

艺术·人物

赵燕侠迎来舞台生活80年

本报记者 罗云川

今年是京剧艺术大师赵燕侠舞台生活80年。12月25日,北京京剧院、北京市戏曲艺术发展基金会在京举办以此为主题的座谈会,业界人士、专家学者等汇聚一堂,探讨其艺术生涯和成就。12月29日至31日,赵燕侠亲授其弟子吴昊颐、朱虹等人的《白蛇传》、《花田八错》、《潇湘夜雨》、《沙家浜》将在长安大戏院上演。同时,其唱片专辑、大型画册、传记也将一并面世。

出苞成赵,独创一派

赵燕侠生于1928年,父亲是京剧名家赵小楼。她从5岁开始登台,在武汉为毛韵珂、谭富英等配演娃娃生。她16岁在北京中和戏院以《十三妹》、《大英杰烈》和《翠屏山》三出戏赢得“挑帘红”,立即得到上海天蟾舞台三千大洋的订金。随后,她独挑“燕鸣社”戏班,走南闯北,走到哪儿红到哪儿,每场演出收入达800元。1942年,她拜荀慧生为师。在继承荀派艺术的基础上,她逐渐形成了自己的独特艺术风格,被周恩来总理和陈毅元帅称为“赵派”。1960年“燕鸣”并入北京京剧团,她与马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎并列五大团长和五大头牌,并被评为当时全国14名一级京剧演员之一。

在国家剧团,她第一场演出《辛亥驿》,比她年长22岁的谭富英主动给她唱开场戏《晋楚交兵》,接着,马连良、张君秋、裘盛戎相继给她唱开场戏,从此形成五大头牌互相捧场、互唱开场戏的新风尚。当时,北京京剧团收入不断增长,仅1961年就上缴国家23万元。尤其是她重新排演了《碧波仙子》、《红梅阁》、《白蛇

《沙家浜》剧照

传》、《沙家浜》和《闯王旗》等经典剧目以后,声誉日隆,在全国各地都形成了连夜排队买票观看她演出的盛况。

由于梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云原来的4个剧团和马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠领衔的北京京剧团合并为北京京剧剧院,因此这九位老团长被称为北京京剧院的奠基人,他们首创的九大流派也就形成了北京京剧艺术的主体风格。如今,这九大流派创始人中仅有赵燕侠健在,她也是今天京剧舞台上唯一独创一派的女性艺术家。

一人千面,上座奇佳

赵燕侠少年时长期在上海和武汉等地看戏、学戏、演戏并拜师金碧视学习到一些南派的艺术风格,更受到毛剑秋和她父亲赵小

楼的影响,14岁到北京时又得到诸茹香的倾囊传授,学习到正宗传统的旦角表演艺术,后拜师荀慧生,又得到何佩华、李凌枫在唱、念、做、打、舞方面的全方位培育,使她在青衣、花旦、武旦、刀马旦和泼辣旦方面都奠定了极为扎实的基础。尤其不可忽视的是她超于常人的刻苦磨砺,在发烧40度的情况下坚持打把子。很多人知道,平足是不能练习武功的,而赵燕侠以自己超常的刻苦,克服了这一生理缺陷。

正是由于赵燕侠涉猎广泛、基础扎实、实践丰富、转益多师,所以她

能经常在一个晚上,前演青衣戏《孔雀东南飞》,后演花旦、武旦和武生应工的《大英杰烈》,每晚一文一武两出大戏,从而赢得了全国各地观众的欢迎与追捧,甚至出现一出《玉堂春》在上海中国大戏院连演连满48场的空前记录。不管是她主演的荀派戏,还是自己的独创剧目,都获得了很好的口碑,被媒体称为“上座奇佳”,而且在她独挑“燕鸣”17年中和并入北京京剧团后正式营业演出的40多年中,始终保持着高额的票房收入。

赵派艺术值得研究

北京京剧院院长李恩杰说,赵燕侠曾经演出了大量的荀派剧目,但是她挑班后就在荀慧生的支持下努力发挥自己独特的艺术个性,陆续排演了《陈妙常》等大量新戏,逐步实现了“出苞入赵”

的蜕变。并入北京京剧团以后,她又在马富禄、李慕良、田汉、汪曾祺等的帮助下陆续对《红梅阁》等戏进行了改编、重排,使赵派艺术日臻完美。特别是她在《沙家浜》中创作的阿庆嫂的艺术形象更是深入人心,脍炙人口。特别值得提出的是,当她听到有些观众说“京剧听不懂”的时候,她就开始对京剧吐字发音的技法进行了反复的摸索、艰苦的实验、大胆的改进,以其深厚的功力,取得了显著的成果。“即使是在她的晚年,观众也可以在她不用小话筒、不用字幕的情况下听清她唱念中的每一个字,这对京剧的与时俱进和普及、发展具有极为重要的意义,是非常值得推广和发扬光大的。”

天津京剧院艺术顾问孙元喜从1947年开始看赵燕侠的戏,“头一天看赵老师的《红娘》,一出来就把我给震住了。天真烂漫一个小女孩,脚底跟小旋风一样。”他说,“赵老师是一人千面。我当了天津中国大戏院顾问以后,很多观众跟我反映:为什么不把赵燕侠请来?咱们就请吧。等到《白蛇传》一换锣,台下观众炸了锅了,一块跟着唱。赵老师在艺德方面让我们尊敬,戏比天大,她在天津演出,我说赵老师还有20分钟啊,她说行了我知道了。差6分钟她就坐在上场门那儿了,跟任何人不说活,培养情绪,一出去就是白蛇。”

京剧艺术家、荀慧生弟子孙毓敏说,早在上世纪50年代她就是赵燕侠的铁杆粉丝。“她演的戏我几乎场场必到。记得有一次我看她演出反串小生,她的左腿高抬起至头部不落下来,叫了三个好才落下来。我当时兴奋得从

椅子上蹦起来,这就是京剧艺术的魅力,是赵老师的人格魅力和舞台魅力。我在60年代偷学赵老师的《白蛇传》,一唱就受欢迎。”

中国戏曲学院学术委员会主任、特聘教授、研究所所长傅谨说,民国初年女演员在京剧行业非常多,但到了40年代以后才真正地崭露头角,她们在努力发觉自我身上的潜力,重新发现女性演员在形体和声音表现上的特殊魅力和特殊价值,因此出现了像赵燕侠这样的大师。“目前是京剧发展的最好时期之一,可是我也觉得这可能是京剧遇到前所未有的挑战的一个时期,主要表现在这一行内部的价值体系出现了混乱。我这几年反复地说要重建戏剧艺术价值体系,其中最主要的部分之一就是弘扬老一辈艺术家的成就,给青年演员树立一个标杆。”

“我没有文化,也没上过学,我也说不出什么来,一到讲话我就很激动,有点害怕。”轮到座谈会的主角发言,85岁的赵燕侠说,“我过去一场戏《十三妹》,那时候很不容易,得拿红票,你拿几百红票,够灯光钱和布景钱可以让你唱一唱。我们家到当铺当了两件破大衣,凑合拿了150张红票。唱完《十三妹》就有人跟我父亲谈话,要买我……我没有想到有今天。刚才大家说我那么好,我没有那么好,我嗓子好,我嗓子也没有人给我吊,因为吊一次嗓子,起码得花10块钱一个月,哪拿出10块钱?我就下雪的时候对着冰喊嗓子,喊到冰化了为止,在家里嘴对着坛子喊,这样不用花一分钱。”朴素的话语,却足以让人久久回味和思索。

艺术·行走

师乐、郝歌共唱《长江之歌》

用美声唱陕北民歌

——《聆听中国·陕北民歌音乐会》中西合璧

忽 忽

受德国市长联席会议的邀请,2012《聆听中国·陕北民歌音乐会》欧洲巡演出访团于12月15日、18日在波兰国家剧院、德国柏林UDK音乐厅唱响两场陕北民歌。

此次《聆听中国·陕北民歌音乐会》是庆祝中德文化年暨中德建交40周年的系列活动之一。整场音乐会曲目全部为陕北民歌,把《兰花花》、《九里里山疙瘩十里沟》、《五哥放羊》、《圪梁梁》、《走西口》、《三十里铺》、《山丹丹开花红艳艳》等耳熟能详的陕北民歌唱给了欧洲观众。

波兰时间12月15日晚,巡演团启动了在波兰国家剧院的首站演出,青年女高音师乐演唱的《赶牲灵》、哈辉在钢琴大师杨青的伴奏下演唱的《琴歌》,以及尼日利亚的郝歌演唱的《泪蛋蛋抛在沙窝窝里》、玛利亚瑞希演绎的《黄土高坡》等,让波兰观众听得欲罢不能。

《聆听中国·陕北民歌音乐会》的总策划、导演周小舟表示,

这次欧洲巡演之所以选择陕北民歌,是因为陕北民歌有着“中国的根”。陕北民歌大气磅礴,新中国的发源也陕北紧密相连,赋予了陕北民歌更多的厚重感。周小舟还介绍,这次出访并非是一位艺术家的音乐会,也并非一个艺术团体的出访,而是集场音乐会曲目全部为陕北民歌,希望这种投石问路、抛砖引玉,能引导未来出访的演出将中国民间的艺术作品推向国外。这场音乐会的最大特点是多国的歌唱家共同演唱入选中国国家级非物质文化遗产名录的陕北民歌。

巡演中,刚加盟中央民族歌舞团的优秀青年女高音师乐演唱了《赶牲灵》。师乐是专业的歌剧演员,相对于演唱复杂的歌剧咏叹调,在这首清新的民族作品中她用讲故事的亲切感结合美声的歌唱气息,分三个递进的层次由远及近重新诠释了这首家喻户晓的陕北民歌,赢得了中外观众的掌声和鲜花。演出中,师乐身着

自己为音乐会设计的礼服——西式的鱼尾裙摆、中式的旗袍立领、传统的花卉图案,配合这首中西结合的《赶牲灵》更是相得益彰。对于演唱古典美声的师乐来讲,此次出访演出尝试《赶牲灵》,虽然地域风格很强,但用美声唱法演绎中国民歌给欧洲观众听,对于演员和听众都是独特的体验。她表示,这次出访演出也提醒自己以后将尝试用美声的方法演绎更多中国民歌,这样不仅让西方观众更容易接受,也有利于将更多的中国民歌在世界舞台唱响。

几天的演出中,师乐还意外成了外国歌唱家的中文发音老师。在演出间隙,波兰歌唱家尤安娜·马克西姆维奇为唱好《秋收》,专门向师乐请教中文发音。另外,在华沙演唱返场谢幕歌曲《长江之歌》时,由于尼日利亚歌手郝歌对其并不熟悉,于是站在其身边的师乐就担起了郝歌的领唱,并和大家一起将音乐会气氛推向高潮。

艺术·资讯

辽宁省国际文化经济交流中心致力文化交流

本 报 讯 （驻辽宁记者袁艳）辽宁省国际文化经济交流中心成立20周年大会,日前在沈阳举行。来自省内各界的知名人士百余人到会祝贺。理事长王唯众以“承前启后,继往开来”为主题,总结回顾了中心20年的成长历程和取得的成就。

中心本着传承弘扬中华文化、服务地方经济的使命和责任,20年来先后组织了30余次涉及多领域、多学科、多主题的学术交流和研究,成效明显。中心采取“走出去”的方式,组织、参与的国际、地区性交流活动70余项,与世界十几个国家和地区的政府机构、民间组织建立了联系,特别是先后组织的辽宁省青少年赴美夏令营令营,与韩国仁川大学联合举办的“魅力汉语,美丽辽宁”汉语演讲比赛,与

沈阳故宫联合举办的赴我国台湾以及韩国举办的清代宫廷文物展,率辽宁芭蕾舞团赴台湾演出的原创芭蕾舞剧《二泉映月》等,成为了辽宁与世界沟通的窗口和展示、传播中华文化的平台。

中心还致力于有选择地“请进来”。先后邀请维也纳爱乐乐团、平壤阿里郎艺术团、俄罗斯艺术团、日本古典吉他演奏家等来辽演出,举办了俄罗斯传统与现代艺术画展、第四届沈阳国际音乐节及韩国电影展周、中韩铁人三项赛和中澳大学生足球赛等,世界高雅艺术、优秀文化丰富和提高了人民群众的精神生活和文化品位,繁荣了辽宁文化市场,增进了不同国家人民之间的理解和友谊,为拓展新的交流领域创造了条件。

天津歌舞剧院推出《海韵河风》

本 报 讯 （记者屈嵩）作为天津歌舞剧院的年度收官之作,大型歌舞乐《海韵河风》近日在天津大礼堂连演三场,浓郁的地域特色、精彩的演出给全场观众带来唯美的艺术享受。

演出以歌唱家张成喜的一首《海河回声》拉开帷幕,上半

场由5个风格不同的舞蹈串起,下半场则在动感国乐中展开。其中,芭蕾舞《荷花舞》和民族舞《杨柳青》是首次呈献给观众,在《荷花舞》中芭蕾舞演员始终立着脚尖“跑圆场”,不仅用舞蹈描绘出一幅写意荷花的美好画面,同时,演员扎实的舞功也得到充分展现。

梅兰芳琴师姜凤山去世

本 报 讯 （记者罗云川）北京京剧院著名京胡演奏家、梅兰芳琴师姜凤山,12月22日在北京病逝,享年90岁。

姜凤山1923年生于北京,8岁开始学戏,后因嗓音失声于1942年拜徐兰沅得意门生杜奎三为师改学京剧乐队。1950年正式参加梅兰芳剧团,为梅兰芳等人伴奏。1953年抗美援朝时,随以梅兰芳为首的京剧团赴朝鲜慰问中国人民志愿军和朝鲜人民军。1959年应周恩来总理的指示,为新中国成立10周年献礼排练《穆桂英挂帅》,担任该剧本的唱腔设计。20世纪60年代除担任梅葆玖、梅葆玥的操琴外,还为马连良、张君

秋伴奏,同时担任现代戏如《洪湖赤卫队》、《红嫂》等的唱腔设计。为了振兴传统京剧,于1979年应杜近芳的邀请重新排演《穆桂英挂帅》、《霸王别姬》。20世纪80年代初多次随剧团出访我国香港、台湾地区以及日本、丹麦、新加坡等国巡回演出,受到当地华人及外国友人的欢迎。

姜凤山与梅兰芳合作长达12年,是梅兰芳生前最后一任京剧琴师。梅兰芳逝世后,姜凤山仍然留在北京京剧院梅兰芳京剧团,为梅派剧目的整理传承倾注了毕生心血,为培养梅派胡琴传人、梅派弟子做出了巨大贡献。

艺术·舞台

怪味《咸蛋》挺拧巴

本 报 讯 （记者刘森）“‘咸蛋’是一个普通人,他内心孤独、有点儿‘二’,他总希望自己能特立独行,却往往人云亦云……”12月22日,由青年导演饶晓志携手西安曲江华悦影视文化传播有限公司打造的话剧《咸蛋》,在陕西西安易俗大剧院为观众演绎了一段“咸蛋”的荒诞人生。

2009年,一部黑色喜剧《你好,打劫》让观众认识了饶晓志。《你好,打劫》以传统“三一律”的方式,演绎了一段看似荒诞却充满哲学意味的“抢银行”的故事,没有恶搞也不够爆笑,却意外赢得了众多观众的青睐,甚至有观众自掏腰包看了10遍。这部作品也奠定了饶晓志“绅士喜剧”创作的基调。

此次《咸蛋》的创作,沿袭了饶晓志“绅士喜剧”的荒诞与幽默,却又与《你好,打劫》截然不同。“这一次,我不再讲述一个完整的故事,而是用两条线索串联起7个故事,有些散文诗的气质。”据饶晓志介绍,这7个故事都源于生活、都有些拧巴,每个故事的结局都有惊喜。“观众初看可能会觉得这些故事荒诞,但其实它们就发生在我们的周围,都是一些平时被我们忽略的细节,被我在舞台上放大而已。”

《咸蛋》最初的名字是《春夏秋冬》,与四季相对,饶晓志最初也只准备了4个故事,“《咸蛋》的气质是在创作之初就确定的,但在排练的时候,我们把剧本推翻了,编剧、演员和我一起创作,最终确定了现在的7个故事。这7个故事,每个都很精彩,每个都

能拍成一部微电影。”

《借火》、《居者有其屋》、《爱的路千万里》……7个故事,每个故事的讲述时间只有15分钟,结局还要合理逆转,这不仅是对编剧的严峻考验,也对演员表演提出了苛刻的要求。《咸蛋》基本沿袭了《你好,打劫》的演员阵容,谢波、黄婕菲、张恒、潘冠男、杨俊羽、李袖、董博,都是经常出现在小剧场话剧舞台的名字,而饶晓志对他们的表演赞赏有加。“他们都很棒,都很好地完成了我们当初的设想。”

《咸蛋》的另一个亮点在于多媒体的运用。舞台上的道具非常简单,所有的环境塑造全靠多媒体。“运用多媒体,不仅能节约制作成本,减少巡演的负担,缩短换景的时间,也能为‘咸蛋’创造一个更加荒诞的世界。”饶晓志说。

据悉,西安的演出结束后,饶晓志还将带着《咸蛋》到贵州、成都、北京进行巡演。

中丹专家把脉音乐孔子学院

本报记者 胡芳

艺术·殿堂

院长王次昭表示,作为一所历史悠久的高等专业音乐学院,中央音乐学院一直以来致力于向海外传播中国的音乐文化,每年都有远赴海外的演出与学术交流。音乐孔子学院是一个由国家汉办支持、中丹两院共同合作、长期运行的非公益性音乐教育机构,中央音乐学院将会在各方面对音乐孔子学院的工作予以积极配合和大力支持。希望音乐孔子学院2013年通过教学、演出、讲座、文化活动等多种形式,成为在欧洲乃至世界有着广泛、持久和深入影响力的“中国音乐中心”。

“作为全球第一家音乐孔子学院,我们希望丹麦皇家音乐学院孔子学院能够成为一个示范性样板。”中央音乐学院音乐孔子学院办公室主任、扬琴演奏家刘月宁也表达了对音乐孔子学院的期许。

两院的理事们在听取了各项工作进展情况和工作计划的汇报之后,针对《音乐孔子学院2013年度计划》中的项目规划和教学计划进行了细致、严谨的论证与审议。其内容包括教学、文化和会议活动三大方面,涉及乐器购置、开设课程、教材研发、作曲及多种中国乐器演奏大师班及比赛、音乐会与讲座、中国乐器展、中国传统节日与汉语桥比赛、学生夏令营、教育高访团、孔子学院总部欧洲年会等具体事宜。此外,理事们还就今后两院深度合作的基本原则、音乐孔子学院启动运行后可能会遇到的各种重大问题进行了具体磋商和洽谈。

12月19日,首届音乐孔子学院理事会在中央音乐学院举行。来自丹麦皇家音乐学院的外方理事与中央音乐学院的中方理事共同回顾了全球首家音乐孔子学院成立半年来的运行情况,并商议了其进一步的发展蓝图。

今年6月,经国家汉办批准,中央音乐学院与丹麦皇家音乐学院合作建立了音乐孔子学院。学院设立于丹麦皇家音乐学院,它是全球第一所以教授、宣传和展示中国音乐文化为核心内容的孔子学院。音乐孔子学院实行理事会领导下的院长负责制,理事会由两院领导和相关部门负责人共同组成。在挂牌后的半年时间内,中、丹两院就音乐孔子学院的启动和运行做了大量细致的准备工作。

理事会上,中央音乐学院