

国家大剧院五周年庆生

携手数百位艺术家回馈观众

黑妹

12月22日,国家大剧院将迎来五周年生日。歌剧《罗恩格林》、《运河谣》、话剧《风雪夜归人》将先后上演,“公众开放日艺术节”等系列活动将陆续展开。

五台大戏庆五周年

每年生日,国家大剧院打造的院庆大戏都备受瞩目:从原创京剧《赤壁》到原创舞剧《马可·波罗》再到国家大剧院版歌剧《托斯卡》等,每年的压轴之作几乎都成为了当年最具轰动效应的重磅大戏。国家大剧院演出部部长李志祥表示,今年五周年生日,国家大剧院同时拿出一“西”一“中”两部全新大戏回馈观众:瓦格纳经典歌剧《罗恩格林》和吴祖光经典戏剧《风雪夜归人》。

12月初,国家大剧院盛邀国际著名导演强卡洛倾力打造的瓦格纳经典歌剧《罗恩格林》,在它诞生162年后,首次亮相中国舞台。《罗恩格林》不仅云集众多国际“大牌”瓦格纳唱将,在吕嘉执棒下,国家大剧院管弦乐团与合唱团的表现也堪称“惊艳”。而在今年4月,国家大剧院制作的瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》也取得了极大的成功,有艺术评论人撰文写道:“时至今日,还没有任何一家国内歌剧机构敢在一年内接连推出两部瓦格纳大型歌剧,而国家大剧院做到了这一点。”

《罗恩格林》之后,国家大剧院最新制作的话剧《风雪夜归人》也于12月15日至24日与观众见面,在戏剧场连演10场。此次《风雪夜归人》的主创主演团队,集结了国内戏剧及影视界的顶尖阵容:北京人民艺术剧院副院长、著名导演任鸣执导该剧,知名演员冯远征、余少群、程莉莎、刘桦、梁丹妮、丛林联袂主演。

除了这两部新戏,此前曾热演两轮的国家大剧院原创民族歌剧《运河谣》也将于12月22日至28日再次开启大幕。这部以京杭大运河为背景的歌剧历时两年精心打造,今年6月一经推出,便引起热烈反响,当时参加国家大剧院第四届世界歌剧高峰论坛的各国嘉宾对此剧赞不绝口,而在短短半年内三度复排、三度上演也足见该剧的超高人气。在新一轮演出中,歌唱家王丽达、王宏伟、王莉、孙砾共同组成的“央视青歌赛金奖”阵容将再度联手献唱这部感人至深的歌剧。

与此同时,两台精心策划的音乐会也将是国家大剧院五周年院庆的“重头戏”。12月24日、25日,一年一度的《世界歌剧经典音乐会》将如期而至。作为国家大剧院的经典演出品牌之一,今年的两场音乐会汇集了戴玉强、孙秀苇、张立萍、袁晨野、么红等20位当红歌唱

《风雪夜归人》剧照

高尚摄

家,届时,他们将奉献《魔笛》、《蝴蝶夫人》、《图兰朵》、《伊戈尔王》、《阿依达》等一系列经典歌剧中的著名咏叹。歌剧Gala落幕之后,钢琴家郎朗也将在12月27日献艺。音乐会上半场,郎朗将为观众带来肖邦的全部四首叙事曲,下半场他将牵手国家大剧院管弦乐团,奏响同样波澜壮阔、华丽宏伟的《贝多芬第五钢琴协奏曲》,以此作为对国家大剧院五岁生日的特别献礼。

公众开放日打造“艺术狂欢”

自2008年始,为回馈社会各界和广大观众的关心和支持,国家大剧院将每年的12月22日,也就是其正式开幕运营的日子,定为“公众开放日”,免费向公众开放。每年的这一天都是国家大剧院最热闹的一天,上万名来自世界各地的观众走进剧院,观看节目、参与活动,分享艺术之美。

国家大剧院副院长、新闻发言人邓一江介绍,今年国家大剧院煞费苦心,从“公众开放日”到“公众开放日艺术节”,不只是名字的变化,而是整体活动的升级,从上午9时到下午5时,39场演出、20项艺术活动在1天里集中展示,中国国家交响乐团、中国歌剧舞剧院、中央民族乐团等10多家艺术团体的500多位艺术家将在剧院各处与观众零距离接触。

在国家大剧院公共空间,将有演员身着

《阿依达》士兵服装列队展示,或有演员身着国家大剧院歌剧服装进行巡游表演,或有歌剧《卡门》第一幕烟厂女工片段表演惊喜登场。小朋友们也有自己的舞台——琵琶演奏家吴玉霞、歌剧艺术家丁毅、青年舞蹈艺术家王亚彬、京剧表演艺术家李宏图,将携手中国音乐学院附中、北京市一七一合唱团、北京舞蹈学院附中、中国戏曲学院附中,带来青少年民乐、歌剧、舞蹈、戏曲演出。

此外,姜昆、蓝天野、濮存昕、郁钧剑等艺术家将跨界展示其“琴棋书画”才艺;西餐厅里,赵汝薇、陈佐煌、吕嘉、魏春荣、李宏图、陈萨等艺术家将与国家大剧院特邀的100位观众共享“艺术家午餐”,畅谈艺术;在国家大剧院艺术资料中心,李光羲、叶佩英等艺术家将与国家大剧院会员一起,同台表演歌剧咏叹调、钢琴四手联弹、戏曲联唱、话剧片段,还有众多文化名人跨界畅谈与高雅艺术的故事;“艺·境——国家大剧院藏品展”“回眸经典——国家大剧院原创与制作剧目展”“精彩在这里绽放——国家大剧院艺术成果展”“聆听的历史——国家大剧院古典音乐频道上线一周特展”四大艺术展览也将登场,展厅里也将有艺术家为观众讲解。

邓一江特别强调,今年公众开放日除了国家大剧院邀请的青少年学生、打工子弟等特殊群体,其他所有观众仍和往年一样,实行“免费不免票,提前网络预订”政策。

五年收获800万观众

自2007年12月22日正式开幕运营以来,国家大剧院已经走过了整整5个年头,吸引了800余万人次的观众和游客。从人们充满疑惑的建筑到中国文化领域的航母,从世界表演艺术领域的新生儿到重要一极,国家大剧院用5年时间锻造为全球规模最大、现代化程度最高、艺术生产能力非常活跃的国家表演艺术中心,用5年成为首都北京乃至全国广大人民群众文化生活中的重要“心理”地标。

在邓一江看来,这都缘于国家大剧院始终坚持“人民性、艺术性、国际性”宗旨,坚持准确的功能定位、科学的运作模式、正确的发展战略。他介绍,过去的5年,国家大剧院商业演出3914场,平均每年800场,5年来商业演出共售票约434.2万张,演出收入约15.1亿元,平均销售率约81.2%。

国家大剧院形成了新春演出季、夏季演出季、秋季演出季三大演出季和院庆演出周的全年演出设计,并打造“中国交响乐之春”“五月音乐节”“国家大剧院艺术节”“漫步经典音乐会”“国家大剧院舞蹈节”等多个深受公众喜爱的演出品牌;迎来了中外543家艺术团体、14.8万人次艺术家,涵盖国内31个省市和我国港澳台地区以及国外56个国家和地区;世界一流的交响乐团、指挥家、芭蕾舞团、艺术家,以及国内的“国家舞台艺术精品工程”“五个工程”、中国戏剧奖、文华奖获奖剧目和各领域的名家新秀等,都登上了国家大剧院的舞台。

与此同时,国家大剧院大力开展艺术创作生产,制作包括京剧、歌剧、话剧、舞剧等表演形式的剧目28部,演出共计443场,其中京剧《赤壁》迄今为止已经上演11轮次63场,话剧《王府井》上演5轮次63场,歌剧《西施》上演5轮次21场。

5年来,国家大剧院共举办“周末音乐会”“经典艺术讲堂”“春华秋实——艺术院校舞台艺术精品展演周”等艺术普及教育演出2739场,活动2463场,惠及观众达241.6万人次;举办表演艺术主题展169个,接待参观观众322.3万人次。

12月18日,国家大剧院舞美基地举行奠基仪式,也为剧院的五周年生日增添了喜庆。舞美基地选址在北京市通州区台湖镇,占地面积5.59万平方米。该舞美基地是围绕国家大剧院艺术生产的配套设施,建成后具有集合成排演、舞美设计、布景道具、服装制作、舞美艺术交流、仓储、演员住宿于一体的综合功能,可为国家大剧院的剧目制作和对外交流提供良好的基础设施保障,更好地发挥国家大剧院作为文化产业基地的引领示范作用。

艺术·舞台

12月16日晚,江苏泰州梅兰芳大剧院灯火通明,剧院楼上楼下座无虚席,连走廊都站满了人,有从常州包车过来的,有从附近县市骑了一个多小时自行车赶过来的,这种号召力,属于当晚的《陈德林淮剧流派及黄素萍从艺50周年演唱会》。

甘当绿叶的淮剧名花

黄素萍的《天要下雨娘要嫁》选段《文儿你梦中一声亲娘喊》以及陈德林的《板桥应试》选段《三千里苦辛劳》先声夺人,引得一片喝彩。随后陈德林、王国阳、柏赞东、李加虎等带来的陈派名段联唱《孔雀东南飞》、《团圆之后》、《王瞎子算命》选段,一展陈派风骨。由陈金巧、李金枝、朱金巧、郑慧、冯玲玲、蔡娟等带来的《莲花庵》选段、《祥林嫂》选段则再现了黄素萍代表作的风采。

与陈家私交甚笃的锡剧名家周东亮和京剧名家李浩两位梅花奖得主也献唱了锡剧《沙家浜》、《珍珠塔》选段和京剧《贵妃醉酒》选段。当晚的沸点上由陈德林的乘龙快婿、江苏省淮剧团团长陈明矿和陈德林女儿陈澄两位陈派嫡传弟子演绎的《宝剑记》选段点燃,黄素萍、陈德林的《卖油郎与花魁女》将现场气氛推向高潮。

陈德林是淮剧界无人不晓的一代名家,而与他携手半生的老伴黄素萍,曾经也是淮坛的一面鲜明旗帜,两人因淮剧结缘,都曾荣获上海白玉兰主角奖,为淮剧而生的二人一度花开并蒂。后来,为了协助陈德林的演艺事业,黄素萍悄然隐退,当起绿叶。多年来,陈德林“肩不用提,手不用提”,家里家外鸡毛蒜皮的事,全凭黄素萍一人张罗,陈德林只需一门心思演他的戏。“我对夫人充满敬意。在舞台上,她甘当配角;在生活中,她吃苦耐劳无怨无悔。其实她的艺术水准跟我不上不下,各有千秋。在我的流派艺术成立、发展过程中,她还精心地帮我记谱。”对黄素萍的付出,陈德林有满腹的话要说,“终于,能和她同台为她办场演唱会,我激动得几天没睡着觉。”

作为女儿,陈澄也为母亲的演唱会激动不已,“我的声乐和表演艺术吸取了母亲很多长处。她一生辛劳,不仅要在艺术上不断前进,还肩负着家庭的重担。在我父亲形成流派的艰难漫长的过程中,母亲的作用是至关重要、不容忽视的。”

淮坛铁汉“艺不惊人死不休”

陈德林,著名淮剧表演艺术家,国家一级演员,原江苏省泰州市淮剧团团长,现任泰

陈德林 黄素萍

半生风雨路 一世淮剧情

本报记者 胡芳

州市淮剧团名誉团长,淮剧陈派唱腔创始人,享受国务院特殊津贴。50多年的演艺生涯中,他博采众长,兼收并蓄,不断探索淮剧演唱艺术的美学价值。陈德林师从淮剧大师筱文艳,曾和恩师同台演出了《爱情的审判》、《牙痕记》等经典剧目,深得筱文艳在唱腔上的亲传,在继承筱派的基础上,他借鉴吸收京剧、越剧、黄梅戏等剧种的养料,不断开拓视野,丰富自我。

陈德林一天都没有离开他热爱的舞台,即便是在1997年身患癌症治疗期间,台下疼得打滚,台上依旧生龙活虎,被誉为淮坛铁汉。正是这种“艺不惊人死不休”的韧劲,让陈德林先后获得上海第十二届白玉兰表演艺术主角奖、江苏省戏剧节和江苏省淮剧节优秀表演奖等多个奖项,并多次为国家领导人演出,2008年当选为北京奥运会火炬手。

在长期的舞台生涯中,特别是在淮剧危机的大背景下,陈德林非常注重对淮剧中青年艺术家的培养,分别收有陈明矿、李家虎等淮剧团弟子7人,业余票友徒弟20多人。在他的悉心培养下,专业弟子分别在江苏省淮剧团、兴化市淮剧团、泰州市淮剧团挑大梁、担重任。为进一步传承振兴淮剧艺术,陈德林每年都要带领剧团奔赴农村演出200场以上。2010年举办了陈德林从艺50周年演唱会,他退而不休,舞台上下,常常能看到他活跃的身影。

陈派唱演俱佳

如果说12月16日晚的《陈德林淮剧流派及黄素萍从艺50周年演唱会》是陈德林用心、子女们用心让黄素萍重温旧梦,那么12月17日在泰州召开的陈德林流派艺术研讨会,则是老伴和子女们献给他的惊喜。

张铨、汪人元、刘仁前、程少梁、沙黑、袁连成、王有理、刘正阳等专家学者齐聚一堂,高度评价了陈德林的艺术成就,概括了陈派艺术的特色,肯定了陈德林学艺求精的执着精神和从艺求变的创新精神。

专家们从艺术的社会功能角度,探讨了陈德林淮剧流派艺术形成的原因和过程。

为了保护传承陈派艺术,泰州市专门成立了“陈德林淮剧流派艺术研究会”。研讨会上,专家表示,艺术流派的形成,不是领导推崇、专家倡议就可以,流派的形成必须是广大观众承认的。从这个意义上说,“陈派”艺术是实至名归的,因为从上世纪80年代开始,有淮剧演出的地方,观众都知道那个形神兼备、惟妙惟肖的演员叫陈德林。

长期研究陈德林表演艺术的淮剧专家张铨说:“我在和陈德林交往的30年中,他对淮剧的坚持几近疯狂,不顾身患癌症后六次手术的病痛依然登台,哪怕病痛危及生命也在所不惜,把时间和精力都奉献给了他深爱的淮剧。”

陈派唱腔有四美:刚劲挺拔,明亮纯美;语调婉转,圆润自然;构思精巧,别有韵味;音调华彩,声韵醇厚。张铨总结,陈派唱腔少有寡然无味的旋律,它淡雅质朴,不离传统的根基,陈派的演唱,偏重戏剧的表述,昂扬奔放。

“一个优秀的淮剧演员必须要符合‘像、准、美、新、高’五个条件。”江苏省戏剧家协会主席汪人元说,陈派唱腔符合美的规律,注重唱腔艺术形式的美感和对韵律的追求,即使在戏剧之外,也有独立的审美价值,经得起反复聆听。

专家们指出,除了唱功,陈德林在表演上的造诣也让人惊艳。

“地方戏曲演员制度为陈德林提供了多才多艺、挑梁主角的土壤。地方戏曲行当不像京剧那么泾渭分明,每部戏的主角必须是剧团的挑梁主角担任,虽然陈德林主攻小生,但在各个行当的角色塑造上,他都非常有建树,很多老生、旦角的角色他也能把人物塑造得十分丰满。”导演王有理强调,无论是古代戏还是现代戏,陈德林都能把自己对生活的体验融入其中,他对人物表情、动作等细节的捕捉异常敏锐,他的表演,举手投足都能让观众对人物性格心领神会。

“陈派非常注重唱词的结构、节奏、运腔与人物的关系,尤其注重人物性格、场次结构的变化形成的唱腔结构的变化。”编剧袁连成表

陈德林、黄素萍主演的淮剧《赵五娘》剧照

示,陈德林对剧本创作也十分重视,主张推出符合时代主题、生活主题的剧本。

原江苏省戏剧家协会主席刘俊鸿认为,戏曲表演艺术是综合性的,应将陈派艺术作为一个整体保护和研究。“陈德林不是一个人在表演,他的家人、团队一直在影响着他、帮助他,他的女儿陈澄在继承父亲的基础上又有创新,形成‘澄腔’,可见陈派的不断发展更新。”刘俊鸿说,创建流派、发现流派、概括流派、强化流派,培养与扶持新一代淮剧领军人物是非常紧迫的。

当日,由凤凰出版社出版的《没有终点的追梦人生——陈德林艺术生涯50年》在泰州首发,从各地赶来的淮剧戏迷排成了长长的队伍,为求现场签名版,活动绵延了两个小时。

国家京剧院新春演出月将办

本报讯 (记者刘森)12月25日至2013年2月24日,由国家京剧院主办、北京梅兰芳大剧院和北京靖云科技有限公司联合承办的国家京剧院2013新春演出月将在梅兰芳大剧院亮相。本次演出月也是梅兰芳大剧院收归国家京剧院自主经营后的首个重大主题性演出活动。

本次新春演出月将有传统戏、新编历史剧、现代戏等30台大戏登场。国家京剧院参加国家艺术团优秀剧目展演并获佳绩的《韩玉娘》、《慈禧与德龄》、《红灯记》(第三代传人)、《文姬归汉》等剧目将逐一亮相;经典名剧《龙马呈祥》、《杨门女将》、《穆桂英挂帅》,以及现代戏《平原作战》、《智取威虎山》等,也将与广大观众见面;由奚派老生张建国整理并领衔主演的《武侯侯》系列之《卧龙上山》和《舌战群儒》将连本演绎。

演出月名家云集,京剧表演艺术家李世济、刘长瑜、钱浩梁、李维康、耿其昌、杨春霞、寇春华,中青年名家张建国、李海燕、董圆圆、袁慧琴、江其虎、陈淑芳、宋小川等将逐一登台。此外,剧院还特邀梅葆玖、孙毓敏、叶少兰、李长春、赵葆秀、孟广禄、杨赤等京剧表演艺术家加盟演出。

国家京剧院还将公益慰问演出纳入本次演出月。2013年1月2日,国家京剧院将邀请近千名农民工走进梅兰芳大剧院,欣赏《强项令》。2013年1月中旬,于魁智、李胜素将带领慰问演出团奔赴辽宁,为沈飞集团和基层部队官兵送欢乐。春节过后,还将组织小分队赴西昌卫星发射基地进行慰问演出。

中国爱乐百张唱片获奖

本报讯 (记者胡芳)12月16日,中国爱乐乐团百张音乐会现场实况录音及一套余隆与乐团演出精华的10张黑胶唱片在广州星海音乐厅揭晓的第八届十大唱片发烧大奖中,一举获得包括最佳系列专辑、最佳制作人、年度十大唱片、唱片工业特别贡献奖等多个奖项。

在艺术总监余隆的带领下,中国爱乐乐团12年来举行了近500场音乐会,演奏了2000余部作品,实现了艺术水准的稳步提升。乐团音乐会涵盖了交响曲、协奏曲、歌剧、清唱剧、戏剧配乐、芭蕾舞、室内乐等多种艺术形式,与众多中外著名指挥家、演奏家、歌唱家、合唱团进行了极为成功的合作。

乐团百张唱片收录的105场音乐会实况囊括了213首中西方经典作品,收录了巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、肖邦、柴科夫斯基、施特劳斯、马勒、瓦格纳、威尔第、帕格尼尼、勃拉姆斯、穆索尔斯基、德沃夏克以及华人作曲家叶小纲、陈其钢、郭文景、谭盾、周龙、陈培勋等众多作曲家的作品。

北京朝阳大学生艺术节开幕

本报讯 (记者李坤)以“青春校园·文化朝阳”为主题的“2012北京朝阳大学生艺术节”12月15日在北京朝阳规划艺术馆开幕,艺术节包括开幕式暨服装设计大赛T台秀、影视短片大赛、动漫短片大赛、大学生戏剧邀请赛等5个板块活动,活动将持续到12月23日。

据介绍,由北京朝阳规划艺术馆独家主办的北京朝阳大学生艺术节迄今已连续举办了3届。本届艺术节有来自中国传媒大学、中国戏曲学院、中央戏剧学院、中央美术学院、北京电影学院、北京师范大学等20余家首都高校的大学生参与,参赛作品共800余个,主办方邀请了数十位业界知名专家学者组成专家评审委员会,对参赛作品进行公开、公平、公正的评判。在5个板块中,大学生戏剧邀请赛是一大亮点,经过遴选、专家评审和微博投票,共有10部话剧入围邀请赛,包括原创作品《再见,旧时光》、《故园情》、《风暴眼》、《在老之前远去》等,话剧的公开展演将贯穿艺术节全程。

艺术节开幕式上,“服装设计大赛T台秀”集中展示了一批大学生的最新服装设计作品,来自中国传媒大学、中国戏曲学院、北方工业大学等高校的作品设计新颖,《古今》、《藏族风韵》、《羽梦天殇》、《水墨青瓷》等入围服装作品在模特的演绎下体现了古典与现代、复古与前卫元素的有机结合。

《莎士比亚书店》出版发行

本报讯 由梁文道、许知远等推荐的图书《莎士比亚书店》日前由光明日报出版社出版。

“莎士比亚书店”被誉为“世界上最美的书店”之一,也是巴黎的文化地标和全世界独立书店的标杆,至今仍让全世界的爱书人津津乐道。它吸引了乔伊斯、海明威、菲茨杰拉德、纪德等作家与艺术家,不仅是英语和法语文学交流的重镇,也是当时美国“迷惘的一代”流连忘返的精神殿堂。本书是书店创办者西尔薇娅·毕奇的回忆录,书中不仅讲述了书店经营中的欢喜、哀愁、成就、遗憾和与很多知名作家交往的细节,还讲述了20世纪二三十年代的文化和社会变迁。

西尔薇娅·毕奇1887年出生于美国巴尔的摩。1919年,她在巴黎左岸开了英文书店“莎士比亚书店”。1922年,她以“莎士比亚书店”的名义,为乔伊斯出版了英美两国列为禁书的巨著《尤利西斯》,因而名噪一时。然而在盗版、战争、经济萧条的威胁下,书店从1933年开始多次面临困境,还好,在法国文艺界的支持下,继续经营下来。1941年,她因拒绝卖给德国纳粹军官珍藏的最后一本《芬尼根守灵记》而受到威胁,不得不将书店关门。随后,毕奇被纳粹逮捕,送进集中营。出狱后她已无心再开书店。到1951年,在得到她的授权后,乔治·惠特曼在巴黎开了一家书店,取名叫“莎士比亚书店”。1956年,毕奇写下自传作品《莎士比亚书店》。1962年,她逝世于巴黎。(忽忽)