

文艺界追思李默然艺术人生

本报记者 刘 森

11月8日,李默然之子李龙吟通过微博发布消息:“各位至爱亲朋,我父亲李默然因病于2012年11月8日17时53分在北京医院不幸去世,享年85岁。李龙吟哀告。”

11月9日,李长春同志向辽宁人民艺术剧院发去唁函称:“李默然同志是我国杰出的表演艺术家,在长期艺术实践中塑造了一大批深受群众喜爱的艺术形象,为我国文艺事业的繁荣发展作出了重要贡献。李默然同志不愧为成就卓著、德艺双馨、受人尊敬的人民表演艺术家,他的不幸逝世,是我国文艺界的损失。”

11月12日,李默然追悼会在北京八宝山革命烈士陵园举行。除了众多演艺界人士前来悼念之外,现场还自发聚集了数百民众,来送别这位老艺术家。

11月20日,由中国文联、中国剧协和中国影协共同组织的“李默然同志艺术人生追思会”在京举行。中国文联党组书记、副主席赵实,中宣部文艺局副局长孟祥林,中国剧协分党组书记、驻会副主席季国平,中国剧协副主席、国家话剧院副院长王晓鹰,中国剧协副主席孟冰,中国影协分党组书记、驻会副主席康健民等领导以及徐晓钟、胡可、刘厚生、刘锦云、薛若琳等20余位戏剧界、影视界的专家、学者共同追忆他们的朋友李默然。

“撞沉吉野”激荡人心

在扮演邓世昌之前,李默然已经在话剧舞台上塑造了不少经典形象,但真正让他得到全国观众喜爱的作品,还是1960年他33岁时主演的电影《甲午风云》。“他在《甲午风云》中生动准确、酣畅淋漓的表演,将爱国将

领邓世昌刚直不阿、威武不屈的形象塑造得深入人心,那一句‘撞沉吉野’唤起了国人高涨的爱国热情和为祖国、为人民而战的斗志。他气势磅礴、庄重大气的表演风格,使这部电影成为他的巅峰之作,也为中国电影树立了一座永久的丰碑。”康健民这样评价李默然在《甲午风云》中的表演。

之后,李默然又创造了众多银幕上的经典。在电影《兵临城下》中,他是深入敌后谈判的东北民主联军姜部长;在电影《熊迹》中,他是与特务斗智斗勇的公安局长张欣;在电影《走在战争前面》中,他是带领部队冲破重重阻碍,最终获得演习胜利的军区副司令员严河;在电影《花园街五号》中,他是在多重矛盾中徘徊,内心充满复杂情感的老市委书记韩潮……“在中国电影璀璨的星河中,李默然参演的每一部电影都堪称中国电影的经典,他忠厚伟岸的外形、坚毅沉稳的气质,以及娴熟、充满爆发力的演技,为几代电影观众留下了一连串闪耀着生命灵光的电影形象。”康健民说。

赵实与李默然的交往,也缘于电影。“1984年拍摄电影《花园街五号》时,我作为长春电影制片厂的青年导演,配合著名女导演姜树森联合执导这部片子。在创作过程中,我深深被他深厚的表演功力、执着的艺术追求和宽厚的合作精神所折服,创作上也得到他许多无私的帮助和支持。”

“我是一个戏剧人”

尽管电影银幕让李默然声名远播,他却一生坚守在话剧的舞台,他常说:“我是一个戏剧人。”

1945年,18岁的李默然参加

了牡丹江邮政管理局业余剧团并第一次登上戏剧舞台,演出话剧《保险箱》,从此走上戏剧表演的道路。1946年,他在牡丹江参加青文演剧社,并在大型话剧《风雪之夜》中担纲主要角色,成为当地小有名气的演员。1947年10月,李默然在哈尔滨参加了中国人民解放军领导的东北文协文工团,出演了歌剧《血泪仇》。1951年,东北人民艺术剧院成立,李默然成为剧院首批演员,同年他主演了剧院排演的第一部话剧《曙光照耀莫斯科》,引起巨大反响。1954年后,李默然历任东北人民艺术剧院话剧团团长,辽宁人民艺术剧院演员、副院长、院长、名誉院长,中国戏剧家协会副主席,辽宁省文联副主席,辽宁省戏剧家协会主席。“即便是晚年,他仍然是中国文联荣誉委员和中国剧协名誉主席,关心文联和剧协工作,为我国的戏剧事业奋斗了一生,德高望重,令人敬仰。”季国平说。

在戏剧舞台上,李默然终生坚持现实主义的创作方法。戏剧教育家、话剧导演艺术家徐晓钟说,李默然用他的表演实践证实了现实主义表演的魅力和震撼力。“我们戏剧界称赞他的表演是把人物的真情实感和表演技巧很好地结合起来,把演员的素质本色和艺术形象的鲜明很好地结合起来,把生活的质朴美和艺术的夸张很好地统一起来。我认为,戏剧界尊敬他、爱他,不仅仅是因为他树起了一面表演的旗帜,更重要的是,他的表演实践揭示了现实主义表演的真谛——他坚信生活是表演艺术创造的源泉,他坚信演员不仅应该用自己的躯体表演,更应该用自己的血肉和灵魂投入角色

的创造。”

1995年,年届68岁的李默然演出了小剧场话剧《夕照》。这部话剧在沈阳、北京、上海、广东等地进行了广泛演出,形成了巨大的轰动效应。这是李默然戏剧表演生涯中演出的最后一部话剧,也是一个完美的收官。

王晓鹰曾目睹了《夕照》在北京演出的情景。“那天,我当时工作同时又居住的北京东单大街95号的院子里,站满了因挤不进中国青年艺术剧院小剧场而伫立于寒风中不愿离去的观众,大家都想亲眼目睹默然老师的封箱之作。我有幸观看了那场伟大的演出。默然老师伟岸雄拔的身影、洪钟大吕般的声音强烈而又克制地宣泄着他胸膛之间的饱满激情,而每个在场的戏剧同人感受到的远不止是他为一个角色的生命投入。大家都知道,他以积累50年的荣誉和68岁的高龄在向日渐深重的‘中国话剧危机’挑战,他说‘我偏不信邪,要为在困境中的话剧拼搏一番。话剧要生存,话剧艺术要发展,光用嘴说不行,还得靠我们这些搞话剧的人去努力实践。大剧场把戏剧挤出了舞台,小剧场我们能不能占领?’于是,他满怀豪气甚至满怀悲壮地走进小剧场拼搏了。那一年,中国戏剧界以‘最高荣誉奖’向他表达了最深的敬意。”

为戏剧忍辱负重

“默然同志不仅是一位表演艺术家,也是一位戏剧活动家。”年逾九旬的中国文联荣誉委员、中国剧协顾问胡可对李默然的评价,得到了大家的一致认可。“改革开放以来,在那段‘话剧危机’的时间,他想方设法帮大家摆脱困境,用他的影响力

帮大家解决问题。”

之后,几位专家同时提到了“广告事件”。

1990年,由中国剧协举办的第二届中国戏剧节开幕在即,却因为经费困难无法进展。“于是剧协领导找到默然老师,他答应想办法,但那实在是一笔巨款,他也很为难。正好这时有个药厂找到默然老师,经过慎重思考后,默然老师同意给他们代言。”《中国戏剧》原主编姜志涛说,李默然用20万元广告费为戏剧界换来了红红火火的开幕式,而自己得到的却是并不公正的待遇。

广告播出后,引起轩然大波,观众无法接受心目中的英雄和商业利益挂钩,于是各种批评声、谩骂声铺天盖地而来。“那届戏剧节,默然老师只参加了开幕式,第二天就匆匆回去了。那天我去送他,从宾

馆一出来,几位出租车司机远远看见默然老师就阴阳怪气地大喊‘三九胃泰’,然后一阵怪笑。默然老师一头钻进车里,默不作声。到了火车上,列车长倒是很热情,握着默然老师的手说‘这不是邓大人吗?缺钱咋的,别干那理汰事了。’弄得默然老师很尴尬。列车在夜色中缓缓驶出,我心里酸酸的,也为默然老师委屈难过。”

虽然承受了巨大的压力和痛苦,但当时李默然并没有为自己辩解,也没有责怪那些谴责他的人,反而从自己身上找问题。“在广大观众心目中形成了一个形象,这个形象他们不愿意破坏,这个广告伤了他们的心。我悟到了一个道理,什么权利都有,就是没有权利伤害广大观众。我就从那下定决心,今后广告一次不谈。”其人已逝,其言犹在人们耳边。

一名舞蹈演员眼中的川歌变迁

本报驻四川记者 梁 娜

韩小虎,一名普通的“80后”舞蹈演员。

2006年,韩小虎从部队文艺团转业到四川省歌舞剧院。从当初懵懂的舞台新秀到如今男演员中的顶梁柱,在川歌的6年,是韩小虎在艺术上不断成熟的6年。

而这6年也恰好是国有文艺院团体制改革的关键时期。从国有“铁饭碗”到转企改制后的企业化管理,韩小虎成了川歌在国有文艺院团体制改革中最直接的见证者。

皇帝的女儿也愁嫁

“改制前是事业单位,很稳定,没什么压力,演出机会也是论资排辈,像我们这些年轻演员根本就没什么上台的机会。大家的工作积极性也就可想而知了。”对于川歌改制前后的变化,韩小虎深有感触。“现在不一样了。所有演员机会均等,多劳多得。大家既有危机感又有积极性。”

2003年,全国文化体制改革试点工作会议的召开,犹如一声春雷惊醒了沉睡中的全国各地国有文艺院团。

2009年7月,中宣部和文化部联合出台《关于深化国有文艺演出院团体制改革的若干意见》,其

中明确要求各地坚持以转企改制为中心环节,及时扩大国有文艺院团改革试点,再一次明确了国有文艺院团转企改制的路线图和时间表。

2009年12月,四川省政府常务会议原则通过《四川歌舞演艺有限责任公司组建方案》。没有任何经验可循的四川省歌舞剧院踏上了转企改制的征途。

2010年9月,四川歌舞演艺有限责任公司正式挂牌成立,成为四川深化文艺院团体制改革首家试点单位,2011年更名为四川省歌舞剧院有限责任公司。四川省歌舞剧院有限责任公司的成立,标志着四川文艺院团深化改革工作进入了新的历史阶段,同样也预示着四川省歌舞剧院迎来了一次崭新的发展契机。

转企改制后,没有任何资金积蓄的川歌成了最穷的“公主”。没有积蓄,自己挣;没有市场,自己闯;没有订单,自己谈。公司刚刚挂牌不久,四川省歌舞剧院有限责任公司作为演出方与四川成都山水青城文化旅游发展有限公司、都江堰市文化广电新闻出版局等单位合作推出了大型多媒体音乐剧《青城》。2011年8月,应英国爱丁堡国际艺术节组委会邀

请,《青城》在爱丁堡进行了4场演出,受到国际艺术家的广泛关注。同时,《青城》也是中国省级城市创作生产的优秀剧目首次走进爱丁堡国际艺术节。

至此,改制后的川歌借助社会团体的力量在闯市场的道路上有了一次成功的尝试。

“变脸”释放新的生命力

难得没有演出安排,一大早韩小虎就来到排练室准备为四川喜迎十八大文艺演出排练。“最近一段时间,演出安排比较多。虽然苦点、累点,但是回报也丰厚啊!”

在韩小虎的印象中,以前日常节目排练时,演员松散、不参加排练、排练没有积极性的场景已经很久没有出现了。“现在公司有了严格的考勤制度,排练、演出和自己的工资直接挂钩。”韩小虎一边换着舞鞋一边告诉记者。“买房、买车这些从前想都不敢想的事情,我们现在也可以开始计划了。”

从剧院到公司,从事业单位到企业,川歌的“变脸”不仅是名称和身份的改变,更是一次观念的转变,是解放生产力的全新蜕变。改制,改掉的是束缚,释放的是活力。面对充满各种机遇的市场,演出场次明显增加,演员收入

增长,川歌焕发出无限的活力和激情,进一步直击市场的靶心。

2011年,四川省歌舞剧院有限责任公司首次向市场“亮剑”。一部具有自主知识产权的市场化产品——大型巴蜀舞乐歌《大美四川》扬起了川歌独立闯市场的大旗。没有了形式上的束缚,川歌直面市场,展示出惊人的魅力。10月,成都首演成功,一炮走红,随后迅速“占领”宜宾、绵阳、内江等省内二线城市。而该剧在四川的巡演,引起了国内其他省市的注意。2012年初,昆明、南宁、柳州、武汉等多个城市纷纷抛来“橄榄枝”。2012年3月,《大美四川》启动了全国巡演,在云南、广西、湖北、福建、江西、上海、浙江7个省市区的11座城市进行了17场商业演出。7月,《大美四川》又在我国台湾进行了15场文化交流巡演。《大美四川》的商演订单已经排到年底。2013年上半年,我们还要到新加坡、俄罗斯商演。”四川省歌舞剧院有限责任公司总经理刘斌激动地告诉记者,从去年10月首演以来,《大美四川》巡演的脚步就没停过。截至2012年10月,《大美四川》已经完成500多万元的演出收入。

新的生命力不仅体现在演出场次和演出收入的增加上,还体现在创作机制的灵活转变上。川歌的创作团队在四川乃至全国都是响当当的队伍。目前,剧院拥有何川、马琳、马东风、刘凌莉等一批国家一级编导。“以前年轻演员上台演出的机会少,更别提自己创作了。”韩小虎告诉记者,改制后,剧院开始注重培养年轻演员的创作才能。为了培养青年编导、鼓励年轻演员积极参与舞台创作,剧院计划年底举办“新人新作”舞蹈大赛。韩小虎和同事卿庆共同创作的现代舞《吾水》将会在这次晚会上亮相。“工资收入增加了,还能实现自己在事业上的艺术追求。”韩小虎再次露出了笑容。

《百花争妍》不仅市场点播率高,而且荣获第十届桃李杯舞蹈比赛创作、表演双金奖

全方位打造“四川范本”

“让我们心安了。”这是韩小虎说得最多的一句话。在排练的闲暇之余,韩小虎告诉记者,改制前演员们经常会自己出去接私活,而现在剧院的订单多了,演员的收入也就随着增多,再也不需要演员接私活。让韩小虎心安的不是其他原因,正是川歌改制后焕发出强大的生命力和凝聚力。企业化的运营方式,演员的收入和公司的收益成正比,两者相辅相成。而企业化的管理模式,又让所有人机会均等,所以韩小虎他们的心安了。

为了留住这份安心,川歌在未来发展方面也使出了浑身解数。既然是闯市场,那么市场需求就成了川歌前进道路上的灯塔。

“按照市场不同的需求,《大美四川》既可以‘整装出售’也可以‘散装打包’。比如这次去台湾演出的就是该剧目的女子专场。”据刘斌介绍,目前《大美四川》已经储备了30多个节目,并不断加入新的作品,客户可以根据自己的需求自由点选节目。公司也会根据实际情况,随时进行节目调整。

除了灵活大胆尝试闯市场外,川歌的发展也离不开营销模式的转变。刘斌说:“单凭我们自己的力量,还是有一定的难度。从走向市场那天,我们一直都在

寻求不同的合作伙伴。”2012年5月,川歌与四川旅游发展集团签订战略合作协议。强强联手,既给双方带来了更多的发展契机,也为四川向文化体制改革深度进军吹响了新号角。《大美四川》的成功也离不开四川展览展示公司在市场营销上的功劳。“刘斌感慨,“首轮全国巡演的成功给大家很大的信心。下一步将继续和四川展览展示公司合作,进一步打开东南亚、欧洲市场。”

在全力闯市场的同时,川歌也忘不了冲赛场。“既要赢得市场的口碑也要赢得赛场的奖杯。”刘斌告诉记者,剧院创作的大型舞剧《红军花》赴北京参加现代戏优秀剧目展演,引起了强烈反响,被列为进一步冲刺国家舞台艺术精品工程的重点剧目,今年还荣获中宣部“五个一工程”奖。《大美四川》中点播率最高的古典舞《百花争妍》在第十届桃李杯舞蹈比赛中从102个节目中脱颖而出,获得金奖第一名,更获得群舞创作、表演双金奖。

灵活的经营管理机制、全新的投融资机制、理性的内部约束

机制提升的不仅是川歌的闯市场的综合能力,更是四川国有文艺院团改革的决心和信念。

按照中央“五个一批”的改革路径和中宣部、文化部的要求,四川全省63家国有文艺院团,共转企改制22家;划转4家;撤销34家;保留3家(民族地区三州院团)。按照中央的要求,四川全省国有文艺院团体制改革阶段性工作已全面完成。

多年来,四川省各级各部门在国有文艺院团体制改革中也给出了最大力度的支持。四川省文化厅更是出台了一系列配套扶持政策,从政策、资金等多方面,采取“扶上马,送一程”的方式,对转企改制的企业进行多方面扶持。

成功经验已经积累,政策扶持还在持续。面对四川省歌舞剧院有限责任公司的未来,刘斌坦言:“国有文艺院团转企改制的目的是出精品、出人才、出效益。因此除了要保证公司盈利外,打造四川文化名片,将四川文化传播到全国、全世界也是我们的责任。”而对于自己的未来,韩小虎显得更加有信心:“多演出,多收入。”

民族当代男女群舞《心·东归》剧照

《红军花》荣获第十二届精神文明建设“五个一工程”表彰

