

杂技演绎霸王别姬

本报记者 胡 芳

5月29日至31日,大连杂技团历时3年多排演的杂技剧《霸王别姬》在辽宁大连人民文化俱乐部首演。

该剧拥有完整的戏剧结构,大量运用浪漫主义手法,巧妙融合戏剧、杂技、舞蹈和武术等多种元素,制造写意的空中特效和游动的舞台效果,深入挖掘项羽和虞姬身处的战争现实与二人爱情理想的冲突,歌颂人间的真爱与和平。

两个案几、三面城墙、七个绸吊

杂技剧《霸王别姬》由序幕和5场正戏构成,以项羽和虞姬的爱情贯穿始终。序幕讲述秦末乱世,项羽和刘邦两大势力形成对抗;第一场讲述江南故土,西楚霸王项羽与采莲女虞姬一见钟情;第二场讲述刘邦先入关中,楚汉黄袍之争;第三场讲述项羽设下

鸿门宴,虞姬不忍,刘邦逃脱;第四场讲述楚汉战争,项羽兵败;第五场讲述四面楚歌,霸王别姬。

2个案几、3面城墙和7个绸吊,构成了杂技剧《霸王别姬》的全部舞台背景,在这个写意的空间中,霸王与虞姬的爱情故事以惊险娱乐的杂技表现,并融合了音乐、戏剧、武术和京剧等手法,而楚汉相争4年中的数百场战役也都浓缩在了舞台的流动中。

让“杂技剧”名副其实

“当下国内演出市场涌现出大量应用全新形式创排的杂技主题晚会和杂技剧,这些作品区别于原始炫技演出。这些主题晚会大部分运用抽象的文化意境,而杂技剧则引入相对完整的故事结构,这些创新大大丰富了杂技艺术的表演空间,其中尤以杂技剧的市场最为红火。但目前市场上

的杂技剧作品大多是在主题晚会和戏剧形式之间徘徊,普遍采用大投入、大包装的制作观念,几乎没有一部作品真正具有戏剧的属性,杂技剧的‘剧’字有名无实。”大连杂技团团长齐春生说,舞台美术的豪华化、杂技动作的舞蹈化、作品主题的简单化、技巧水准的下降和杂技本体的符号化等问题,已经成为当下杂技剧创作的误区,大大限制了杂技剧的未来发展。因此,大连杂技团决定着手创作一部全新的杂技作品,希望颠覆杂技剧现有形式,拓宽杂技艺术的表演空间。于是,《霸王别姬》应运而生。

齐春生表示,杂技艺术以技巧展示为主,欠缺人物塑造和叙事功能,这也是当今杂技剧创作面临的共性问题。杂技剧《霸王别姬》最大程度地将杂技化解在剧情中,杜绝炫技的杂技表演,明确杂技动作出现的原因和目的,完全根据剧情和人物决定杂技技巧的改编和使用,让空竹、软功、绸吊、滚环、钻圈、单车等杂技动作真正“融化”在戏剧中。

为该剧专门成立舞蹈团

大连杂技团成立于1951年,是中国首个赴国外进行商业演出

的杂技团体,其演出足迹遍布世界60多个国家和地区,拥有创作、编导、作曲、舞美、教师和演员队伍500余人,是商务部、文化部、国家广电总局和新闻出版总署联合确定的“国家重点文化出口企业”。半个多世纪以来,剧团创作演出的《大连女孩——车技》、《大连男孩——腾飞》、《现代男女软功——情》和《流星飞旋》等杂技节目在国内外大型杂技赛事累计获奖200余次。

《霸王别姬》是大连杂技团针对海外市场的又一力作。它从2009年筹划到今年首演用了3年多的时间,每天演员和工作人员都要工作八九个小时。编导袁栋杰回忆,有一幕水袖的戏,普通舞蹈水袖只有1.2米,杂技剧《霸王别姬》的水袖近2.7米长,为此演员练了8个多月。

为了精益求精,在排演了大半年后,大连杂技团又将原有的故事结构全部推翻,重新构架,最终敲定了现在序幕和5场正戏组合的版本。

齐春生介绍,用杂技展现霸王别姬这一爱情悲剧,对大连杂技团而言是巨大挑战。这部戏原本至少需要80个演员来完成表演,但为了节约成本,最终人数控

制在40人,因此演员在排演过程中要吃很多苦,大部分演员都要一人分饰多角,而在演出过程中演员的配合更是关键,有时换装时间只有几十秒。

齐春生说,这部杂技剧颠覆了以往的杂技表演形式,多元素的融合让整出戏更有感染力,杂技动作的编排也完全根据故事需要完成,对演员提出了更高的要求。为了这部剧,大连杂技团专门成立了舞蹈团,参演的40个演员,一半是杂技演员,一半是舞蹈演员。许多舞蹈演员从头开始学杂技,杂技演员则从头开始接触舞蹈。

为了此次首演,大连杂技团通宵达旦地排练成了家常便饭,灯光师连续3天排练到凌晨4点。后台挂着的演出服也总是汗渍未干,又穿着上场。

功夫没有白费,《霸王别姬》首演赢得了观众的认可。中国文联副主席、中国杂技协主席边发吉,中国杂技协党组书记、协会副主席,秘书长邵学敏也专程赶来观看演出并提出了建设性的意见。

据悉,杂技剧《霸王别姬》的创作难度和艺术高度超过大连杂技团的压箱之作《胡桃夹子》。该剧在大连首演结束后,即将以《别了,恋人》的名字进军海外市场。

杂技剧《霸王别姬》剧照 孙德君 摄

辽宁鞍山响起《难忘的歌声》

本报讯 (驻辽宁记者袁轶)由辽宁省鞍山市音乐家协会主办的《难忘的歌声——纪念毛泽东同志(在延安文艺座谈会上的讲话)发表70周年演唱会》,日前在辽宁省鞍钢工人文化宫举行。

演唱会在民乐合奏《红花遍地开》的悠扬乐曲声中拉开序幕,演出曲目不仅包含经典历史歌曲和多种风格的当代歌曲,还包括了鞍山市词曲作家在《讲话》精神指引下,深入生活创作的优秀作品。该市词曲作家韩景连、齐晓阳分别作词,作曲家平安俊作曲的《大爱无

疆》、《我爱熔炉我爱钢》,由鞍山市演艺集团牟羽涵、王连吉演唱,深受观众的欢迎。弘扬社区合唱团演唱的由雷锋传人郭明义作词的歌曲《把幸福给你》,震撼人心,也把演唱会再次推向高潮。

辽宁省鞍山市音乐家协会始终秉承“音乐为人民服务、音乐让生活更美好”的理念,坚持开展音乐创作和丰富多彩的群众音乐文化活动。几年来,先后举办了“大德杯”青年歌手大奖赛、《学习郭明义歌曲演唱会》等活动,活跃了该市的群众音乐生活。

打工子弟畅演《快乐的孩子》

本报讯 (记者陈瑞艳)由北京意尚文化传媒、北广传媒、中国青少年发展基金会小天使行动基金共同制作,以关爱脑瘫患儿为主题的原创儿童音乐剧《快乐的孩子》,“六一”期间在北京朝阳1919小剧场首演。

该剧通过孩子们喜爱的童话手法,将多种可爱的木偶、有趣的互动和欢快的儿童原创歌曲有机地融合于舞台上,将小观众带进了一个

美妙奇幻的童话世界。剧中小演员全部来自朝阳区将台洼打工子弟小学,他们从未接受过正规音乐舞蹈训练。一个多月以来,孩子们坚持每天放学后进行紧张、艰苦的排练,从每一个发声到每一个动作都全心投入。终于,这些淳朴可爱的打工子弟学校的孩子们在“六一”儿童节这天,站在首都的舞台为大家奉献了一台梦幻般的演出。

“三晋之春”合唱比赛将办

本报讯 (驻山西记者杨渊 通讯员李海涛)6月14日至18日,山西省第七届“三晋之春”合唱比赛及朔州市第二届合唱艺术节将在山西朔州市举行。

本次合唱比赛由山西省文化厅、省教育厅、省合唱协会和朔州市委、市政府共同主办,活动以“唱响同心曲、放歌新山西”为主题,紧紧围绕全面贯彻党的十七届六中全会精神和喜迎党的十八大召开这条主线,以合唱的形式,为祖国的繁荣发展放歌,为山西的转型跨越发展放歌。

据悉,报名参加本次比赛

的合唱团队达81支,创下历届比赛参赛队伍数量之最。根据比赛要求,经各地推荐和大赛组委会选拔,全省将有24支优秀合唱团参赛。合唱比赛活动将组织社会团体比赛两场、教育系统比赛一场,设“春花金奖”“春花银奖”和“风采奖”三大奖项。

合唱作为最为普及的音乐形式,在山西拥有雄厚的群众基础。从2006年开始,“三晋之春”合唱比赛已走过近7个年头,较好地满足了人民群众日益增长的文化需求,同时也为合唱艺术的发展构建了高规格的推介平台。

《招租启示》展现北漂生活

本报讯 (记者钱力)6月13日至7月1日,小剧场话剧《招租启示》将登陆北京朝阳9剧场TNT小剧场。该剧由王剑男编剧、黄凯执导,以幽默的笔触演绎北漂族不得不说的故事。

剧中主角康住着一套由父母交了首付的房子,在北京奋斗着。尔康为偿还房贷贴出招租启示,谁知却被外表憨厚

的张涛欺骗,阴差阳错从房东变成了租客。而美女租客飞飞的到来,更在这片屋檐下掀起一连串啼笑皆非的荒唐事。导演黄凯表示,相信每个北漂族都会从善良的尔康、腹黑的张涛、古灵精怪的飞飞身上看到自己当年的影子,或回忆起当初找房的奔波辛劳,希望他们能重新找到自己初来北京时怀揣的梦想。

“花溪之夏”艺术节内容丰富

本报讯 (记者王晋军)记者日前从2012“花溪之夏”艺术节组委会获悉,2012中国贵阳避暑季之“花溪之夏”艺术节将于7月7日至9月22日在贵州省贵阳花溪举办。

“花溪之夏”艺术节由贵州省贵阳市委、市政府和贵州省文化厅联合主办,艺术节以“品黔中文化、游浪漫花溪”为主题,将陆续推出开幕式、贵

州首届全国键盘(手风琴、双排键)邀请赛、书法美术摄影展、“相约花溪、浪漫七夕”情人节欢庆活动、哟喂迷笛音乐节、“2012我要上迷笛”全国乐队邀请赛、贵州省高校大学生专场文艺演出等活动。艺术节内容丰富、主题鲜明、形式新颖、贴近百姓,具有强烈的时尚感和浓郁鲜明的地方特色。

世界旅游文化小姐大赛落户海南

本报讯 (记者简彪)由海南省万宁市政府、海南广播电视台总台等主办的2012世界旅游文化小姐大赛中国赛区比赛6月2日在北京启动。中国赛区决赛将于10月底在万宁举行。冠、亚、季军将于明年代表中国参加全球总决赛。

世界旅游文化小姐大赛1996年在美国创办,先后在美国、日本、南非等国举办,2011年至2018年的比赛则落户中国。以“欢乐中国游,美丽健康行”为主题的2012世界旅游文化小姐大赛将立足于“文化”,全面展示中国的文化旅游资源。

「拓荒之旅」初见成效

本报记者 刘 森

“《轻骑兵序曲》是奥地利作曲家弗朗茨·冯·苏佩在1886年根据诗人卡尔·科斯塔的剧本所作轻歌剧《轻骑兵》的序曲。这段音乐表现了一支英勇潇洒的轻骑兵队伍轻快地行进着……”6月1日,北京华北电力大学主楼礼堂的舞台上,进行了简明生动的讲解之后,站在指挥台的指挥家谭利华转过身面向乐队,手中的指挥棒轻轻一挥,《轻骑兵序曲》欢快的乐声随之响起,“2012高雅艺术进校园”北京交响乐团华北电力大学音乐会正式开始。

给孩子们的特殊礼物

时值“六一”儿童节,北京交响乐团为台下的师生和小朋友们准备了丰盛的礼物:优雅的芭蕾舞剧《天鹅湖》选曲、欢快的《瑶族舞曲》、跳跃的波尔卡、轻柔的圆舞曲……乐团精彩的演奏配合着谭利华亲切的讲解,让华北电力大学的师生们对古典音乐热情高涨。

然而,最高兴的还是孩子们。下半场的舞剧《红色娘子军》序曲触动了孩子们的兴奋神经,一个小女孩直接在座位上跳起了舞,周围的观众都被她逗乐了;紧接着演奏《匈牙利舞曲第五号》时,几个孩子已经在过道上开始了舞蹈比赛;还有一个孩子,从第一首曲子开始,便把节目单卷成了指挥棒,一丝不苟地在观众席开始了他的指挥工作。

音乐会的10首经典曲目演奏结束后,场内的掌声经久不息,谭利华也一次次返场,并3次拿起指挥棒,加演了3首曲目。华北电力大学的师生们对于演出的评价高度一致:北京交响乐团高水平的精彩演奏让他们终身难忘。

交响乐普及的“拓荒之旅”

秉承前辈指挥大师李德伦普及交响乐的理念,谭利华从1994年起,就带领着北京交响乐团致力于学校的普及交响音乐会活动。这一活动持续了近20年,即使是在乐团经费极其紧张的情况下,普及活动也从未停歇。而每一次普及活动,谭利华都是精心准备,亲自讲解。

谭利华认为,交响乐能陶冶人的情操。这种影响也许一年两年看不出来,但八年十年之后,就会显现出来了。“李德伦是我的老师,我曾在上世纪80年代听过老师上百场的交响乐普及讲座,印象深刻。普及交响乐是一件终身的事业,也是一项长期的事业,是一项需要几代人付出努力的事业。”

去年,在北京交响乐团进行“高雅艺术进校园”活动之前,华北电力大学对本院学生做了一项有关交响乐的问卷调查,其结果不容乐观:有58%的学生从未听过交响乐。看到这样的调查结果,谭利华痛心又着急:“这不但反映出我国目前高等院校学生对古典音乐知识的匮乏,更凸显出北交‘高雅艺术进校园’系列活动的重要性和艰巨性。”于是,谭利华带领着北交的演奏家们开始了新一轮的“拓荒之旅”。

普及的脚步不停歇

6月1日的演出,是北交今年“高雅艺术进校园”活动的第11场,也是北交在两年内第二次将古典音乐送到地处边远的华北电力大学。“我们是到这里来‘拓荒’的。华北电力大学的师生很少有机会到市区聆听古典音乐,因此我们特别来到这里‘走基层’,将古典音乐的温暖和祝福送到校园。”显然,虽然经过了近两年的行动,但58%这个数字依然萦绕在谭利华的心头。但通过两次普及行动,谭利华也看到了回报。“同学们的反应一次比一次热烈,我非常高兴。希望有更多的师生能了解、爱上古典音乐。”

据悉,华北电力大学的演出结束后,今年北交还将走进国际关系学院、中国青年政治学院、北京语言大学、首都经贸大学、中国人民公安大学等大专院校,进行近20场高雅艺术普及音乐会。

多明戈世界歌剧声乐大赛开幕

“仅有才华是不够的”

黑 莓

多明戈世界歌剧声乐大赛由世界三大男高音之一的普拉西多·多明戈于1993年在法国巴黎创办,如今已成为歌剧界顶级赛事之一。

6月4日,第二十届多明戈世界歌剧声乐大赛在北京国家大剧院拉开帷幕,正如多明戈所说:“这项赛事能够在中国举行是一件令所有人都兴奋的事情。”

大赛与中国有缘

虽然多明戈世界歌剧声乐大赛的大本营在法国巴黎,但是每年这项赛事都会在全球各地轮流举办,此前承办城市包括马德里、东京、汉堡等。今年,第二十届多明戈世界歌剧声乐大赛来到了北京,由大赛组委会与国家大剧院联合主办。大赛组委会表示,作为一项有着极大影响力的世界性赛事,每年的选址非常重要,此次大赛选择北京、选择国家大剧院,正是看中了这座城市的文化活力,也看中了国家大剧院日益提升的艺术影响力。

大赛副主席阿尔瓦罗·多明戈表示,多明戈世界歌剧声乐大赛虽然今年才落地中国,但它和中国其实早就有了千丝万缕的联系。每一届大赛中,几乎都有中国参赛选手的身影,很多知名华人歌唱家也正是从这项大赛里走出来的:著名男中音廖昌永和女高音孙秀苇于1997年在东京分获大赛冠军和季军;2000年,女高音和慧在洛杉矶获得了大赛亚军;2001年,女中音杨光在华盛顿一举折桂;2009年,青年男低音张文巍在布达佩斯凭借出色的发挥获得了大赛季军。

多明戈亲自把场

多明戈亲自把场

6月4日下午,刚刚飞抵北京的多明戈与他的儿子、本届大赛的副主席阿尔瓦罗·多明戈,一同出席了比赛新闻发布会。

对于举办声乐大赛的宗旨,多明戈有自己的解释:“我很清楚,对于年轻歌唱家来说,仅有才华是不够的,受到歌剧院经营者、经纪人、选角总监、指挥和舞台总监等人的关注也是非常重要的,因为这些人可以进一步推动他们的职业生涯。我举办声乐大赛的宗旨不仅是帮助寻找最优秀的嗓音,也旨在发现一些歌手。”

新闻发布会之后,本届大赛的第一场比赛在国家大剧院音乐厅内准时开始。本届比赛的12位评审团成员是来自法国巴黎夏特莱剧院、美国大都会歌剧院、英国皇家歌剧院等世界级歌剧院的艺术总监、导演等,而大赛主席多明

戈的亲自到场,更是为本届赛事增添了绝对的权威性和影响力。多明戈表示,由于时间关系,以往有多届比赛他未能全程参与,但这一次他将全程参与到比赛中。

观赏性加人情味

第一天的比赛从下午5点持续到晚上11点,抽签顺序前20位的选手依次完成了他们在1/4决赛的演唱。令人欣喜的是,这20位选手不仅每个人都具有很高的歌唱水准和鲜明的艺术风格,比赛题目的选择也囊括了莫扎特、普契尼、威尔第等诸多歌剧作曲家的作品,让比赛在具有高水准的同时也具有极高的观赏性,而中国选手石昊、郑静、许蕾和邢立珂的出色发挥更让观众感到惊喜。

与其他许多比赛所不同的是,在首日比赛中,多明戈等评委主动与每一位上台演唱的参赛者相互交流,让比赛充满了人情味,也为选手们消除了紧张感。

值得一提的是,多明戈世界歌剧声乐大赛也受到了中国观众的关注,国家大剧院音乐厅中的开放座位上座率达到了八成,观众包括来自专业院校声乐系的师生、声乐爱好者、国内外经纪公司的星探们,甚至连莫华伦、戴玉强、魏松等歌剧大腕也来到现场观摩。

据介绍,大赛决赛将于6月10日举行,届时将决出一、二、三等奖各两名,获奖选手将分别获得3万美元、2万美元和1万美元的奖金,还将设两名最受观众喜爱的演唱奖,瓦格纳-施特劳斯特文剧目奖和西班牙萨苏埃拉演唱奖,以及文化艺术奖等奖项。