

北京、苏州、香港、台湾共同推进“昆曲传承计划”

让昆曲化作生活中的诗

本报记者 刘 森

5月31日,北京大学一间阶梯教室中,作家白先勇以一场名为“传统与现代——从青春版《牡丹亭》及新版《玉簪记》的制作讲起”的讲座,结束了本学期“经典昆曲欣赏”的课程。白先勇非常激动,他说:“昆曲之美体现了中国的美学。我推广昆曲,不光是为剧种,更希望借着昆曲这个载体,让大家体验到中华文化之美。”

6月初,选修了“经典昆曲欣赏”课程的学生们陆续提交了结业作业。国际关系学院2010级本科生杨妍捷这样写道:“走出百年讲堂,闻人声喧哗,才知是现实;而抬头望月,影影绰绰,又坠入戏中。方才昆腔声声,亦歌亦舞,像是做了一场盛大的梦,而我,愿久居梦中,不再醒来……”

北大昆曲传承的五年计划

早在上世纪初,在蔡元培的倡导之下,昆曲名家吴梅、俞平伯曾在北京大学首开昆曲课堂。而自2005年以来,由白先勇制作的青春版《牡丹亭》三进北大,不仅在北大校园引起轰动,更促成了一项堪称伟大的计划。

2009年12月8日,111岁的北京大学再次为600多岁的昆曲打开一扇传承的大门。由白先勇与北京大学校长周其凤、北京大学艺术学院名誉院长叶朗共同发起的北京大学“昆曲传承计划”启动。计划希望用5年的时间,从“学研”“新知”“推鉴”三方面入手,通过在北京大学开设可以选修学分的昆曲课程、举办昆曲表演工作坊、组织昆曲剧目展演、建设昆曲数字艺术档案等活动形式,推动昆曲艺术的研究、昆曲剧目的整理、昆曲演出的推广和昆曲观众的培养,为昆曲输入新鲜血液。

2010年3月11日,北京大学艺术学院开设了公共选修课“经典昆曲欣赏”。课程以3个月的时间汇集内地、香港、台湾的艺术史、艺术美学领域专家学者、昆曲表演艺术家等走进课堂,向

在“经典昆曲欣赏”课堂上,白先勇携沈丰英、俞玖林为学生们现场展示昆曲之美。

全校本科生系统介绍昆曲。原本只预设了120人的选课名额,可开学前名额就已爆满,为此艺术学院为这门课专门申请了大教室,并把这门课的规模扩大到200人。而在选修开课的首日,白先勇发现,教室内居然挤进了400多名学生。

此后的两年中,“经典昆曲欣赏”这门被学生们称为“史上最火爆选修课”的课程,不仅保持着它在北大的火爆纪录,更吸引了苏州、香港和台湾办学者们的目光。在白先勇的推动下,2010年4月,苏州大学“昆曲传承计划”启动;2011年,台湾大学、香港中文大学也陆续以此计划为蓝本,开设了课程。虽然地域不同,但学生们对于昆曲的热情却是出奇地相同。

另辟蹊径的考试题目

台湾学者华玮是北京和香港两地“经典昆曲欣赏”的授课

老师。对比两地的教学情况,华玮觉得北大的学生更加活泼,对于她提出的互动问题反应很快很积极,而香港学生则相对腼腆。“在香港,有很多曲友会来听课,他们大多是年纪大的人,在课堂上看到那么多花白头发的老人,很有意思。在北大,好像只有昆曲名家来表演的时候才能在课堂上看到年纪大的听众。”

在香港中文大学开设的第一学期“经典昆曲欣赏”课程的结业考试题目是由华玮拟定的。她没有选择闭卷考试,也没有选择让学生们撰写论文,而是选择了更加开放的考试形式——展示不限形式、不限内容的与《牡丹亭》有关的创意。

“上世纪80年代,我在美国加州大学柏克莱校区学习的时候,教莎士比亚课程的老师是个英国人,他给我们布置的结业考试题目是让我们在莎士比亚5

幕剧中按自己的方式和想法增加一场戏。我当时非常吃惊。后来,伯克莱校区也开设过昆曲课。一位民族音乐学的老师是位曲家,他邀请了江苏省昆剧院的一位笛师来伯克莱交流半年。在此期间,笛师与他一起给中文系和音乐系的学生上课。他曾经对我说,结业论文中展示了学生们各式各样的创意,让他惊喜。”于是,华玮也选择了更有创意的结业考试。“让学生们死记硬背没什么用,现在网络这么发达,随便一搜索都可以找到那些知识;如果写论文,前人对于《牡丹亭》的研究已经非常透彻了,作为初学者,学生们也不可能有所超越。”

华玮的另辟蹊径,也让她收获了惊喜。学生们送来的作业五花八门,诗歌、剧本、绘画、歌曲……一位IT专业的学生甚至开发了一款以《牡丹亭》人物和

故事为背景的游戏。“当时拿到这个作业,我都不知道是什么。还是我的女儿告诉我,这是一款角色扮演游戏,你可以以杜丽娘的身份来进行各种探险。太有意思了!”

对于华玮来说,昆曲就是“生活里的诗”。下雨天,放上一盘昆曲音碟,泡一壶茶,手里干着自己最喜欢的事,便是她逃离纷扰世俗生活的一种方式。而对于昆曲的传承问题,华玮也依然不保守。“我不是只把昆曲当成舞台艺术的人,昆曲的传承应该是多元的。每个人介入昆曲的方式是不一样的,我有个音乐家朋友,他就是通过音乐介入的,到现在为止他还只能听空笛声,有人声介入他就受不了。而我接触昆曲是从文本开始的,所以即使音乐再好,但文字不美,我也会觉得少了一个跟它对话的方式。所以,昆曲传承的路应该打开,不要总局限在舞台上找创新方式。但是,任何的创新,都不应该超出昆曲的本分。”

最后一年的新想法

明年,将是北京大学“昆曲传承计划”第一个5年计划的最后一年。北京大学也对计划的完善有了新的想法。

“经典昆曲欣赏”课程将进一步调整与改进,以扩大昆曲剧目研究范围,增加课程主持人与其他教师、学生的互动,课程主持人带领学生进行课外文本研读等形式将课程推向精品化;已经开展活动的校园昆曲传习工作坊,将与国内昆曲表演专业院团进行合作,将全国各昆曲院团的表演经验带进校园,进行学生剧目排演、学生昆曲课题研究;在针对大学生昆曲理论与表演课程的基础上,组织全国昆曲师资进行培训,首期师资培训的对象为北京市海淀区大学、中学艺术课教师。

此外,北京大学还将联合苏州大学、台湾大学、香港城市大学等高校建立昆曲高校联盟,实现资源共享。

童话剧《水姑娘》获三项大奖

本报讯 (驻吉林记者常雅维)6月15日,第七届全国儿童剧优秀剧目展演闭幕式在浙江宁波举行,同时揭晓了参展剧目的获奖结果。由吉林省吉林市话剧团创作演出的原创童话剧《水姑娘》获得优秀剧目奖(一等奖)、编剧奖、表演奖(主演)三项大奖。

《水姑娘》的创作历时两年,该剧以孕育万物生灵的长白山为背景,以水姑娘和火神之间的矛盾冲突为主线,生动展现了人参娃、小胖猪、哈什蚂等可爱的生灵们在灾难面前不畏艰险的顽强意

志和为守护家园勇于牺牲的献身精神。全剧布景色彩绚丽、如梦如幻,无论是动漫形象、音乐,还是服装、道具、舞美都堪称国内一流,是吉林省加强吉林地域历史文化建设,打造“长白山文化”品牌的又一精品力作。

6月9日,《水姑娘》在宁波鄞州文化艺术中心上演,上海两个演出商组织了20余人的队伍赶赴宁波观看。演出结束后,两位演出商与吉林市话剧团签订了百场演出合同,也让该剧在此次展演中获得了丰收。

豫剧《轩辕大帝》再现远古华夏文明

本报讯 (驻河南记者张莹莹)6月13日,大型原创豫剧《轩辕大帝》在河南新郑首演。

《轩辕大帝》以中华人文始祖轩辕黄帝与元妃嫫祖的传奇爱情故事为线索,演绎了黄帝、炎帝、屠豹三大部落的兴衰聚散,展现了远古华夏民族壮阔感人的发展历程,再现了神农养蚕、抽丝织绢等远古文明。《轩辕大帝》弘扬了中华民族自强不息、创新进取、包容开放、诚信和

谐的精神和同根同祖同源、血液于水的时代主题。该剧人物形象鲜明,主题突出,剧情跌宕起伏,舞美设计大气,唱腔婉约流畅,人物表演细腻,是豫剧中难得的精品。

据悉,该剧由国家一级编剧姚金成担任编剧,国家一级导演张平执导。轩辕黄帝由著名演员任三印饰演,炎帝由河南省豫剧二团演员王可畏饰演。

2012CCTV全国民族器乐电视大赛启动

本报讯 (记者钱力)继中央电视台成功举办2007年、2009年两届民族器乐电视大赛之后,2012CCTV民族器乐电视大赛于6月12日在京拉开帷幕。

本次大赛把单纯选拔高、精、尖的演奏人才的传统思路逐步调整为在此基础上推出艺术能力更强、全方位立体的音乐人才,大赛也从技术型赛事向艺术型赛事转变,强调“音乐与人”的理念,从而向社会推出一批优秀音乐人才。同时,本届大赛使用全新的

阶段赛制,以金字塔式层层递进的方式进行。在第一阶段广开门路,降低门槛让更多的选手加入;在第二阶段专业竞争中,以严格的技术指标为考核标准;进入第三阶段,在技术水平同等的条件下,通过丰富的电视化赛程设计,多角度全方位展示选手个人特点。同时,为了扩大参与度,增强社会影响力,大赛在独奏类中增设非职业组和儿童组,并单独设立港澳地区及海外优秀选手奖。

艾默森弦乐四重奏首次访华

本报讯 (记者王立元)曾获得9次格莱美奖、3座留声机奖的美国艾默森弦乐四重奏应天津大剧院开幕演出之邀首次访华,分别于6月20日、6月22日、6月23日在广东深圳音乐厅、天津大剧院、北京中山音乐堂演出。

此次访华,艾默森弦乐四重奏带来3首不同风格的乐曲:莫扎特的《D大调弦乐四重奏——行板》、肖斯塔科维奇的《弦乐四重奏第八号》以及德沃夏克《F大调弦乐四重奏“美国”》。其大提琴手大卫·芬科尔表示,室内乐在欧美是最重要、最高级的音乐

形式,这次来中国主要想宣传室内乐的重要性。

成立于1976年的艾默森弦乐四重奏被《时代》杂志称为“美国最好的弦乐四重奏”。乐团由两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴组成,小提琴手尤金·祖盖尔、菲利浦·希泽轮流担任首席,中提琴手劳伦斯·杜顿和大提琴手大卫·芬科尔也是名气日盛的乐手。乐团曾与诸多音乐大师有过成功合作,并灌录了30余张唱片,涵盖了海顿、贝多芬、门德尔松等作曲家的四重奏乐曲。

话剧《何惧良辰梦醒处》上演

本报讯 (记者钱力)日前,北京藤壤剧团推出“循环大师,重现经典”系列精品舞台剧展演的首部剧目《何惧良辰梦醒处》。

《何惧良辰梦醒处》根据美国剧作家爱德华·阿尔比的《谁害怕弗吉尼亚·沃尔夫》改编。该剧曾被世界各国的民间剧团翻拍无数次,在上世纪60年代曾被改编成电影,由伊莉莎白·泰勒主演并成为美国电影史上唯一一部同时获得13项奥斯卡大奖提名的不朽传奇。

此次中国国家版舞台剧,因地制宜,进行本土化编译,更贴近大众生活,观照大众情感。该剧由实力演员侯煜、张鹤、万斯佳、李虹辰担纲主演,演绎了两位大学老师夫妻在某一个夜晚发生的精彩故事。

该剧于6月19日至7月1日在北京东宫剧院上演。

史依弘将挥别《锁麟囊》

本报讯 (记者胡芳)作为“寻找别样中国美——2012国家大剧院戏曲精品展演”的压轴剧目,梅派青衣史依弘主演的程派经典剧目《锁麟囊》,将于6月30日到7月1日上演北京国家大剧院的舞台。

去年年初,史依弘运用“梅韵程腔”混搭演绎的《锁麟囊》一经问世,便激起千层浪。面对争议,史依弘表示,自己纯粹是出于对程派艺术的仰慕和对《锁麟囊》剧目本身的热爱,才萌发了演绎该剧的想法。“我一直觉得《锁麟囊》的剧本编排,是京剧舞台上极其稀有的上好作品,而且这个本子最吸引我的地方就是,它虽然创作于上世纪30年代,却完全经得起时间的考验,甚至越

演越感觉符合现代观众的情感需要。”之后,史依弘主演的《锁麟囊》演出了5轮,经过不断打磨,愈加成熟,最初的争议也渐渐淡去。

国家大剧院相关负责人介绍:“史依弘主演的《锁麟囊》,早在上海首演之初便受到了国家大剧院的关注,其创造性的挑战、创意性的形象包装模式都展现出传统戏曲的现代诉求。而这次国家大剧院版的演出将对舞台视觉进行重新安置,更符合国家大剧院大剧场的舞台效果。”

据悉,此次在国家大剧院上演的《锁麟囊》也将是史依弘对于该剧的谢幕演出。本轮演出过后,史依弘将彻底挥别她所塑造的薛湘灵。

在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年之际,河南洛阳一拖集团(原名中国第一拖拉机厂)的工会俱乐部异常热闹,热爱话剧的老工人们齐聚一堂,兴高采烈地论着、谋划着如何把话剧团的演剧活动再度繁荣并开展起来,把话剧尽快地送到职工观众中去。他们一方面排演了一些小戏小品,到社区开展诗歌朗诵演出,另一方面正抓紧排练剧团成员根据一拖集团故事创作的组剧《铁牛城的故事》,以实际行动践行《讲话》精神。

用文艺形式开展爱厂教育

一拖集团始建于上世纪50年代,是我国农业机械制造骨干企业。因其生产规模巨大,所制造的“东方红”拖拉机深受农民喜爱,该工厂被称为“铁牛城”。建厂初期,条件十分艰苦,当数万建设大军汇聚古都洛阳时,不仅物资匮乏,文化生活更是贫瘠。为鼓舞、激励工人干劲,厂党委遵照毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中“我们的文艺艺术都是为人民大众的”教导,决定组织、开展职工业余文艺活动,用

《霓虹灯下的哨兵》剧照

工人的剧团有力量

——记一拖集团话剧团的演剧活动

刘 平

文艺的形式开展“艰苦创业、爱国爱厂”教育。在厂党委的支持下,厂工会把一批热爱文艺的青年集合起来,选拔一些富有才华的文艺积极分子,组建了十多个文艺团队,话剧团就是其中之一。

一拖话剧团成立于1958年。当时,全国的工人业余演剧活动可谓蓬勃兴盛,一些大的工厂都成立了话剧演出队,如上海工人文化宫话剧队、天津工人文化宫话剧队、新疆生产建设兵团话剧队、长春第一汽车制造厂话剧队等,还有很多临时性的演剧组织。一拖话剧团是其中的佼佼者。

自成立以来,一拖话剧团共演出了35部话剧,其中有《渔人之家》、《红岩》、《年轻的一代》、《海防线上》、《山花烂漫》、《张思德》、《霓虹灯下的哨兵》、《于无声处》、

《猎狼》等大戏13部,成为一拖集团的一张文化名片。

演职员90%来自生产一线

话剧团成立之初,各方面的条件都不具备,全靠大家艰苦奋斗。话剧团成员白天上班,晚上编剧、排戏,不怕苦、不怕累,涌现了一个个动人的故事。

经过大家的共同努力,话剧团的队伍越来越壮大,从最初只能演三五角色的独幕剧到鼎盛时期演出《霓虹灯下的哨兵》时70多人参加的大团队作战。全团演职员90%来自企业生产一线,他们中有车工、铣工、磨工、锻工、铸工、电工和炼钢工等,白天保质保量完成各自的生产任务,晚上赶到俱乐部参加排练。上夜班的同志演出完又回厂里上班。风里

来,雨里去,几十年初衷不改。他们干起活来是好工人,在舞台上演戏是好演员,有的还被评为先进生产者、五好职工。

业余剧团不业余的人才

不断的演出实践,剧团也培养出了一批不业余的话剧人才。从服装道具到幕布,都由团员自己制作。没有现成的材料,常常是因地制宜就地取材。一次演戏时,因为搭布景经费不足,找不到合适的材料,负责搭布景的小伙子就把幕布撕开,把木框直接挂在幕上,当成门和窗。虽然简陋,舞台效果却很好。经过这样的实践锻炼,话剧团培养出了自己的舞美人才。

编剧吴英杰、王道行,导演王益龙、韩之圣、俞大朴,走的是一

《年轻的一代》剧照