

《小美人鱼》：中芭的“世界首演”

施伟

一部芭蕾舞剧的引进,跨越两个世纪:从1999年的邂逅到2008年的酝酿,从2010年的构想到2012年的排演,历时十三载,接近近5年,前期准备整整2年,排练横跨春、夏、秋三季,可谓历久弥新。这就是中央芭蕾舞团携手世界著名编导约翰·诺伊梅尔排演的芭蕾舞剧《小美人鱼》。

9月17日,这部中芭近3年来投入最高、排练最长、难度最大的芭蕾舞剧终于进入了首演倒计时,第一次带着联袂拉开帷幕。让无数中芭粉丝翘首以盼的“小美人鱼”远涉重洋,渐渐浮出中国水面。

“它完全超出了我预想的水平”

作为一部成熟的引进剧目,《小美人鱼》拥有一切得天独厚的优势。作为当今国际芭蕾舞坛乃至国际文化艺术界享有盛誉的德国汉堡芭蕾舞团艺术总监,约翰·诺伊梅尔先后5次来到北京,亲自挑选演员、指导排练、监制舞美和审定服装。他每天超过18小时超负荷工作,用认真严谨的态度追求每一个细节的完美。为了准确高效地将舞剧从排练厅搬到剧场舞台,中央芭蕾舞团甚至在8月中旬已经将舞台布

景制作完成并在天桥剧场装台排练。全体演员更是在约翰·诺伊梅尔的指导下进行剧场彩排。这也开创了中芭历史上第一次出现新排剧目“两次剧场合成彩排”的先河。

淋漓的汗水、宏大的舞美、精致的服装无不约翰·诺伊梅尔为之感动,“中央芭蕾舞团全体演职人员的职业素养让我感到震惊。我始终认为,与新的剧团包括新的演员合作是一次全新的冒险。如果说冒险是一次旅程,那么与中央芭蕾舞团合作排演《小美人鱼》,我可以只愿享受沿途的秀丽风景。中芭演员的艺术表现力是无与伦比的。”

9月24日,《小美人鱼》将在北京天桥剧场首演,可以称之为中国首演。但约翰·诺伊梅尔真诚地说:“中芭的《小美人鱼》是独一无二的演出,它完全超出了我所预想的水平。这不仅仅是引进复制我的作品,而是我和中国演员的全新创作。我认为绝对可以称之为属于中芭的‘世界首演’。”

爱情是最重要的灵感和源泉

很多人认为安徒生笔下的《海的女

儿》是一部悲剧童话。但约翰·诺伊梅尔在芭蕾舞剧《小美人鱼》的创作中却呈现了一种全新的视角。他用“诗人”的形象贯穿全剧,选取“第一人称”的手法铺陈直叙。“诗人”描绘了小美人鱼爱上王子却属于一厢情愿的无奈,又用为爱情献身的灵魂激励去祝福心爱的人。有痛苦也有别离,有伟大也有坚守,直教人生死相许,却不论情为何物。芭蕾舞剧《小美人鱼》并非悲剧:两情相悦的王子和公主幸福,尝试爱情的小美人鱼追寻幸福,诗人和小美人鱼本是一体,谁能说追求爱情不是完美的结局?

哲学的思考给《小美人鱼》注入了深厚的底蕴,恰好与中芭演员宁静、安详的艺术气质完美结合。整部舞剧浑然一体,有戏剧芭蕾的一波三折,有交响芭蕾的抑扬顿挫,有古典芭蕾的婉约,有中国芭蕾的魂魄。中央芭蕾舞团团长冯英说:“在童话世界里,安徒生笔下的美人鱼耳熟能详,然而当观赏芭蕾舞剧《小美人鱼》时,极富想象力的新颖舞美效果和充满时代感的场景人物物之强烈的音乐触感,给人带来的是超乎

想象的视觉冲击和凄美动人的意境回味。”芭蕾是活着的艺术,爱情则代表着人类的灵感。

“之最”背后的低调

在过去的半个多世纪里,“低调”似乎早已融入了中央芭蕾舞团的血液。芭蕾舞剧《小美人鱼》的排演过程,其实早已在近些年的中国芭蕾界创造了很多“之最”。投入相对最高——超过1800万元人民币的制作费用,堪称“大戏”。排练最长——从5月至9月,近半年的排练周期,也刷新了近年来芭蕾舞剧排练档期的纪录。难度最大——整部舞剧的音乐节奏很快,对于芭蕾舞演员的戏剧表演要求极为苛刻。饰演“小美人鱼”的中芭首席主演朱妍在舞台上几乎没有时间喘息,每一个动作的连接处,都夹杂着对于角色展现的表情。“舞中有戏”成为了《小美人鱼》的最大亮点和难点。约翰·诺伊梅尔在写给冯英的信中说:“我们一个舞步一个舞步,一套服装一套服装,一束灯光一束灯光,一直努力走到了今天,使得这部作品在中国拥有了新的生命。”

第二届全国新农村文化艺术展演举办

本报讯(记者陈瑞艳)第二届全国新农村文化艺术展演9月20日在四川达州举行。

展演以乡村文化为主体,基层农民为主角。相较于首届展演活动的规模,本届展演扩大到全国31个省份的900多名文艺工作者参演,节目形式多样,包括声乐、舞蹈、器乐、情景剧等。整个活动由开幕式暨首场文艺演出、红色文化专场演出、分会场文艺演出、

闭幕式暨颁奖文艺演出、全国新农村文化建设座谈会、欢乐乡村行——县(市、区)广场群众文化演出活动、新农村印象·全国版画作品邀请展、达州市特色农产品展八大板块构成。

本届新农村文化艺术展演活动由中国文学艺术界联合会、四川省人民政府主办。主办方期望通过展演活动,探索建立一种适合新农村建设的文化观念,推动乡村文化更好地发展。

中国民间音乐艺术公益展演启动

本报讯(记者胡芳)9月16日,首届中国民间音乐艺术公益展演活动在京启动。

首届中国民间音乐艺术公益展演活动由中国社会音乐研究会主办,中国民间音乐艺术公益展演活动组委会承办,中国部长将军书画协会、中国人民解放军总政治部老干部部学院协办。活动围绕“挖掘、发展、传承、提高”的宗旨,以为民间音乐艺术人才提供公平、公开的公益性选拔展演为目的,发掘特色音乐

艺术人才重点培养。

活动将在全国各省开展相关发掘工作,每省选出一个地级市作为主办城市,契合城市文化、旅游、特色等内容,共同发掘整理民间音乐艺术。中国社会音乐研究会筹备成立中国民间音乐民间艺术团,吸纳优秀的民间音乐人才加入,通过首届中国民间音乐艺术公益展演活动选拔挖掘出的优秀音乐艺术人才将签约到中国民间艺术团,在国内外进行民族民间的文化艺术巡演交流。

曲剧《“乡”约青春》演绎大学生村官

本报讯(记者王立元)9月16日,由北京市延庆县委宣传部与北京曲剧艺术中心联合推出、北京市首部以大学生村官为题材的曲剧大戏《“乡”约青春》在延庆首演。

全剧通过描写以刘炜为代表的大学村官在情感和工作遇挫的情况下,在大学生村官办主任白守成等前辈们的支持和帮助下不懈努力,在乡村田野里锻炼成长的故事。在这次演出中,剧组还独具匠心地从延庆挑选具有舞蹈功底和舞台经验的两名大学村官参演,通过他们的“本色演出”为全剧增光添彩。

北京市开展大学生村官选聘工作以来,村官们投身农村,贡献农村,在

技术、信息和文化等诸多方面发挥自身特长,逐渐成为农村的政策宣传员、技术推广员、村务协管员和文化组织员等角色。延庆县是北京市大学生村官工作试点区县之一,自2005年以来,累计选聘8批1629名大学生村官,目前有5批366名优秀期满村官留在延庆就业,在文化艺术、农业种植、信息推广等方面涌现出了许多典型人物。

此次延庆首场演出后,该剧将作为“颂扬北京精神,讴歌伟大时代——2012北京市优秀剧目展演”作品,于9月21日至28日在解放军歌剧院连演8场,之后将到延庆各乡镇、其他郊区县和首都高校巡演,预计总场次将在60场以上。

巴斯蒂安国际钢琴中心在京成立

本报讯(记者刘森)9月12日,巴斯蒂安国际钢琴中心成立仪式在北京音乐家协会音乐厅举行。

多年前,美国钢琴家、作曲家、音乐教育家、作家简·史密瑟·巴斯蒂安创立了“巴斯蒂安钢琴教育体系”,她编写的钢琴教程图文并茂,以快乐教育为指导思想,采用循序渐进的多调性教学法,让学生在弹奏多种调性乐曲的过程中,掌握完整的键盘知识,并且从中学习各种基础的节奏类型、音程、和弦、音阶、音乐记号和术语。其教程分为五级,每一级含《基础》、《乐理》、《技巧》、《演奏》与《视奏》,各教程配合使用,便于系统、完整、全方位地同步教学与学习,为学生掌握每一阶

段的音乐基本概念提供了最完整的材料,深受世界各国教师和儿童们的喜爱,迄今已销售了百万余本。

为了让更多的中国孩子学习到这套钢琴教学体系,更加快乐健康地在钢琴学习中成长,20年来一直致力于儿童钢琴启蒙教育的蔡钦伟在中国成立巴斯蒂安国际钢琴中心,并特邀巴斯蒂安担任中国地区巴斯蒂安国际钢琴中心名誉校长。

据悉,巴斯蒂安国际钢琴中心除北京总部外,将在成都、重庆、东莞设立分部,他们将以巴斯蒂安编写的系列教材作为课堂内容,为教师、学生提供系统、完整、全方位的同步教学与学习。

交响芭蕾舞诗《辽河·摇篮曲》上演

本报讯(驻辽宁记者袁艳)由辽宁芭蕾舞团创作的大型交响芭蕾舞诗《辽河·摇篮曲》日前在辽宁大剧院亮相。

据悉,表现辽宁老工业基地建设者们建设美好家园的交响芭蕾舞诗《辽河·摇篮曲》,全剧共有四场——大地之歌·生命之歌·建设者之歌·辽河母亲之歌,主创团队全部来自北京和上海。辽宁芭蕾舞团团长曲滋娇介绍,这部作品是继《二泉映月》、《末代皇

帝》之后,辽芭的又一原创芭蕾舞剧,它展示了黑土地上人民的辛勤劳作,以东北人特有的豪放胸怀畅想辽宁未来。

该剧的音乐创作、舞美设计和服装设计尤为出彩,首场演出就让观众为之震撼,被评价为“恢弘、抒情、曼妙、优美”。中国艺术研究院舞蹈研究所所长刘建平评价,《辽河·摇篮曲》的舞蹈场景壮观,音乐激昂优美,舞台效果极具震撼力。

“军乐之花”娇妮妮独唱音乐会将办

本报讯(记者连晓芳)中国人民解放军军乐团纪念建团60周年系列音乐会“军乐之花”——娇妮妮2012独唱音乐会将于9月26日在中国剧院举办,这台音乐会是国内首台以军乐团现场伴奏演唱的独唱音乐会。

此次音乐会以军旅词曲作家王晓岭作词、刘琦作曲的歌曲《军乐之花》为主题,分为“从军路上”“友谊彩虹”“感恩传承”“国韵流芳”4个部分,将不同风格的歌曲呈现给观众,除了《军中姐妹》、《在和平年代》等激情澎湃的军旅歌曲,娇妮妮还将用英语、

朝鲜语等演唱外国名曲,同时,耳熟能详的流行歌曲和民族风格浓郁的创作歌曲也将一一呈现。音乐会还特别邀请到娇妮妮的导师李双江,师生将同台演唱。

娇妮妮,解放军军乐团独唱演员,毕业于解放军艺术学院音乐系,师从李双江。经过多年坚持不懈地艰苦实践和锻炼,她形成了集清新、高亢、简约、大气为一体,声、情、韵相交融,独具魅力的演唱风格,并且实现了个人演唱与军乐团伴奏的有机结合,受到业内专家、国内观众和国际友人的一致好评。

《世界经典电影名曲交响音乐会》将奏响

本报讯(记者刘森)10月3日,由“爱乐汇”主办的《世界经典电影名曲交响音乐会》将在北京音乐厅举行。

据悉,音乐会不仅将奏响《魂断蓝桥》中的《友谊地久天长》、《真实的谎言》中的《探戈舞曲》、《辛德勒的名单》以及《教父》中的主题曲

等世界名曲外,《大话西游》、《阿拉丁》、《花儿为什么这样红》、《美丽的神话》等也都将出现在演出中,让观众在流金岁月经典画面的闪回中感受古典音乐的魅力。

音乐会将由中央音乐学院小提琴教研室主任柴亮执棒今年3月成立的艾克森乐团进行演出。

9月18日至21日,《美丽的蓝色多瑙河》——一八七二年约翰·施特劳斯访美的故事》在国家大剧院歌剧院的舞台上盛装亮相。这是国家大剧院创排的一部既不同于歌剧也有别于音乐剧的“音乐戏剧”。男主角施特劳斯由国家话剧院实力派演员宗平担纲,相声表演艺术家姜昆加盟演出。在近两个小时的时间里,轻松幽默的戏剧桥段,配上精心编排的舞蹈和合唱,呈现了一台集多种艺术形式为一体的精彩大戏。

也许是由于维也纳新年音乐会的缘故,施特劳斯算得上是中国观众最熟悉一位西方音乐家了,他的许多圆舞曲都在中国广为流传,但关于他1872年访美的故事却鲜为人知,甚至在很多史料和传记中都很难找到。国家大剧院此次独辟蹊径,首次将这段音乐往事搬上了戏剧舞台。据悉,该剧故事取材于《李岚清音乐笔谈》中的相关内容,由著名编剧喻荣军操刀改编,全剧的创排得到了李岚清的亲自关怀和指导。

在还原1872年这段往事的同时,国家大剧院在全剧的表现形式上也进行了大胆的创意,不同于观众所熟悉的“音乐剧”概念,创造性地将“戏剧+音乐”的新颖形式,既讲述了极具传奇色彩的故事,又承载了大量的经典音乐元素,以戏剧为主线,融合音乐、舞蹈、合唱等多种艺术样式,使该剧可看性极

《美丽的蓝色多瑙河》：那是施特劳斯的1872

黑妹

《美丽的蓝色多瑙河》——一八七二年约翰·施特劳斯访美的故事》剧照

强。9月18日当晚的歌剧院几乎座无虚席,近两个小时演出中,亮点频出。中国观众最熟悉的《美丽的蓝色多瑙河》圆舞曲、《艺术家的生活》圆舞曲、《轻浮的家族》波尔卡、《金星》波尔卡、《维也纳森林的故事》圆舞曲等贯穿全剧,成为该剧的一大亮点。有观众表示:“该剧还原历史的手法很巧妙,全剧要比历史本身更生动、更传神。”

在舞美背景的呈现上,无论是金碧辉煌的维也纳

英姿飒爽,气势不凡。此外特别值得一提的是,在第三幕中,整个舞台布景是一整面巨大、斑斓的彩绘玻璃,细细看来,其间的图案也是颇具美国味道的酒馆爵士乐演奏的场景。担纲该剧舞美设计的张武表示,他的创作灵感来自欧洲教堂的彩绘玻璃,但图案却不是宗教人物,而是换成了美国元素的爵士乐队,希望通过这种方式暗合该剧的故事——那就是美国与欧洲的碰撞与交融。

中央民族乐团

慰问干警到国门

本报讯(记者张婷)中秋佳节来临之际,在中央民族乐团党委书记孙毅的带领下,中央民族乐团党员一行50余人于9月12日赴首都国际机场北京出入境边防检查总站,开展了以“中秋佳节走边检,慰问干警到国门”为主题的党日活动。

中央民族乐团一行到达首都国际机场北京出入境边防检查总站后,得到了边检总站站长陈斌,副总站长聂建世、毛旭、董振一等的热情接待。来到总站勤务基地礼堂时,这里张灯结彩、歌声嘹亮,500余名民警、工人及家属已坐在礼堂内,笑脸盈盈地期盼着演出的开始。

在总站、乐团双方领导的致辞后,一首《我和我的祖国》正式拉开演出序幕。琵琶、古筝二重奏《春江花月夜》演绎出了优雅、静谧的美景。笛曲《扬鞭催马运粮忙》获得了叫好声。孙毅动情地演唱歌曲《草原上升起不落的太阳》、《在那遥远的地方》时,台下掌声雷动,演出达到高潮。随后,笙独奏《西班牙斗牛舞》、唢呐独奏《欢庆》、琵琶独奏《新编十面埋伏》、二胡齐奏《赛马》等器乐演奏,《散包相会》、《我是中国人》、《套马杆》、《少林、少林》、《军营里飞来一只百灵》等歌曲演唱均受到全场热烈欢迎。

此外,边检总站空降乐队特地演唱了新戏曲联唱《粉墨登场》、《唱脸谱》,增强了慰问演出的互动性。乐团演员与干警合作的男女二重唱《二十年后再相会》更是引发了全场大合唱的精彩场面。

陈斌表示,此次演出既丰富又精彩,干警们十分喜欢。他说,边检干警平日的日常工作比较枯燥、辛苦,文化生活相对单调。在文化大发展大繁荣的当下,边检总站也要努力营造、树立、发展警营文化,以多元的文化氛围凝聚、增强战斗力。同时,还要努力为干警们创造走进正规音乐厅演出的机会。希望中央民族乐团能与总站长期友好合作。

孙毅坦言,要办好党日活动,就要脱离原来念报纸、开大会的套路,让活动有血有肉、有声有色,吸引青年人积极参加。这是他入乐团以来一直思考的问题。为此,他进行过多次探索与尝试,效果颇佳。“这一次,中央民族乐团的中秋佳节走边检慰问活动,这个‘走’并不是‘走马观花’的‘走’,而是‘走改改’的‘走’,即走基层、转作风、改文风。要把这些工作落到实处,实践活动必不可少。在此次活动中,演员们拓宽眼界、了解社会、增加知识,其品质、意志和素质均获得全面提升。”孙毅说。

《钟馗嫁妹》中的钟馗,都是通过火筒吐火来营造舞台气氛的。

还有一种是靠女演员“吐包子火”来营造舞台气氛,如《红梅阁》中的李慧娘用吐火表现她不甘屈死、定要报仇的决心。《孙悟空三打白骨精》中的白骨精则用吐火表现她的凶残。但这种效果最多只能持续十几秒钟,其时间的长短要根据“包子”里的松香末多少来决定。

这种“吐包子火”的技巧,需要道具师和演员非常默契地配合。首先,道具师演出前要将松香末压成粉状,与香面分别过筛,按比例混合好,再将透气性很好的专用纸裁成直径十几厘米的圆形,将混合好的松香面放在裁好的圆形纸上,像包子一样包好,在演员需要表现吐火效果前将“包子”上方撕开一个口子,演员将“包子”放在嘴里,一口一口将粉吹在提前点着的煤油火把上。

还有一种与火有关的营造舞台效果的方式是“撒火彩”,这也是道具师的一门特殊技术。首先要利用点着的“火折子”,将松香面撒在舞台上,松香面撒出的瞬间被“火折子”点燃形成自然火花。《火烧连营》中的刘备被火烧得踱步,《火烧余洪》中那根烫手的钢鞭、《火烧战船》中曹操用水袖遮面说了一句“好大的火啊”,这些效果都是靠道具师撒出的几把火彩营造出来的。

舞台上的「火」

于立德

在中国戏曲领域,对舞台上大大小小的道具有着一个特殊的称呼——砌末。小到演员手中的罗帕、折扇,大到舞台上的屏风、背景,这些砌末不仅在演出中帮助演员塑造人物、推进情节发展,也让剧目的舞台呈现更加精彩漂亮。

在众多的砌末中,效果砌末的花样最多,在舞台上的呈现最多样。所谓效果砌末是指利用特殊的手法或某种科学原理制作而成的道具,通过这种道具可以达到增强舞台戏剧演出效果、渲染烘托舞台气氛、推进戏剧情节发展的作用。

效果砌末根据不同的表演和效果需求在舞台上有所陈设,悬吊式、手持式和演员内藏式等多种形式和样式。

在京剧《包龙图梦断金蟾案》中,就有一个神奇的手持式砌末。油流鬼在阎罗殿添灯油时,看到判官私放生死簿,于是决定偷取生死簿。油流鬼站在高台上,手持油壶,此时鬼嘴突然变长,从壶嘴伸出一条长线,吸住生死簿,而后壶嘴马上缩回,油流鬼成功偷走了生死簿。此时,这特殊的砌末既表现了偷生死簿的情节,也为演员的表演增添了喜剧效果。

在效果砌末中,最炫的当属能够表现喷火的内藏式砌末。在传统戏曲演出时,有一表演效果叫做“吐火”,通常是把一种叫“火筒”的道具藏在演员嘴里。传统戏曲《跳火判》中的判官、