梅耶交响管乐作品音乐会》。本次音乐会为解放军军乐团纪念建团60周年20台系列音乐会中最具艺术含量,也是迄今为止中国管乐史上上演的最具挑战

性的一台音乐会。梅耶是当今国际著名作曲家,作品涵盖原创、移植、改编的交响管乐之电影和音乐剧音乐。此次访华,梅耶带来了他作曲的《指环王》、《行星地球》和帕特里克·多逸乐作曲的《亨利五世组曲》等著名乐章。

与梅耶合作的解放军军乐团前期已经投入紧张的训练。经过几天的试奏,乐手们普遍认为,此次上演的6部作品都非常

精彩,令人大开眼界,从中充分领略了当代管乐发展的潮流和趋势,但作品难度系数极高,不经过长时间认真训练很难胜任。据解放军军乐团副团长、指挥家张海峰介绍:“音乐会曲目中除了《大苹果》之外,其他作品均为中国首演,世界顶级作曲大师亲自执棒解放军军乐团上演这样一台极具挑战性的音乐会,一定会在中国管乐史上留下辉煌的一笔。”

“Harmony”爱乐合唱团成立

本报讯 (记者陈瑞艳)由中央音乐学院、中国音乐学院学生和北京中小学优秀音乐教师组成的“Harmony”爱乐合唱团,日前在京成立。该合唱团得到了科瑞集团的大力支持,音乐教育家、指挥家吴灵芬担任艺术总监和团长。

据介绍,“Harmony”爱乐合唱团立志发展中国合唱事业,弘扬

中华民族文化,传承中国民族音乐经典,展示世界合唱艺术,用歌声向世界传播和平与友谊。

科瑞公司总裁任晓剑表示,自己从年轻时时代就喜欢音乐,一度想报考音乐学院学习作曲,但后来却走上从商的道路,并取得了一定成功。在经营打理集团业务和管理企业过程中一直重视集团企业文化建设,通过开展各项文化活动

让员工明白,集团上下必须肩负社会责任并与社会和谐相处才能走得更远。和谐(Harmony)是不同的声音在同一主题下的流畅对接,这不仅是对合唱艺术而言,也是科瑞集团的企业境界。

合唱团成立大会上,20余位合唱团成员演唱了《椰子果》、《小河淌水》、《沂蒙山》等,赢得了来宾们的热烈掌声。

天津歌舞剧院排演歌剧《白毛女》

本报讯 为纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年,5月16日至18日,天津歌舞剧院排演的中国经典歌剧《白毛女》将在天津滨湖剧院上演。

《白毛女》是中国第一部新歌剧,1945年4月首演于延安,至今已传唱近70载,是我国歌剧史上不朽的艺术篇章。故事起源

于民间传说,音乐采用了河北、山西、陕西等地的民歌与地方戏曲的曲调,吸收了戏曲音乐及其表现手法,并借鉴西洋歌剧的创作经验,塑造了各具特色的人物形象。

为了增加该剧的民族风貌,天津歌剧舞剧院邀请到“陕西华县老腔”的演奏家参演,以增加质

朴感和厚重感。李稻川担任该剧导演,女高音歌唱家李瑛将饰演喜儿。舞台美术方面,该剧以黄河流域文化为基础,大量运用陕北黄土高原的地域素材,追求纪实性,局部则运用真实、亲切、简洁的手法,拉近艺术家与观众的距离,突出浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。(艺文)

海南保亭嬉水节全国寻找“七仙女”

本报讯 (记者胡芳)由海南省委宣传部、海南省文体厅、保亭黎族苗族自治县、县政府等共同主办的2012年中国(海南)七仙温泉嬉水节将于8月18日至24日在海南保亭举行。

本届嬉水节活动异彩纷呈,有取水仪式、开幕式大型民族歌舞演出、嬉水狂欢大巡游、“寻找七仙女”活动、浪漫七夕之约活动、中国(海南)世界华人龙王狮王争霸赛、海南省龙舟邀请赛、民

族传统体育比赛、国际摄影大展、黎族传统八音比赛和黎族织锦、苗族染绣作品展示和技艺比赛等20余个项目。

其中,备受瞩目的“寻找七仙女”活动,将通过开展“魅力神州——台湾行、海南行、北京行”等活动,促进海峡两岸的文化交流,同时增强黎族、苗族文化宣传及旅游推广的力度。

作为七仙温泉嬉水节的重要活动之一,由七仙温泉嬉水节组

委会与中国摄影家协会联合举办的2012年“嬉水狂欢·风情保亭”全国摄影大展也于4月29日在京启动,面向全社会征集反映世界各地、各民族嬉水狂欢文化的摄影作品。

自2000年以来,中国(海南)七仙温泉嬉水节已经成功举办12届,是海南最有影响力的少数民族文化旅游节庆和旅游文化资源,已成为挖掘、弘扬黎族、苗族文化的重要舞台。

继去年首次成功合作后,国家大剧院音乐厅管弦乐团今年与指挥大师艾森巴赫再续前缘,5月5日、6日,这位享誉国际乐坛的指挥大师将再次执棒这支“青年军”,带来两场分别以贝多芬、柴科夫斯基作品为主的交响音乐会。

去年首度合作大获成功 大师5月再掌“青年军”

在去年8月的两场音乐会中,凭借对马勒、德沃夏克等人的经典作品的精彩演绎,艾森巴赫为国家大剧院音乐厅管弦乐团带来了令人惊喜的变化,这两场音乐会甚至被当时不少人认为是国家大剧院音乐厅管弦乐团成立以来最精彩的两场音乐会。而时间仅仅过去九个月,艾森巴赫将再度归来扮演乐队训练大师的角色,这是继今年2月俄罗斯指挥家阿什肯纳齐后,国家大剧院音乐厅管弦乐团迎来的又一位国际指挥家。

其实,北京观众对于有“光头大师”之称的艾森巴赫并不陌生,他曾经是享誉欧洲的“青年钢琴家”,后成为指挥家卡拉扬悉心栽培的弟子,同时还以中国钢琴家郎朗的音乐导师身份被乐迷所熟悉。过去十年中,这位集指挥家、钢琴家、音乐教育家于一身的音乐大师曾执掌过多支世界知名乐团,包括费城交响乐团、巴黎管弦乐团、北德广播交响乐团,并率领这支乐团先后四次访问北京。2010年新年,他以客席指挥的身份率领伦敦爱乐乐团首次登上国家大剧院舞台,以精湛的指挥才华征服了京城乐迷。目前,艾森巴赫担任被称为美国国家最高艺术表演殿堂的肯尼迪艺术中心的音乐总监,同时兼任华盛顿国家交响乐团首席指挥。

乐团今夏将访问欧洲 预演曲目为巡演热身

此次来京,为了进一步提升国家大剧院音乐厅管弦乐团的综合水准,艾森巴赫特别选择了柴科夫斯基和贝多芬组成两套风格迥异

艾森巴赫

艾森巴赫再掌「青年军」 对中国音乐情有独钟

黑妹

但各具特色的曲目。5月5日的乐团将首先带来由柴科夫斯基《随想曲》、《洛可可主题变奏曲》和《第四交响曲》的俄罗斯音乐大餐,次日乐团将演奏贝多芬的《艾格蒙特》序曲、《第一交响曲》和著名的《第五“命运”交响曲》。备受艾森巴赫提携的俄罗斯青年大提琴家迪米特里·马斯列尼科夫将在《洛可可主题变奏曲》中担任大提琴独奏,去年二人刚刚录制了这部作品的最新唱片。

值得一提的是,此次艾森巴赫执棒国家大剧院音乐厅管弦乐团还有一层特殊的意义,那就是为今年夏天乐团赴德国巡演进行预热。今年7月19日至29日,国家大剧院音乐厅管弦乐团将首次以独立交响乐团的身份访问海外,在柏林、纽伦堡、巴特辛根等五座德国城市举行巡回演出。届时,艾森巴赫将率领乐团亮相德国著名的石荷州夏季音乐节、拉斯菲尔德音乐节,演奏柴科夫斯基《第四交响曲》等。

艾森巴赫扮中德音乐使者

值得一提的是,今年系中德两国建交40周年,为了庆祝这一重要时刻,曾由艾森巴赫担任多年艺术总监的德国石荷州音乐节,特地将今年活动的主宾国确定为中国,并特邀中国乐团和郎朗、王羽佳、谭盾等中国音乐家加盟此次盛会。

杭越版《红楼梦》传承经典

桃子

去年10月,被誉为中国戏剧界“异军突起的新生力量”的杭州越剧院,携重新排演的经典越剧《红楼梦》来京演出,反响热烈,今年5月9日、10日,该剧将在北京国家大剧院再度上演。

杭州越剧院重新排演的《红楼梦》是国家大剧院“2012戏曲精品展演”的重要参演剧目,继浙江“小百花”的《西厢记》之后,该剧将再度为国家大剧院带来一缕清新温婉的江南烟水气息。

1958年,由上海越剧院创排,徐玉兰、王文娟等艺术家领衔主演的越剧《红楼梦》惊艳问世,这部改编自文学名著的舞台剧彰显出女子越剧无与伦比的魅力,受到了各界人士的青睞,演出异常火爆。1959年,它还为新中国成立10周年的献礼剧目进京演出。50年来,越剧《红楼梦》久演不衰,早已成为了观众心中的经典剧目,也被公认为是小说《红楼梦》最为成功的戏剧改编作品之一。

1962年,越剧《红楼梦》被改编拍摄成同名电影,在全国播放后,受到了更多观众的喜爱。越剧电影《红楼梦》让这部来自江南的地方戏曲舞台剧成了举国熟知的经典作品,感动了无数观众,并在当年创造了

当时近乎“天文数字”的2亿元票房记录。电影中“天上掉下个林妹妹”的经典对唱早已让全国观众耳熟能详。越剧电影《红楼梦》也当之无愧地成为中国电影的经典作品。

去年,杭州越剧院在上海越剧院版《红楼梦》文本及唱腔的基础上,重新排演了《红楼梦》,对舞美、服装及音乐进行了“移步不换形”的调整,演出后得到了各方的好评,很多熟悉老经典的观众对于新一轮的复排创作也十分认可。中国剧协副主席、剧作家罗怀臻盛赞杭越版的《红楼梦》:“传统,犹如一件老家伙,年代久了,须要轻轻拭去表面的浮尘,打一层蜡,抛一抛光,调整一下摆放的位置,于是又重新泛出了经典的光泽,宛如新制。谨守传统或大劈大砍,都不是好的方法。传统就摆在那里,就看你如何传承它,这是对眼光与品格的检测。”去年10月底,杭越版《红楼梦》进京演出,好评如潮,不少专家与观众都称赞杭越版的《红楼梦》堪称“传承经典的标志性作品”。

今年5月,在越剧电影《红楼梦》问世50周年之际,杭州越剧院将在国家大剧院再度演出这部经过重新复排的经典作品。本次演出前,杭州越剧院

杭越版《红楼梦》演员亮相

又进行了局部的调整,将整部戏的长度进行了适度的压缩,以保证舞台作品的“常演常新”。这部戏中,流派的传承也大放异彩,扮演贾宝玉的郑国凤、扮演林黛玉的陈晓红、扮演王熙凤的谢群英、扮演贾母的吴珍珠分别是“62版”越剧电影《红楼梦》中贾宝玉的扮演者徐玉兰、林黛玉的扮演者王文娟、王熙凤的扮演者金采风、贾母的扮演者周宝奎等越剧表演艺

术家的嫡传弟子。据悉,国家大剧院策划的“2012戏曲精品展演”系列演出以“寻找别样中国美”为主题,力图呈现中国戏曲不同以往的别样之美。继杭越版《红楼梦》之后,还将有6月28日、29日的“青年京剧演员擂台赛获奖演员汇演”以及6月30日、7月1日的史依弘版《锁麟囊》等参演剧目陆续亮相,展现中国戏曲的别样魅力。