

因为纯粹 所以动人

——观越剧《梁山伯与祝英台》

杜竹敏

7月10日晚,北京梅兰芳大剧院上演了一台好戏——上海越剧院红楼团的经典版越剧《梁山伯与祝英台》。台上,两位主演章瑞虹和陈颖唱腔纯正、表演精湛,而台下的观众亦被剧情所感染,或悲或喜,全情投入。此次演出,是上海戏曲艺术中心“中华行”重要展演剧目之一,也是经典版越剧《梁山伯与祝英台》阔别北京舞台60年之后的再次亮相。

百年越剧 《梁祝》见证

作为越剧舞台的“双璧”之一,《梁山伯与祝英台》有着比《红楼梦》更悠久的历史。在剧中诞生之初,《梁祝》便是越剧最具代表性和最常演的剧目。无论是简陋的草台班还是华丽的大剧院,100年来,人们对于《梁祝》的热情始终不减。从越剧男班初进上海时的连台本戏,到新越剧改革时期的新《梁祝哀史》,再到新中国成立后拍摄的第一部大型彩色影片《梁山伯与祝英台》,这一传诵千年的经典爱情传说故事可以说是见证了越剧发展的每一个关键时刻。

同样,百年之中,演出《梁祝》的专业或民间越剧团不计其数。在经典基础上生发、改编而成的形式多样的“新版”也频频亮相于全国各地的越剧舞台。无论是从越剧演员还是戏迷培养的角度而言,《梁祝》都起到了不可替代的作用。

不仅具有全国影响,越剧《梁山伯与祝英台》同时还在国际上享有盛誉。1954年,日内瓦国际会议上,周恩来总理向世界隆重介绍了中国的“两台”——茅台酒和越剧电影《梁山伯与祝英台》。这是《梁祝》第一次走出国门。首次亮相,“中国的罗密欧与朱丽叶”就赢得了世界的惊叹。第二年,越剧表演艺术家范瑞娟与傅全香在德

国柏林演出《梁山伯与祝英台》再次引起轰动,谢幕达28次之多。

《梁山伯与祝英台》在越剧史、中国近代戏曲史上书写了辉煌的一笔,而袁雪芬、范瑞娟、傅全香、张桂凤这些名字也成为越剧的骄傲、中国传统文化中的骄傲。

阔别甲子 再演京城

1952年,范瑞娟、傅全香、张桂凤等艺术家主演的越剧《梁山伯与祝英台》进京参加第一届全国戏曲观摩演出大会,一举获得剧本奖、演出一等奖、音乐作曲奖、舞美设计奖,主演范瑞娟和傅全香获演员一等奖。一时间,《梁祝》的旋律回荡京城,梁山伯与祝英台的爱情成为人们津津乐道的话题。也正是因为观看了这场演出,毛泽东主席指示要把《梁祝》拍成彩色电影,于是就有了新中国电影史上第一部彩色影片——越剧《梁山伯与祝英台》。

但也许大家并不知道,在那次演出落下帷幕之后的60年中,虽然有各种版本的《梁祝》或《梁祝》片段在北京演出,但范瑞娟《梁祝》,也就是通常所说的经典版《梁祝》,却始终与北京观众缘铿一面。因此,也有北京的戏迷将此次经典版《梁祝》进京演出称为“阔别甲子的重逢”。

作为上海戏曲艺术中心“中华行”的重要演出剧目之一,上海越剧院对此次演出给予了高度重视。演员方面,派出了章瑞虹、陈颖、章海灵3位国家一级演员等组成最佳阵容,3人也是当年《梁祝》经典组合——范瑞娟、傅全香、张桂凤3位艺术家的嫡传弟子。真挚醇厚的范派、俏丽委婉的傅派、苍劲沉稳的张派,从她们的身上,既能让人感到师辈的经典传承,又不乏鲜明的个人风格。

不仅在剧情、流派方面审慎继承,为此次进京演出而全新制作的舞美、服装也体现出了上海越剧人对于传统与经典的敬畏之心。作为上海越剧院演出频率最高的剧目之一,《梁祝》在过去很长时间里,都以“拼拼凑凑”的方式解决舞美布景的问题,这不可避免会影响到演出的整体效果。而这次为了使北京观众欣赏到“百分百”经典的《梁祝》,上海越剧院下决心对全剧的舞美进行了全新制作。新景以上世纪50年代舞台演出为蓝本,充分彰显了越剧虚实结合、精致唯美的特色。前半场趋于清新疏朗,仿佛梁山伯与祝英台无忧无虑的少年时光,而从《访祝》开始,整体风格则走向厚重,典雅,雕梁画栋与层层高悬的帷幕,也象征着爱情被压抑、遭摧折,并最终走向悲剧的宿命。而作为全剧高潮的《化蝶》,则充分彰显了浪漫、绚丽的特色——色泽艳丽

饱满的彩蝶繁花,演员身着斑斓蝶衣翩翩起舞,整个场面显得美轮美奂,令人心驰神往。

值得一提的是,此次北京演出,也是全新置景的《梁祝》首度公开亮相,也就是说,北京观众有幸比上海的越剧爱好者们更早欣赏到“焕然一新”的《梁山伯与祝英台》。

作为上海戏曲艺术中心“中华行”的重要演出剧目之一,上海越剧院对此次演出给予了高度重视。

演员方面,派出了章瑞虹、陈颖、章海灵3位国家一级演员等组成最佳阵容,3人也是当年《梁祝》经典组合——范瑞娟、傅全香、张桂凤3位艺术家的嫡传弟子。真挚醇厚的范派、俏丽委婉的傅派、苍劲沉稳的张派,从她们的身上,既能让人感到师辈的经典传承,又不乏鲜明的个人风格。

越剧《梁山伯与祝英台》剧照 王雨晨摄

艺术·焦点

历史文献类纪录片如何拍

——专家研讨《柯麟医生》

本报记者 钱力

作为央视纪录频道开播以来的第一部历史文献类纪录片,《柯麟医生》不仅让更多的人知道了中国现代史上的这位悬壶济世的名医,而且在文献类纪录片的拍摄道路上进行了更深一步的探索。

历史文献类纪录片应当如何拍?此类题材纪录片怎样才能既赢得学界的口碑,又收获受众的赞誉?7月10日,五集文献纪录片《柯麟医生》研讨会在广东中山举行,来自业界、学界的专家就此进行了一番畅谈。

“这是一个关于医生的故事,也是一个关于信仰的故事,更是一个关于智者的故事。”暨南大学新闻与传播学院教授谭天这样认为。

此外,纪录片里,何贤、马万祺等一批澳门贤达和澳门民众对国家的热爱,以及澳门的文化和精神也表现得十分突出。澳门基金会行政委员会主席莫志良看完片子后表示,自己从中看到了一股“爱国爱澳”的精神。“实际上我们希望通过《柯麟医生》,以及未来更多的反映澳门的纪录片,来进一步挖掘澳门的历史文化,让纪录片成为传播澳门精神的一个重要的方式,通过人物的故事传递出澳门的人文情怀。”央视纪录频道总监刘文表示。

“文献类纪录片不应该仅仅局限于历史文献的纸堆,更重要的是在其中看到人的魅力、人

传承经典 如履薄冰

《草桥结拜》,梁山伯拉起祝英台的手同行,女扮男装的祝英台第一次与男子“亲密接触”,不禁显露出一丝慌乱,却又强作镇定。《十八相送》,当祝英台嘲笑梁山伯“呆头鹅”时,梁山伯板起面孔假意训斥,才转过头,早已忍不住露出宠溺的笑意。这些看似简单、平常的细节,却是经典版《梁祝》在60年的岁月中通过无数次舞台实践,经过一代代创作者推敲、修改而凝结的精华。

虽然,饰演梁山伯的著名范派小生、上海越剧院红楼团团长章瑞虹在台上演了30多年的梁山伯,但每次演出依然感到很新鲜,有压力。“新鲜”来自不同时期、不同环境下对于人物的不同体验,而“压力”则是面对传统、经典的一种敬畏之心。”

此次《梁祝》中,梁山伯的扮演者章瑞虹与祝英台的扮演者陈颖分别是范瑞娟与傅全香两位艺术家的得意弟子,两人在越剧舞台上合作近30年,被戏迷们戏称为“最默契的原配夫妻”。拍摄于1984年的电视连续剧《梁山伯与祝英台》也是两人的第一次“牵手”。电视剧拍摄之时,陈颖还是上海越剧院的新秀,而章瑞虹尚

在上海戏曲学校深造。通过荧屏,全国的越剧爱好者记住了这两两青涩的新面孔,而她们的艺术之梦,也从《梁祝》开始起飞。

如今,两人在台上的表演足以当得起“精纯”二字。舞台上,一次对视,一个手势,两人的表演配合得天衣无缝,如有千言万语包含其中。这种默契,也感染着台下的观众,诙谐处,场内不时发出轻松的笑声,随着剧情逐渐走向悲剧,不少观众已是眼眶含泪。

当今天我们震撼于美国大片的高新科技,醉心于宫斗、职场剧的步步惊心时,经典版越剧《梁山伯与祝英台》却以一种返璞归真的方式感动了我们。没有炫目奢华的舞美,没有悬疑惊悚的剧情,有的只是一个再简单不过的故事——一对青年男女偶然相遇,相知相恋并产生至死不渝的感情。然而,就是这样一出台上只有数位演员,简单到能用一句话讲清楚的故事,却在半个多世纪的岁月中,一次次博取人们的眼泪,打动你我的心扉。我们不禁要问,感动人的,究竟是什么?也许很简单,就是两个字——纯粹。梁山伯和祝英台用真、善、美感动了彼此,而在千年之后的今天,他们又用自己的故事感动了我们。

“华鼎奖亚洲演艺名人满意度调查”揭晓

本报讯 (记者张婷)“2012华鼎奖亚洲演艺名人满意度调查”发布盛典日前在北京举行。赵本山、成龙、葛优、刘晓庆、谢霆锋等百余位明星到场。50个奖项全部揭晓,其中葛优、刘晓庆在今年华鼎奖中国500演艺名人公众形象满意度调查中排名第一,两人同获中国年度杰出成就奖。成龙获得亚洲杰出成就大奖。

此外,在当晚的颁奖典礼上,陈建斌、胡杏儿分别获得2012年华鼎奖中国最佳电视剧男女演员奖。谢霆锋获2012年中国最佳电影男演员奖,佟大为则获

得2012年华鼎奖中国男演员公众形象观众满意度调查第一名。值得一提的是,今年华鼎奖还设置了2012年中国电影终身成就大奖,祝希娟、秦怡、于蓝、于洋、谢芳、庞学勤、金迪、田华、王心刚、王晓棠、王丹凤、陈强、张瑞芳共13位艺术家获得了这一殊荣。

由天下英才传媒主办的华鼎奖通过民意调查形式采集公众意见,然后对调查的演员进行社会责任和公众形象排名,是全球演艺圈真实反映消费者期望和感知的艺人口碑奖项,自2007年举办首届以来,受到广泛赞誉与认可。

通化举办《15省京剧名家名票演唱会》

本报讯 (驻吉林记者常雅维)7月9日,《15省京剧名家名票演唱会》在吉林省通化市广电大剧院上演,50多位国内京剧界名家和百余名票友登台亮相。

这场京剧演唱会由中共通化市委、市政府主办,通化市文化广电新闻出版局、吉林省京剧票友协会和吉林省戏曲剧院京剧团共同承办,是吉林省有史以来规模、影响最大的一次梨园盛会。

这场演唱会集结了15省市京剧强手,流派纷呈,星光闪烁。在参加演出的名家演员中,将近一半获

得过中国戏剧梅花奖,包括孟广禄、王蓉蓉、刘桂娟、倪茂才等。

此外,演出中吉林省戏曲剧院京剧团表演的大型京剧舞蹈《龙腾虎跃》,中国戏曲学院首届流派班学员、国家一级演员、张派传人张蕾蕾表演的《诗文会》片段,山东京剧团的优秀青年演员、梅派传人白洪亮表演的《西施》,身为通化人、荀派传人王萍表演的《痴梦》等节目,都受到观众热烈欢迎。

《15省京剧名家名票演唱会》共计5场,首场演出结束后,还在通化市其他剧院连续演出4场。

天津大剧院“打开音乐之门”

本报讯 (记者胡芳)天津大剧院日前拉开2012“打开音乐之门”之旅,献上交响乐、民乐、钢琴、室内乐、合唱、舞蹈、话剧、爵士乐等56场演出。

7月6日,英国BBC威尔士国家交响乐团为此次“打开音乐之门”带来开幕演出,16场儿童剧和话剧,12场交响乐,10场室内乐、6场民乐、4场钢琴、3场声乐、3场舞蹈,2场爵士乐,用八大系列,56场演出打造出一个欢歌笑舞的夏天。8月1日,在全球范围内拥有超过50万唱片销售量的古典男声组合布雷克组合将首次来津;8月4日、5日,浙江小百花越剧团将来

津上演茅威涛领衔主演的明星版《梁山伯与祝英台》;8月16日,指挥大师汤沐海将与天津交响乐团合作演出。此外,天津歌舞剧院倾力复排的古典芭蕾舞剧《舞姬》,天津人民艺术剧院演出的话剧《日出》,都是首次加入“打开音乐之门”的剧目。

今年“打开音乐之门”,除《快乐钢琴课》——听石叔诚讲名曲音乐会》、《致音乐——中外经典艺术歌曲音乐会》、《怡心琴韵古琴雅集》等十几场音乐会带讲解外,还增设了“听音乐”环节,让观众在经典有趣的视频画面里找寻音乐的情节与精髓。

《永生羊》与民族题材电影研讨会举行

本报讯 (记者张晚桐)由中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)、北京国际电影节民族电影展、中央新影集团联合主办的《永生羊》与民族题材电影研讨会7月4日在北京举行。中国电影资料馆、北京民族电影展相关负责人、影片《永生羊》的主创人员及部分在京专家参加了研讨会。

《永生羊》是我国首部用哈萨克语同期声拍摄的彩色故事片。影片描绘了哈萨克游牧人融入自然的唯美生活画卷,述说了哈萨

克人质朴纯真的亲情与爱情生活。影片曾获得第28届中国电影金鸡奖导演处女作奖、最佳女配角、最佳音乐3项提名。

研讨会上,专家们对《永生羊》给予了高度评价,他们认为影片原生态地描绘了哈萨克族独特的生命体验与生活哲学,是一部富含隐喻及象征意味的、唯美诗化的民族电影,具有很高的艺术价值与美学价值。

此外,专家们还对民族题材电影的发展及中国电影“走出去”问题进行了探讨。

“看片会电影卡”捐赠百名贫困生

本报讯 (记者刘森)7月5日,“看片会十周年”庆祝活动在京举行。

庆祝活动中,看片会总经理毕旭东现场向100名贫困优等生捐赠了看片会电影卡。据毕旭东介绍,此前看片会收到了北京四中一名高中生的公益爱心倡议书,随即决定共同资助贫困优等生暑期观影,并承诺只要孩子们一直持有看片会电影卡就能全家人终身享受北京60余家影院的价格折扣观影资格。“让看电影的价格变得更加优惠,让更多的中国

企业员工和老百姓真正走到电影院去看电影,并从电影中获得感动、动力、快乐和幸福,是看片会的远大理想。”毕旭东说。

2002年起,看片会联合北京13家高端影院,推出了中国第一张支持多家影院通看的电影卡产品——看片会电影卡。经过10年的发展,看片会已经成为北京电影票务领域最知名品牌之一,为北京千余家大型国有企业和事业单位提供了可定制企业专属LOGO和企业形象的电影卡,深受企业和会员的好评与喜爱。

子祺演唱会“敬礼国旗”

本报讯 (记者罗云川)中国武警文工团歌手子祺日前携手北京天安门国旗护卫队,为国家行政学院学员送去一场“敬礼国旗”爱国主义教育演出。

子祺以一首《红旗飘飘》开始了本次演唱会。她还演唱了《雅鲁藏布大峡谷》、《爱情花儿》、《爱国奉献歌》、《兵妹妹》、《怀念战友》、《暖流》等歌曲。子祺辽阔纯朴的女中音、浑厚醇美的歌声,

不断把演唱会推向高潮,得到学员观众不断的掌声和喝彩。

武警天安门国旗护卫队的官兵向现场观众讲述了国旗、国歌的故事,介绍了国旗的历史和深刻内涵。

子祺以爱心公益歌手踏入中国歌坛,受到歌迷和观众的喜爱。她曾获得2011年亚洲青年歌唱家大赛第一名,被一些国外艺术家赞誉为“亚洲第一女中音”。

艺术·影评

陈凯歌自称拍摄电影《搜索》,是为了当回“真猛士”,目的是要通过这部电影反映今天的社会现实。《搜索》实际上讲的就是一个人肉搜索的故事,高圆圆扮演的叶蓝秋可以说既是舒淇,又是郭美美,作为个体,她们都被网络公器所伤。我们每个人不能选择不成为受害者,但我们可以选择不成为加害者。”看完电影,笔者认为,从电影的题材角度、拍摄手法、叙事层次来看,《搜索》不失为一部值得看的电影。不过,这部电影的社会功能,可能根本无法达到陈导的预期。

上市公司高级白领叶蓝秋得知自己罹患癌症后,对生活失去信心,从而在公交车上拒绝为一位

爱的“落难公主”。的确,高圆圆饰演的叶蓝秋在影片中无论是梨花带雨,还是笑靥盈盈,都美得让人窒息,但是,除了各种外在的美丽,观众未能从电影中感受到叶蓝秋任何正面的人格魅力的美好;当需要帮助的老人走上公交车,她不仅拒不让座,还说让老人坐在她的腿上,全然不顾道德规范和对他人的伤害;当所在公司的老板因为与她与结发妻子发生矛盾并最终决裂,她选择逃避,完全不在意自己失控的行为是否造成了不必要的误会;她还给仅仅相识7天、已有女友的杨守诚留下遗书说“我爱你”,给她的情感和生活带来不可挽回的巨大改变,彻底摧毁了一对情侣的未来……叶

《搜索》:成也美女败也美女

翩翩

老大爷让座,并出言不逊。她的这一行为被资深电视人陈若兮拍摄到并发布于网络,引起了网民的极大关注,并引发了人肉搜索的连锁反应,从而彻底改写了牵连其中的数人的命运——叶蓝秋最终选择以自杀结束生命;其所在的上市集团的老总沈流舒和太太莫小渝因此离婚;陈若兮则失去工作并与男友杨守诚;媒体新人杨佳琪因此看透职场冷漠,与陈若兮分交,并借机成功上位。这就是《搜索》的主要内容。

通过这样一个错综复杂的故事,陈导似乎想告诉广大网友,滥用网络舆论力量可能导致无法预估的可怕后果。同时,陈导大概也想警告媒体工作者要有职业操守,对社会负责,不要为制造新闻而刻意制造舆论漩涡,否则每个人都将成为自己不负责任的行为付出惨痛代价。这些想法本身是没有问题的,可从影片一开始,陈导就错了,错在对于“不让座”一事的评价与立场上——他大概认为,这种道德瑕疵很小,不值得媒体与网络舆论如此批评关注。而在接下来的镜头里,陈导又过度渲染了叶蓝秋的美,把这个不让座的女人塑造成了一个集“美貌、无人、患绝症”于一身的惹人怜

蓝秋的这些行为,实际上与社会、网络舆论带来的压力并无关系。此时,影片的道德逻辑已经出现了混乱——难道就因为叶蓝秋是一个身世可怜、身患绝症的美女,便有权无视道德约束,便可以不再为自己的行为负责,便应该得到公众的同情?导演要求观众宽容这位“落难公主”的想法,于情于理都站不住脚。

正所谓成也萧何,败也萧何。美女主人公在成功拉高电影票房的同时,也降低了影片的思想性,甚至给影片带来了致命伤。目前,网上对该片最多的评价就是“因为高圆圆的美,该片值得一看”,而几乎没有人去认真探讨这部电影所呈现的社会问题,实在是可惜。艺术本身“以美育人”的引导功能向来为广大文艺工作者所重视,若想好好利用此功能,艺术家创作首先必须自己对“真善美”有清醒的认识,才能实现在引导中的作用。试问,若把该片中的美女换成普通人,观众还会不会原谅她的错误?还会不会为她生命的消逝感到惋惜?若陈导能把该片中的美女塑造成一个善良真诚、敢于直面生活的“真”美女,她的经历一定会让大家更加感到惋惜,从而反思自己的行为。