

余华,给孟京辉《活着》绝对的自由

本报记者 赵忱

《活着》,属于自己的感受,不属于别人的看法

外国人的赞美总是很夸张,对于真正好的东西,他们不吝赞美之词,常常给出所谓“最高级”,德国《柏林日报》关于中国作家余华小说《活着》的赞美是:“此书的价值无法用任何评论词语来形容,‘伟大’这个词在这本书面前也显得渺小。”这足以说明《活着》在全世界的受欢迎程度。余华本人已经为小说《活着》写过很多自序,那是为不同语言的《活着》而作的自序,换句话说,《活着》总是被不停地以不同语言出版,当然,中文版的量最大,至于大到什么程度,余华自己已经说不清楚了。

在麦田出版社新版《活着》的自序中,余华以这样的自然段落作为结束:“我在阅读别人的作品时,有时候会影响到自己的人生态度;而我自己写下的作品,有时候也会影响到自己的人生态度。”这我20多年写作给予我的酬谢。”

5月30日,在话剧《活着》于浙江杭州召开的新闻发布会上,余华重复了这句话。《活着》很多年前被导演张艺谋看中,后来成为让张艺谋扬名世界的一部电影作品,虽然那部电影没有在国内公映,但是很多人以不同的方式看到了电影《活着》,并深深地被吸引。有人说,那是张艺谋迄今为止最好的作品。多年之后,差不多两年之前,先锋戏剧导演孟京辉与余华在意大利共同的朋友家相聚,相谈甚欢,一开始,孟京辉想把《许三观卖血记》搬上舞台,但最后还是获准先搬《活着》。

余华出生在浙江,虽然离家多年,但近年着力打造杭州文化品牌的杭州市委、市政府视余华为杭州的宝贝,孟京辉戏剧工作室也与杭

作家余华、导演孟京辉、主演黄渤侃侃而谈

州结下情分,在杭州挂了牌。如此一来,两位才子便有了坚强的后盾,得以在西子湖畔尽情舞蹈。

《活着》,从国家大剧院出发,向世界挺进

这是小说《活着》在其诞生20年之后首次被搬上话剧舞台。9月4日至9日,由孟京辉执导,中国知名实力派演员黄渤、袁泉领衔的话剧《活着》将在北京国家大剧院面世,同时开启该剧全球巡演计划。5月30日,国家话剧院院长周志坚亲临新闻发布会现场,宣布《活着》将成为2012年国话最值得期待的戏剧作品。

为了将《活着》搬上舞台,孟京辉集结了优势兵力。该剧由中央戏剧学院戏剧文学系教授张先联合台湾剧作家徐绿坛担任剧本改编,有“舞美造梦师”之称的张武担纲舞台美术设计,旨在实现文学与艺术的完美结合,打造全新的剧场文艺美学。

为了将《活着》的精神力量演绎到极致,该剧选角历时半年之久。孟京辉认为,除了作为一名优秀演员的基本素质外,担纲此戏主要角色的演员特别要具备几个条件:对人物心理有敏锐的洞察

力,对舞台力量有极强的把握力,对人性有诚恳的感受力,对历史有深刻的理解力。最终选定黄渤、袁泉,就是基于这些方面的考虑。

近年来凭借在多部电影作品中的出色表现备受瞩目的黄渤,将在剧中扮演男主角福贵,虽然此前从未有过合作机会,但是孟京辉表示对黄渤的表演功夫“很有底”。黄渤以扮演小人物见长,他对角色的拿捏相当准确,其早年丰富的舞台经验及漂泊生涯的磨练,令黄渤成了福贵的不二人选。

女主角锁定的是在《琥珀》中与孟京辉合作过且表现不俗的袁泉。袁泉天然地具有不可多得的文艺气质,善于处理角色内心微妙的情感变化,一向善以“温婉的力量”打动观众,无论是外形气质还是内在精神,都符合剧中角色的要求。

在国家大剧院进行全球首演之后,《活着》将前往杭州、上海、广州、深圳、香港、台北等城市进行巡演,并有望受邀柏林、罗马、墨尔本、首尔、布达佩斯等国际艺术节。

余华、孟京辉、黄渤,矮个子男人随意地“活着”

在话剧《活着》上演之前,没有

人知道它会是什么样子,就连孟京辉都说:“距离演出还有3个月时间呢,我怎么知道它会是什么呢?”

但是,在《活着》的新闻发布会上,来自北京、杭州、上海、广州等地的记者对于孟京辉、余华、黄渤的样子与气质有了直观的了解,这样的了解让人愉快,记者于相信:未知的话剧《活着》应该也会是令人愉快的。《活着》绝不会苦哈哈那么单一,《活着》有一种特别的乐趣。与此同时,对3个看上去都比较不高大的男人的观察,会得出耐人寻味的结论:浓缩的真是精华。以下内容反映的就是他们的智慧。

《活着》单行本面世后,年年再版。余华坦言:“我也不明白为什么每年要印这么多本。20年过去了,我们的社会和生活都发生了巨大的改变,而这本书之所以还那么畅销,也许是因为有一点没有变,那就是大家还是觉得‘活着’很不容易。”

当年看电影《活着》,余华的第一感觉是“怎么不像我的小说啊”。余华曾多次被作为电影《活着》的代表,到世界各国与观众见面,他说:“因为张艺谋太贵,他们请不起,只能请我这个便宜货。我在国外看了太多遍这个电影,看得我已经实在不想再看了!但这也让我萌生了另外一个想法。在这个世界上,没有什么人对谁错,人们常因为对一个东西太熟悉而把陌生的定义为错的。所以孟京辉愿意怎么改编就怎么改编,只有笨蛋才会忠实于原著。哪怕把《活着》改编成《许三观卖血记》,也没什么不可以!”全场大笑。

余华补充说:“话剧《活着》若成功,请把掌声和赞扬都献给孟京辉以及黄渤、袁泉等主创,不要给我,因为这不是我的功劳。话剧剧本从筹备到现在我没有做过一点点贡献,以后也不会做;如若

不成功,虽说可能性几乎为零,那你们也骂他们,别骂我。”

显然,小说《活着》越来越开阔,面对余华的洒脱,孟京辉起初显得有些腼腆。“在这部伟大的作品面前,我有一种无能为力之感。”但孟京辉怎么会无能为力呢?作为一个以先锋著称的导演,孟京辉最善于颠覆似地再现,他坚定地说:“我们会在舞台上把所有的想象力和能量集在一起。”

黄渤的笑声具有很强的感染力,但那天没有听到他尽兴的笑声,也许,《活着》是个比较沉重的话题。首次参演孟京辉话剧的黄渤表示,主演《活着》,有点儿诚惶诚恐,像半夜起来打开门,一脚迈下去,不知道会是什么情况。“余华与孟京辉像一个梦幻组合,我也有做梦一样的感觉。作品最终会排成什么样子,充满着不确定性,但对演员来说,这本身就是一种吸引力。”

余华、孟京辉、黄渤,3个不同行当的男人,共同地矮着,分别地潇洒着、智慧着,他们的谈吐与他们的人生状态,散发出某种迷人的光芒。记者请他们对眼前的“活着”的状态做个简要的描述,问他们是不是满意这个状态。他们是这样回答的——

黄渤:目前“活着”的状态有点儿像个铁陀螺,感觉自己像挂在陀螺上的东西,绕着中间那根杆,一直在飞,但并没有飞得很高。

余华:在这之前我没有认真想过“活着”这个问题,因为人的状态是在不断变化的,想在理想来,只要能睡个好觉,就觉得活得挺好。当然,最好的方法是不去想这个问题。

孟京辉:人生少部分时候满意,大部分时候不满意,其实活着就是活着,年轻的时候既愤怒又狂想,如今则是狂想多于愤怒了。

袖珍人演绎《白雪公主》

本报讯(记者胡芳)6月2日,作为“北京市民族艺术进校园”的重点演出单位,北京龙在天皮影剧团携大型袖珍人皮影舞台剧《白雪公主》走进北京海淀剧院小剧场。

皮影舞台剧《白雪公主》时长60分钟,除白雪公主外,演员均为平均年龄20岁、平均身高1.22米的袖珍人。白雪公主由张艺谋执导的《金陵十三钗》中秦淮女的扮演者苏小妹出演。该剧在保留原

著基本情节的基础上,添加了三聚氰胺、苏丹红、地沟油等流行热词,并将原剧中的血腥、暴力的画面一一过滤,且颠覆了原版童话故事故事的结尾:白雪公主、王子、小矮人原谅了王后,大家用自己的爱心使其洗心革面重新做人。有别于其他儿童舞台剧,《白雪公主》每五分钟就有一次小互动,每一场都会智慧地抛出一两个知识点或是生活常识,让小观众在笑声中感受皮影舞台剧的魅力。

曲剧版儿童剧《老鼠嫁女》郑州首演

本报讯(驻河南记者张莹莹 通讯员郑红旗)6月1日,由河南省曲剧团新排演的曲剧版儿童剧《老鼠嫁女》在河南省艺术中心的广场首演,为小朋友们献上了一份特殊的节日礼物。

儿童剧《老鼠嫁女》由新加坡戏剧家蔡曙鹏编著,该剧以拟人化手法夸张地表现了老鼠嫁女活泼诙谐、热闹欢乐的场面。自2003年首演以来,受到新加坡青

少年的热烈欢迎,每年在数十所学校演出。之后,又曾以黄梅戏、潮剧、扬剧、粤剧形式,在印尼、马来西亚、德国的儿童戏剧节上演出500场以上。

曲剧版《老鼠嫁女》由河南省曲剧团编排,一级导演李杰担任该剧导演,并在剧中饰演“大风”;青年作曲赵红梅担纲作曲和唱腔设计;一级演员刘艳梅、杨冲、方素珍等饰演剧中重要角色。

谭晶李永波李宁共铸《心的金牌》

本报讯(记者胡芳)由国家体育总局、北京奥组委城市发展促进会联合出品,歌唱家谭晶联合奥运金牌教练员李永波、中国体操名将李宁“跨界”合唱的奥运公益歌曲《心的金牌》日前在京面世。

4年前,北京奥运会的开幕式上,谭晶以一曲嘹亮的《天空》震撼鸟巢,并以歌手、火炬手、志愿者等身份全程参与北京奥运会开幕式、残奥会开幕式的演出,被誉为“奥运歌手”。2011年11月底,受国际奥委会市场开发部主任海博

格邀请,谭晶在伦敦的英国皇家阿尔伯特音乐厅举行了《约定:从北京到伦敦》演唱会,作为传递奥林匹克过去与未来的纽带,把来自中国的祝福带到了伦敦。

《心的金牌》本由谭晶独唱,谈及由独唱版到“金牌组合”跨界版的歌曲创意,谭晶介绍,早在伦敦演唱会的时候,她就和好友李永波有过一个约定,希望有一天能共同作为运动员和幕后英雄们唱一首歌。前不久去武汉看羽毛球比赛时又巧遇李宁,三人一拍即合,才有了今天的创新阵容。

“小提琴神童”陈庆丽发首张专辑

本报讯(记者胡芳)5月30日,年仅12岁的香港女孩陈庆丽在京发布其首张小提琴演奏专辑《弦琴天使》。

《弦琴天使》由格莱美奖音乐制作人格雷格·斯考尔斯操刀制作,是陈庆丽在2011年应原圣保罗大剧院音乐总监艾利克斯·克莱恩的邀请,与巴西圣卡塔琳娜音乐节交响乐团在音乐节现场合作完成的曲目,全程现场视频也收录其中。专辑中,陈庆丽以超越年龄的高超技艺演绎了中外小提琴名曲,其中爱德华·拉罗的《西班牙交响曲》是许多成年小提琴手都难以把握的高难度曲目。

陈庆丽4岁起开始学琴,展现出极高的音乐天赋,5岁首次登台即表现出难得的演奏魅力,现在小提琴教育家、美国柯蒂斯音乐学院小提琴教授史密尔·阿什肯纳西和香港演艺学院弦乐系主任马志的指导下学习。

陈庆丽的足迹已遍及北美、欧洲、亚洲,同格莱美天后小提琴家希拉里·哈恩、钢琴家郎朗都有过合作。学琴并未影响陈庆丽的文化成绩,她喜欢英国文学,能够说流利的英语、法语和西班牙语。她希望通过自己的努力,能进入哈佛、剑桥这样的高等学府深造,以深厚的文化底蕴帮助她的音乐更上一层楼。

《林歌林韵》即将唱响

本报讯(记者罗云川)《林歌林韵》——白族女高音林韵独唱音乐会暨中国音乐学院硕士毕业音乐会)6月7日将在北京音乐厅举行。

音乐会上半场,林林将为观众献上云南民歌《小河淌水》、《月光下的凤尾竹》、《昙华山好地方》及电影《阿诗玛》插曲《一朵鲜花一朵鲜》等;下半场林林将带来现代京剧《黛诺》选段、越剧《红楼梦》选段、评剧《刘巧

儿》选段和河北梆子《大登殿》选段等。

林林,云南白族青年歌唱家,主持人,云南艺术学院声乐系副教授。她出生在一个梨园世家,在京剧的氛围中熏陶,从小就打下了艺术基础。2000年,她毕业于云南艺术学院声乐系并留校任教。2009年,林林考入中国音乐学院攻读民族声乐硕士研究生。

庄慧敏用镜头记录“虎缘”

本报讯(记者刘森)6月2日,由中华文学基金会、濒危物种保育基金会(香港)主办,中国横道河子猫科动物饲养繁育中心协办的“虎缘——世界十大濒危物种之东北虎主题摄影展”在北京首都博物馆开幕。

此次摄影展以文字、图片、视频等多种展览方式相结合,力求带给观众观赏性、互动性及参与性相融合的公益展览。据此次展览主办方介绍,自2006年伊始,濒危物种保育基金会(香港)主席庄慧敏便深入东北极寒地带,近距离观察东北虎及其生存环境,运用她独特的视角,将几近灭绝的东北虎及其生活环境,真实地记录在她诚挚的镜头之下。此次展出的庄慧敏“虎缘”系列作品曾获得2010年9月

第十届平遥国际摄影大赛“自然类优秀摄影师奖”。

据了解,野生东北虎目前存世不到500只,其中生活在中国的不到20只,被世界野生动物保护组织列为全世界10个濒危野生动物物种之首。主办方希望通过此次展览唤醒公众对自然资源及濒危物种的保护意识,呼吁社会各界关注东北虎以及更多濒危动物的命运。

据悉,本次展览将持续到7月1日。

《延安保育院》进京演出

忆童年峥嵘岁月稠

本报记者 胡芳

6月1日至3日,由中共陕西省委宣传部和中共延安市委、市政府主办,陕西旅游集团公司承办的大型红色历史歌舞剧《延安保育院》,在北京天桥剧场演出。

《延安保育院》是一部反映中国革命战争时期延安保育院真实历史缩影的舞台作品。故事讲的是,1937年抗战时期,一支红军部队遭遇敌军袭击,战火中一位女红军战士不幸遇难,她的孩子被幸存的战士发现并送往延安保育院。保育院的生活艰苦而快乐,孩子们在这里得到了无微不至的关怀和照顾。后来,为了保护孩子们的安全,上级指示保育院立即转移。保育院院长忍痛将自己的女儿留下托付给放羊老人张大爷收养,将其他孩子带上转移。在部队东渡黄河的过程中,保育院院长为了救烈士遗孤英勇牺牲。

1938年7月,由延安进步人士、社会团体和陕甘宁边区政府发起成立的延安保育院,是一个负责接收培养边区学校、军人子女和革命烈士遗孤的机构,众多革命后代都曾在此学习生活。

真实故事精心雕琢,战争场面的震撼营造,孩子们心灵世界的细腻展示,革命英雄主义的感人体现,延安风土人情的着意表现以及现代声光电技术和高科技舞美手段的运用,立体地呈现了保育院的

《延安保育院》剧照

孩子和革命战士之间生动感人、鱼水交融的情感,展现了在人性、亲情与大爱之中,延安保育院在特定时期所具有的特殊历史地位和意义。

《延安保育院》由陕西旅游集团公司的掌门人、中国第一家大唐坊剧院餐厅——唐乐宫的创办人、中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》总策划、电影《白鹿原》的总制片人张小可担纲总策划和剧本概念统筹,总导演由北京雷动天下现代舞团艺术总监、成功导演《长恨歌》的李捍忠担任。此外,该剧集合了一流的作曲、舞美、灯光、音效专家,营造出穿越时空,身临其境

之感。

张小可表示,对青少年进行党史教育、革命爱国主义教育、延安精神教育,不仅仅是让他们对先辈们坚定地共产主义理想而浴血奋斗的历史的缅怀,更重要的是把这种革命精神一代一代地传承下去。

据悉,该剧在历时3年的创作期间,采访了200多名当年在延安保育院生活学习过的孩子和保育员,抢救性地搜集了200多个小时的影像资料以及书刊、信件、照片等大量珍贵资料。

该剧在北京演出后将移师延安,作为延安红色文化旅游的经典项目,从7月1日起在延安圣地大剧院常年常态化演出。

下基层 北京人艺“大腕儿”展台下功夫

本报记者 刘森

“艺术必须接地气,北京人艺的戏从生活中来,走到人民中去。下基层体验生活作为北京人艺的创作传统,代代相传。今晚,我们就在这里,用我们的才艺回馈这些给予了我们艺术灵感、成就了我们艺术创作的最珍贵的老百姓。”

5月28日,北京人艺艺术创作中心揭牌仪式暨下基层晚会在北京市怀柔区杨宋镇文化广场举行。正如北京人艺副院长濮存昕激情澎湃的开场词,两个多小时的晚会不仅让杨宋镇的乡亲们目睹了北京人艺四代演员鲜为人知的特殊才艺,也通过小品、访谈的形式带领观众回顾了北京人艺60年的风雨历程。

艺术创作中心落户怀柔

演出开始前,北京人艺院长张和平与北京市怀柔区的领导共同为北京人艺艺术创作中心揭牌。

据北京人艺相关负责人介绍,北京人艺艺术创作中心的前身是北京人艺大兴舞美工厂,北京人艺舞台上的布景、服装、道具等都出自这个工厂。此次搬迁落户至怀柔区杨宋镇,一方面是毗邻中影基地等众多专业影视区域,便于发挥创作中心的专业功能,参与到文化产业链条中去,同时也可以和杨宋镇的文化产业相互支持,实现良性互动。

与北京人艺同岁的《叫卖组曲》

“麻花儿烧饼呢,麻花儿烧饼……”和北京人艺同岁,浓缩了京味儿特色的《叫卖组曲》拉开了晚会的帷幕。83岁的李滨青年演员冯帆配棒,蓝荫海、许福印、张福元、高倩、杨佳音、闫锐、郑晨、刘洋等北京人艺四代演员,再现了淡出人们生活的老北京特色叫卖。

人艺人选择《叫卖组曲》开场,饱含深意。1951年,北京人艺现实主义奠基之作《龙须沟》创排时,导演焦菊隐为表现浓郁的地域特色及生活气息,提出要在幕

后营造各种小商贩的吆喝声等舞台效果。负责这项工作的英若诚带着演员们走街串巷追踪小商贩,模仿吆喝声,经过反复练习运用于剧中,达到惟妙惟肖的舞台效果。

1952年,北京人艺的演员到农机厂参观,工人们热烈欢迎演员们唱歌。唱歌不是话剧演员的长项,事先又无准备。英若诚急中生智,让在场的《龙须沟》剧组的于是之、牛星丽、李翔、蓝荫海、董行估、蒋瑞等几位演员站成一排,由李滨指挥齐唱《龙须沟》幕后小商贩的吆喝声。这临时拼凑的小节目,得到了观众的热烈鼓掌和叫好。

演出过后,剧组演员从这次意外收获中得到启发。大家反复琢磨,将原有那些零散单调的吆喝声,认真梳理,分别归放在老北京从早到晚一天的情境中:早晨出现卖菜的、卖早点的、卖报的……中午有卖雪糕的、卖冰棍儿的、卖小金鱼的、磨剪子磨刀的……晚上则是卖臭豆腐的、卖油炸丸子、卖荷花生葵花籽的、卖硬面饽饽的。透过这些不同行业的小商贩在不同时间的叫卖声,形成组曲来展现纷纭驳杂的老北京市井生活风貌。

为了加强“组曲”的音乐性,将吆喝声分成男女不同声部,有独唱、齐唱,有强音、弱音处理,并特邀剧院的效果专家冯帆配棒,蓝荫海、许福印、张福元、高倩、杨佳音、闫锐、郑晨、刘洋等北京人艺四代演员,再现了淡出人们生活的老北京特色叫卖。

人艺人选择《叫卖组曲》开场,饱含深意。1951年,北京人艺现实主义奠基之作《龙须沟》创排时,导演焦菊隐为表现浓郁的地域特色及生活气息,提出要在幕

后营造各种小商贩的吆喝声等舞台效果。负责这项工作的英若诚带着演员们走街串巷追踪小商贩,模仿吆喝声,经过反复练习运用于剧中,达到惟妙惟肖的舞台效果。

濮存昕、王刚合作创作《龙马精神》 王雨晨摄

多才多艺的人艺人

之后,晚会以《艺术中的生活,生活中的艺术》、《多才多艺的人艺人》、《爱在人艺》3个部分,展示了北京人艺演员台下的功夫。

小品《真有效果》中,郑晨、孟繁功等北京人艺舞美队演员在插科打诨的同时,用特殊道具人工制造出《雷雨》中的声响效果。随后,北京人艺的其他著名演员竞相展示了个人才艺。伴着徐岑子悠扬的琴声和黄薇翩跹的舞姿,王刚挥毫画出一幅骏马图;濮存昕也现场泼墨,在画上写下“龙马精神”4个苍劲大字。在群众热烈的掌声中,杨立新携青年演员闫锐唱起了京剧《三家店》和《智取威虎山》片段。在相声《四字颂》中,北京人艺演员杨佳音和“人艺女婿”徐德亮妙趣横生地讲起了北京人艺和怀柔的深厚渊源。演员唐峰、孙大川、孙星现场玩起了配音,吴刚、岳秀清夫妇深情对唱了《冰糖葫芦》。

对于到基层演出,北京人艺的“大腕儿”们认真又兴奋。前来助阵的宋丹丹说:“这是我们剧院的事儿,必须支持,没有北京人艺的舞台就没有我的话剧。”梁冠华笑着说:“以前在舞台表演时,我们总被一条大幕与观众隔开,在今晚的露天广场,从观众席走上舞台,我感觉自己与他们紧紧融合在了一起,自己的艺术就应该走进基层、走进普通百姓,让更多人了解我们,分享艺术的魅力。”