

好演员不该被作品拖累

——第八届中国舞蹈荷花奖当代舞、现代舞评奖观察

本报记者 刘森

11月28日,由中国文联、河南省委宣传部主办,中国舞协、河南省文联、郑州市人民政府承办的第八届中国舞蹈荷花奖当代舞、现代舞评奖在河南郑州圆满闭幕。

在5天的比赛中,来自全国的279个当代舞、现代舞作品,经过层层筛选,最终评出各个奖项。现代舞各项金奖空缺,济南军区政治部前卫文工团的双人舞《一个关于渴望的梦》等3个作品获作品银奖,杭州师范大学音乐学院的独舞《止醉人生》获编导银奖,中央民族大学舞蹈学院的独舞《我的兄弟》等2个作品获表演银奖。当代舞中,编导金奖和表演金奖空缺,南京军区政治部前线文工团的群舞《决胜千里》等4个作品获作品金奖,南京军区政治部前线文工团的双人舞《一条红领巾》等3个作品获编导银奖,广州军区政治部战士文工团的独舞《水墨孤鹤》等3个作品获表演银奖。北京心灵呼唤残疾人艺术团的群舞《我的未来不是梦》获组委会特别奖。

“这届比赛在艺术上取得了两方面的突破,一是反映现实生活,直面普通人内心情感的作品数量明显增加,如《进城2——返乡》、《一条红领巾》等,都充满着人性的力量;另一方面,参赛作品在舞蹈形式和艺术空间的处理上有所创新,如《决胜千里》、《新军靴》等,获得了评委的一致赞誉。”中国舞协分党组书记、驻会副主席冯双白这样评价此次评奖活动。

当代舞：演员水准高于作品水准

此次评奖中,共有226个当代舞作品报名参赛,经初评评委集中观摩录像投票选拔,最终有36个当代舞作品入围半决赛。这些人入围作品中,的确不乏让人惊艳之作。舞蹈《决胜千里》在有限的空间内以几十个军人的舞蹈表现了数字化战争的场面,虽然没有真枪实弹的拼杀,观众却能真实体验战争的激烈与残酷;舞蹈《一条红领巾》把两个山里娃将唯一的上学机会互相谦让的兄弟情表现得感人至深;舞蹈

《新军靴》以巧妙的编排,把骑兵战士穿上新军靴后的得意、自豪和帅气演绎得生动有趣……

通过列举这些优秀作品,问题也随之浮现——好作品大多来自部队院校和团体,“部队系统的舞蹈让我惊叹,真的越来越好。”广东省舞协副主席高成铭对部队系统的创作环境羡慕不已,“他们可以心无旁骛地全力以赴。地方院团大都在为了生存而奔波,注意力和落脚点很难落在创作上,有才情的编导都在转向主题晚会上。”同时,高成铭也指出了部队系统创作的问题,“高质量、高水平的作品让部队系统的创作正在成为套路,我希望能看到更加多样化的作品。”

中国舞蹈家协会副主席陈维亚也提到了舞蹈作品同质化的问题。“当代舞的比赛中,有几个让人眼前一亮的作品,但是很多作品还是有似曾相识的感觉,这也反映出我们的编导缺乏发散性思维,缺乏反映生活的独特视角等问题。不要机械地理解反映现实生活,要拓宽自己的视野,当今社会人们的生活、情感如此丰富,这都是我们应该关注和深入挖掘的。”

在当代舞的评奖过程中,艺术与市场的取舍也引发了评委之间的争论。在表现马戏团中各种动物生存状态的当代舞《在马戏团的日子》参加决赛时,两位评委分别打出了最高分97分和最低分90分,对于这样的分差,两位评委在现场说明时针锋相对。打低分的评委认为,这个节目虽然具有很好的市场效应,但就舞蹈艺术本体来说,模仿和哑剧更胜于舞蹈,主演小猩猩的动作甚至更像杂技,整个作品在艺术上并没有什么新意。而打高分的评委则认为,演员的表演真实可信,并且与观众能够产生互动,观众非常喜欢,这说明舞蹈面向观众和面向市场的成功,这样的创新应该得到鼓励。而观众不仅理解这样的争论,更乐于看到这样的争论。观众李小姐说:“艺术本来就是仁者见仁智者见智的。评委的争论也是比赛公正性的体现。”

虽然专家们对参赛的当代舞

作品仍有遗憾,对于参赛的舞者却是赞赏有加。冯双白认为,演员的水准明显高于创作水准,也为一些优秀的演员受到不成熟作品的拖累没有拿到好名次而遗憾不已。陈维亚说,本届当代舞演员的综合素质已经达到了世界顶尖水平,如果将他们放在国际市场,也一定很抢手,但我们的当代舞创作仍是很短板。

现代舞：技法不是救命稻草

入围现代舞比赛的作品共有15个,但记者并没有在入围名单中看到北京现代舞团、雷动天下现代舞团、广州现代舞团等国内知名现代舞团的名字,这也成为本次评奖的一大遗憾。中国艺术研究院舞蹈研究所副研究员、舞蹈编导刘春说:“本届评奖的现代舞不是全国最好水准,因为重要的现代舞团没有作品和选手参赛。”

“现代舞的创作比上届有了一些创新,比如舞蹈《一个关于渴望的梦》,编导创造性地将装置艺术与舞蹈结合,很新颖也很好看。但是就演员的肢体呈现而言,现代舞比赛

中好演员的数量不多。”冯双白说。

国家一级编导、中国东方演艺集团总经理助理刘江也为现代舞演员的素质担忧,“现在的舞蹈培训有一种误区,认为条件不好,跳不了芭蕾的就可以学现代舞,因为现代舞的门槛低,这绝对是错误的观点。”

高成铭对现代舞的创作提出了更尖锐的看法,“现在有些编导认为,现代的理念和技法可以掩盖精神上的苍白,然而技法并不是救命稻草。以国外先进的舞蹈理念和技法指导舞蹈创作可无厚非,但要认清清楚这是把双刃剑。国外的理念和技法可以借鉴,但更重要的是消化,使之真正融入自己的血脉中,创作出既有好技法又有好情感的具有中国民族特色的舞蹈作品。”

不鼓励院团外借主演参赛

“在评奖过程中,有人反映有些队伍聘请了非本团的演员作为领舞,甚至让外请的演员参加即兴表演。这个问题我们非常重视,并提请评委会和组委会进行了讨论。”冯双白说,关于这个问题的讨论异常激烈。



双人舞《一条红领巾》

北京京剧院“每周一星”送大戏下基层

本报讯 (记者罗云川)“每周一星——北京京剧院送大戏下基层活动”暨“优秀青年领军评选活动”,12月1日在北京市大兴区宣布启动。

北京京剧院决定在2012年成功开展“每周一星”演出活动的基础上,于2013年举办“每周一星——北京京剧院送大戏下基层活动”。活动由北京京剧院、北京国艺升平文化发展有限公司主办,计划2013年在北京市16个区县各安排4场演出,同时将“优秀青年领军评选活动”与本活动进行套作,以提升活动的质量。

“优秀青年领军评选活动”由北京京剧院和部分媒体共同主

办。北京京剧院结合“传承之旅”全球巡演活动,根据全国青年演员电视大奖赛、文化部优秀青年演员展演等活动,目前已推出26位“优秀青年领军”,2013年将从中评选出十大“优秀青年领军”。“每周一星——送大戏下基层活动”演出就是此次评选活动的参演剧目。广大观众到时候可以在网上看到这些参选视频,并且为喜爱的演员投票。

新闻发布会上,北京京剧院分别与“每周一星——北京京剧院送大戏下基层活动”协办单位和“优秀青年领军评选活动”主办单位签约,并为获得2012年下半年北京京剧“每周一星”金星奖的获奖演员颁奖。

北京人艺打造《坏女孩的恶作剧》

本报讯 (记者刘森)11月30日,根据诺贝尔文学奖获得者、秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨同名小说改编的小剧场话剧《坏女孩的恶作剧》在北京人艺实验剧场首演。

《坏女孩的恶作剧》讲述了一个自幼就把金钱看成是唯一幸福、“坏女孩”一生曲折离奇的经历。“坏女孩”为了更好的物质生活不断编造谎言,离开深爱她的“好男孩”。从秘鲁到巴黎再到伦敦,虽然她拥有了更多的财富,但却越来越孤独,直到在病榻上一无所获、奄奄一息时才幡然悔悟。

该剧由中央戏剧学院教授陈小玲担任编剧,由刚执导过《甲子园》的唐烨担任导演,4位演员是

今年刚刚进入北京人艺的年轻人。其中饰演“坏女孩”莉莉的是出演过《甄嬛传》、《画壁》等影视作品的蓝盈莹,她在剧中要从十几岁演到中年,年龄跨度很大;饰演“好男孩”的王羽铮曾经出演电影《金陵十三钗》、《铜雀台》;另外两位演员周帅和金汉都要一人分饰多角。

首演当晚,濮存昕、杨立新、龚丽君等北京人艺实力演员到场为年轻人助阵,后面的演出,每天北京人艺的中青年演员都会派代表来观看,并在演出后做出点评,促进年轻演员更快地成长。

据悉,该剧将演出至2013年1月3日。

北京儿艺《想飞的孩子》让梦想起飞

本报讯 (记者陈璐)继今年“六一”在北京电视台大剧院首轮演出及在北京世纪剧院二轮演出之后,北京儿艺年度大戏《想飞的孩子》于11月24日再现北京首都图书馆剧场。

作为北京儿艺自2004年改制以来首部大型奇幻现实主义题材的儿童剧,《想飞的孩子》讲述了一个发生在京郊农村的故事:拥有飞翔梦想的小男孩强子,被大鹏鸟的传说激发了想飞的梦想。为了体验飞翔的感觉,强子做大翅膀,造“热飞机”,一系列举动打破了村庄

大火。最终,执着、父爱和热情战胜了路途中的坎坷,感染了沉寂的村庄,强子也通过自己的努力考取了北京航空航天大学,为梦想插上了飞翔的翅膀……情感真挚、幽默流畅的剧情与表演打动了现场的观众,也启迪着带领孩子前来的父母思考如何呵护孩子的梦想。

中国戏剧家协会驻会副主席杨乾武说:“看北京儿艺的儿童剧《想飞的孩子》热泪盈眶、感慨万千。它终于超越了低幼弱智或成人视角的惯性。一部以孩子思维与人性立场创作的好戏,既植根现实又浪漫飞翔的精彩之作。”

本报讯 (驻浙江记者苏唯 通讯员陈青)日前,由宁波大剧院出品的多场次话剧《我在丹山赤水》亮相浙江杭州剧院,获得成功。

话剧《我在丹山赤水》改编自曾获全国广播剧一等奖的《魂系桃花岭》,原型是革命烈士、新四军浙东纵队警卫大队教导员成君宜和新四军战士徐志远的爱情故事。宁波大剧院总经理陈建方介绍:“这个故事在我心中珍藏了10多年,现在终于有条件把它搬上话剧舞台。”

故事讲述的是,70年前,18岁的徐宜媛(原型是徐志远)挺身而出,掩护、营救了正被日寇宪兵队特务追捕的20岁的成志君(原型是成君宜),同时被他的热血青春感染、吸引。成志君离开上海,进入浙东四明山抗日根据地,在一个叫丹山赤水的地方,用红枫作信笺,向她讲述丹儿和赤女为保卫家园与魔王拼死搏斗的传说。当徐宜媛如约来到丹山赤水,成志君却已壮烈牺牲。

导演、上海戏剧学院表演系主任龙俊杰说:“《我在丹山赤水》反映了当时的年轻人对国家和民族命运的责任感和对爱情的追求。他们是值得尊敬的一代人,不应该被社会忘记。”

据介绍,《我在丹山赤水》由宁波大剧院和上海戏剧学院联合出品,宁波大剧院独家投资,自去年下半年开始创作。该剧编剧为上海戏剧学院教授孙祖平,参加演出的大多是上戏青年

学生,借助了上戏的主创力量,属于企业借助高校支撑的模式。”陈建方说,《我在丹山赤水》是小制作,“文化企业讲效益,希望小投入产生好的社会效益和经济效益。”

谈起演员的表演,龙俊杰认为:“学生演戏最大的优点是热情,有青春的朝气。虽然戏好不好看得观众说了算,但我很喜欢。”

合作制作剧目,抢占产业链上游位置是宁波大剧院近年来为国内同行提供的成功创新的范例。2008年,宁波大剧院尝试参与合作投资大型原创音乐剧《茜茜公主》,在全国主要城市演出58场,演出总收入超1000万元;2010年,创作歌剧《茶花女》,获得了良好的口碑和效益。有业内专家认为,这种合作模式的成功改变了剧院传统的被动等团演出、承担过多市场风险的经营模式,为国内剧院行业提供了一个成功突围的范例。

从与国外合作,到瞄准本土题材,陈建方认为:“挖掘本土题材,打造艺术精品,奉献人民群众,是我们的责任。这则剧让当代年轻人了解四明山革命根据地,了解这段光辉的历史,缅怀革命先烈,坚定理想信念。”

据悉,该剧自9月2日在宁波大剧院首演以来,已经在江浙沪长三角地区巡演了20多场。专业人士和观众评价该剧优美感人,催人泪下,可谓思想性、艺术性、观赏性俱佳的好作品。

艺术·舞台

日前,由国家大剧院制作的第二部瓦格纳歌剧《罗恩格林》已经完成了戏剧与音乐的联排,正在紧锣密鼓地进行后期装台。据国家大剧院方面透露,装台期间,《罗恩格林》启用的运景车就多达110辆。

中世纪的浪漫史诗

《罗恩格林》讲述了圣杯骑士罗恩格林与邪恶势力交锋的英雄史诗,堪称瓦格纳歌剧的巅峰之作,更是全球各大顶级剧院院长不衰的保留剧目。

与很多歌剧不同,《罗恩格林》自始至终都贯穿着精彩的合唱。此次,国家大剧院为完美呈现剧中的合唱,起用了近百人的扩编阵容,以驻院合唱团为主力,并从武警男声合唱团邀请了20余位演员加盟,这在国家大剧院以往制作的歌剧中并不多见。与此同时,国家大剧院还特邀了在歌剧院颇富声望的外籍合唱指挥马可·麦德韦德指导全剧合唱。马可说:“合唱在《罗恩格林》中分量极重,仅第二幕就有8段合唱,全剧只有两个场景没有合唱段落,所以合唱团几乎会一直出现在舞台上。瓦格纳的合唱写得极为炫技,难度相当大,非常值得一听。”

据马克介绍,《罗恩格林》始终弥漫着中世纪的浪漫气氛,令人难忘的经典唱段极多。第三幕《婚礼》之后,罗恩格林与埃尔沙甜蜜相拥,罗恩格林饱含深情地唱出《你可呼吸到甜蜜的芬芳》,这首咏叹调堪称歌剧爱情咏叹调中的代表作。

A、B组同样精彩

《罗恩格林》集结了一支星光熠熠的国际顶级团队,佩特拉·舒妮彻、斯蒂芬·温克、伊吉尔·斯林斯和伊娃·约翰森等当红明星均加盟其中,而该剧的中国唱演员同样值得关注。

“罗恩格林”从天而降

黑莓

中便有体现。在原作中,第一幕的场景是一望无际、荒无人烟的波拉班德平原,但导演强卡洛和舞美设计威廉姆·奥兰迪却不想再现一个乏味的开场。强卡洛说:“在开场阶段,我们想回避原作的发生地,创造一个神话般的场景。今年我和威廉姆在以色列的沙漠中度过了一个月,为《罗恩格林》的创作做准备,那里的沙漠和荒山让我一生都忘不掉。所以,我将用沙漠和岩石作为故事开始的场景。因此,我在第一幕一开场就呈现了两座巨大的岩石,带给观众强烈的视觉震撼,同时整个合唱团也将在这两座巨岩上完成表演。”

除了波拉班德岩石山的震撼效果,《罗恩格林》舞美中的每一个细节也都精益求精。据介绍,巨岩的高度和每一层合唱演员站

立的位置都是经过剧组反复推敲的,力求达到观众最佳的听觉效果,并且工作人员在制作时也考虑到了布景的承重和安全性。强卡洛表示,这样的合唱队形较之普通排列的队形更能使合唱的整体声效凸显出来。

神秘骑士从天而降

在已经问世的世界各版本《罗恩格林》中,最具看点的场面是天鹅载着圣杯骑士罗恩格林登台的场景。在国家大剧院的版本中,这个极具神话色彩的片段又将如何呈现?国家大剧院方面透露,届时岩石会被一束“激光”劈开,一只天鹅将由远而近徐徐飞来,降落在沙漠中,圣杯骑士罗恩格林这时便会出现,整个场景将由多媒体投影完成,带给观众电影般的细腻质感。强卡洛说:“罗恩格林是从神界来,

所以他的降临也将充满着神话的浪漫色彩。这将是整部歌剧的一个转折点,观众会看到一幅犹如3D电影的神奇画面。”

爱之湖上的婚礼大合唱

第三幕中浸满爱意的婚礼场景也同样令人期待。强卡洛表示,他不想让罗恩格林和埃尔沙在洞房的婚床上唱半个小时,那样观众看来会十分无聊。最终,经过强卡洛与威廉姆的多次探讨,他们把洞房场景放在了浪漫如伊甸园般的花园里,并且构建了一泓极美的湖水。湖水将采用20度左右的温水以保证演员舒适的表演环境。为了呈现仙境般的湖面效果,水池里还装有灯光。届时,所有演员和合唱团都将在水面上进行表演。伴随着荡气回肠的《婚礼大合唱》,这一幕的浪漫温馨可想而知。



《罗恩格林》中浪漫如伊甸园般的花园 甘源摄