艺术·观察

新中国第一位话剧女导演的赤子心

——国家话剧院纪念孙维世诞辰九十一周年

本报记者 刘 淼

虽然在上世纪五六十年代，尤其是戏剧界，孙维世可谓大名鼎鼎，可是，当今天人们试图了解这位英姿飒爽的共和国“红色公主”时，无论是网络还是书刊所给出的均是一些耸人听闻的标题和真假不明的报道，“暴毙”“惨死”“婚恋”“揭秘”等噱头充斥着我们所能寻找到的大部分资料，她的天赋、才华、艺术成就和贡献反倒成了不起眼的注脚，被寥寥几笔一带而过。

2012年12月26日，在中国国家话剧院成立71周年之际，国家话剧院以“继承维世精神、弘扬国话传统——孙维世艺术成就研讨会”和一本《唯有赤子心——孙维世诞辰91周年纪念文集》来缅怀这位杰出的戏剧家。

国家话剧院的一代宗师

孙维世1921年出生在一个革命家庭，是孙炳文烈士的女儿，后被周恩来收为养女，有“红色公主”之称。1938年加入中国共产党，1946年回国参加华北联合大学文工团工作。1949年12月随同毛泽东出访苏联。1950年任中国青年艺术剧院导演，在排练《保尔·柯察金》中与该院演员兼导演金山相恋结婚。“文革”期间遭受迫害致死。

学者们从她短暂的一生，总结出许多个新中国戏剧的“第一”：她是1949年以后第一位知名的话剧女导演；第一次系统运用斯坦尼斯拉夫斯基体系排演中国话剧；1952年执导果戈理的《钦差大臣》，是当时第一次成功上演的外国剧目；1965年推出的反映大庆精神的戏剧《初升的太阳》，作为深入生活并与群众结合的范例，开一时风气之先。

“中国国家话剧院最早的前身——延安青年艺术剧院自1941年成立以来已经走过了71年的岁月蹉跎、风雨变迁，由延安青年艺术剧院沿革而来的中国青年艺术剧院以及建立于上个世纪50年代的中央实验话剧院，伴随着国家的命运经历了辉煌与升腾，也度过了艰难与险阻。几十年的分分合合，2001年12月25日两院再度合并在一起，正式组建为中国国家话剧院。”国家话剧院院长周志强说，孙维世曾担任中国青年艺术剧院总导演、中央戏剧学院导演干部训练班主任和中央实验话剧院总导演，是国家话剧院的一代宗师。“我们在今天纪念孙维世同志，就是要重新寻回以孙维世同志为代表的所有国话创业者和先驱们为人民而创作、为艺术而献身的崇高精神，弘扬我们曾经尘封的光荣传统，再造国话崭新的形象。”

20位老艺术家还原孙维世的真实形象

2010年秋，国家话剧院院刊《国话研究》做了一个关于孙维世的专题——《并非遥远的触碰，维世同志从未离开》。“专题本来只需要编辑一个6000字的稿子，但我们在收集资料时发现，材料真的太丰富了，最后专题变成了20页的特辑。”《国话研究》主编颜榴介绍。

即使是20页的特辑，也似乎远远不够。于是，《唯有赤子心——孙维世诞辰91周年纪念文集》应运而生。书名出自孙维世的爱人、表演艺术家金山的一首诗。

纪念文集由新华出版社出版，国家话剧院编著，通过采访游本昌、雷恪声、石维坚、杨宗镜、蓝天野等近20位老艺术家，旨在还原孙维世的真实形象。

能得到公正的历史评价是她的愿望

在“继承维世精神、弘扬国话传统——孙维世艺术成就研讨会”上，张奇虹、李畅、宋戈等老艺术家与孙维世的亲属共同追忆了这位新中国话剧的奠基者。

孙维世的女儿孙小兰动情地说，母亲能得到今天公正的历史评价是她几十年来的愿望。“1968年2月28日，妈妈在火车站送我回大庆，她一再对我说‘无论发生什么，我都不会自杀’，没有想到这句话竟然成了我们的诀别。”孙小兰至今还记得1972年春节，周恩来、邓颖超把只有18岁的她接到中南海西花厅，告诉她母亲死去噩耗时的痛苦。

1954年，著名导演张奇虹被派到莫斯科东方大学学习，而这里正是1940年孙维世学习的地方。“学校里有个管服装的老太太，她知道我是从中国来的，就问我‘你认识孙吗？’老太太口中的孙就是维世同志。老太太拉住我的手不停地夸维世同志。她说‘孙是好样的！’”张奇虹跟这位老太太交上了朋友，也从她嘴里听来了不少孙维世的故事。孙维世到这里学习的时候正是苏联卫国战争时期，她在课余时间跟着老太太到红军医院慰问伤员，她喜欢唱《喀秋莎》，唱得特别好。飞机来轰炸的时候，孙维世总是拉着老太太一起跑，老太太年纪大、个子小，总是落在孙维世的后面，等炸弹一来，孙维世就会把她抱住，扑在她身上掩护她。在老太太眼中，孙维世是英雄。

戏剧评论家童道明看过孙维世导演的三出戏，《纽斯科夫兄弟》、《初升的太阳》和《一仆二主》。“从这三出戏的呈现，见证了孙维世把握斯坦尼斯拉夫斯基体系精髓以及在体验基础上再体现的能力。从优秀演员游本昌非同一般的舞台表现力来看，也能证明孙维世真是一个能让中国演员从思想体系中得到活生生艺术能量的导演。”童道明说，孙维世是成功地、创造性地把斯坦尼斯拉夫斯基体系转化为舞台艺术呈现的导演。

孙维世的笑让文艺批评家杜高终生难忘。“不听到孙维世的笑不会了解这个人，不会了解她的性格，她的笑是那样的爽朗、那样的响亮、那样的富有感染力。她是总导演，在剧院找她不困难，你只要听到那个笑，就可以知道孙维世在哪里。但是这样高贵而美丽的生命，却被‘文革’毁灭了。所以我们不要忘记孙维世。想到孙维世就知道‘文革’再不能发生了。”

老艺术家宋戈还记得当年孙维世对年轻人的关怀。困难时期，宋戈全身浮肿，孙维世给他带去了当时只有处级以上干部才有的维生素B_{12}。后来得知孙维世被迫害，宋戈拿着那个盒子和小瓶哭了很长时间。

舞台美术家薛殿杰说，孙维世不仅在导演方面有着丰富的想象力，对于剧院剧目的规划也有着深层次的思考。“她曾经跟我说，她的剧目规划中有莎士比亚、有赛金花。她对五四以来的优秀剧目和国外的优秀保留剧目本来是有部署的，后来因为极‘左’风来了，她的理想没有实现，跟着形势走，才排了《恨水长流》等。”

中央戏剧学院舞台美术系教授李畅认为，孙维世推广的保留剧目制度，对演员的培养功不可没。“现在能有很多好的演员活跃在舞台上也和这种制度有关系，这是我们的一个法宝。”

表演艺术家游本昌为参加研讨会半夜没睡。79岁的游本昌激动地说，孙维世是可亲的艺术家，“文革”使她没来得及继续走向高峰，“她是艺术家中的烈士，艺术家中的人民英雄，这一点没有一个艺术家可以和她比。”

孙维世六姨任均回忆，在“文革”开始后，孙维世曾三次到她家。“第一次来，她说她天天劳动，扫地扫厕所。我们谈对‘文革’的不理解，对江青参政的不理解。第二次，她告诉我，她被软禁了，天天有人监视她，她是偷偷溜出来的。她说，哥哥死了，我大惊。她说别人说他是自杀，她相信不会是自杀，一定是被害死的。我们非常悲痛。维世让我把上世纪30年代在上海学习时，江青送的、签着‘蓝苹’名字的那张照片烧掉，她说万一被发现了就是反革命，闹不好就有杀身之祸。第三次，就是最后一次，维世敲开我家的门，我看见她戴着帽子，压得很低，还围着大围巾，进到我屋时，她把帽子掀开一点，她的头发已经被剃光了。看她这样我心疼极了。她说金山已经被抓起来了。我说‘你怎么办，你一个人他们会不会抓你？’她说‘六姨放心，我没有任何把柄让他们抓。他们想从我这儿搞总理，我看不出总理有问题，没什么可说的，绝不会胡编乱咬。’那次之后我就再也没见过维世了，她被抓起来关进监狱，遭到了惨无人道的折磨而死。”

任均说，孙维世热爱艺术，她卓越的艺术才华、创作能力刚刚发挥就遇到了极“左”的年代，但她仍然坚持在夹缝中力求艺术的生存之地。“她死得太可惜了，至今每每念及我就控制不住泪水。”

艺术·院团

“浙京模式”与“翁国生现象”

媛 馨

《宝莲灯》，四个版本演千场

2012年12月13日，浙江省文化厅在浙江杭州剧院举行了隆重的表彰仪式，表彰浙江京剧团的新编神话京剧《宝莲灯》在6年间演出超千场、现代少儿京剧《藏羚羊》在3年中演出600场。

由高牧坤执导，浙江京剧团团长、京剧武生名家翁国生领衔主演的神话京剧《宝莲灯》创演6年多来，下农村、登海岛、走山乡、进高校，在全国各地巡演了1000多场，并且走出国门，参加了法国巴黎中国戏曲艺术节的展演，荣获了印度首届亚洲戏剧节最高奖。

《宝莲灯》不仅获得了观众的喜爱，还先后荣获第五届中国京剧艺术节最高奖——剧目金奖、国家舞台艺术精品工程30台入选剧目奖、浙江省“五个一工程”奖和首届浙江省文化艺术节优秀演出剧目奖。

为了能让更多的人看到《宝莲灯》，浙江京剧团采取了一系列切实有效的市场营销策略。根据不同的演出对象和演出市场，创作了该剧4个不同的演出模式，分别为农村草台版、校园普及版、海外巡演版和大剧院精品版，在剧本结构、叙事方式及舞美装置、道具、布景等方面都有所区别，分别对应了不同层次的受众需求，开拓了更广泛的演出市场，因此才有了1000多场演出的丰硕成果。

《藏羚羊》，跨省合作获奖无数

由浙江京剧团和青海省戏剧艺术剧院联合创排、翁国生担任总导演的现代少儿京剧《藏羚羊》，好似一幅描绘青藏高原的巨幅油画，大气恢弘。该剧以藏羚羊的独特视角来描述人类保护国家珍稀动物的感人故事，以轻松、活泼、充满童趣和诗化的艺术手法，叙述了一个严肃的主题——人性由恶向善的转化。

《藏羚羊》自2007年在浙江和青海先后首演后，3年间不断进行修改、提升，此剧演遍了江苏、宁夏、山东、北京等省区市，并获得了国家舞台艺术精品工程大奖、中国少数民族戏剧会演最高奖金孔雀大奖、国家舞台艺术精品工程30台入选剧目奖、中国京剧艺术节剧目银奖、全国少数民族文艺会演优秀剧目金奖、长江流域全国戏剧会演最高奖——优秀剧目大奖和上海第九届全国优秀儿童剧展演最佳剧目大奖等诸多奖项。

《藏羚羊》是一台既获得众多艺术奖杯又获得观众口碑的优秀精品剧目，目前已在全国各地巡演600多场，票房收入568万余元，是社会效益与经济效益完美结合的代表。

《飞虎将军》，压轴大戏气度不凡

更大的消息是：浙江京剧团2012年创排的大型新编历史京剧《飞虎将军》于2012年12月13日在杭州剧院首演。

《飞虎将军》是浙江京剧团独创的“浙江京剧武戏三部曲”的压轴大戏。肩负“浙江京剧武戏三部曲”收尾重任的《飞虎将军》取材历史人物“十三太保”李存孝的传奇经历，以其跌宕起伏的悲剧人生为故事主线，向观众展现了残唐五代十国时期恢弘惨烈的历史场景：牧羊娃安敬思在飞虎峪中放羊为生，因打虎救主，被晋王李克用赏识，封为“十三太保”，赐名李存孝。随军后，攻城拔寨，屡立战功，又被封为“飞虎大将军”，并娶李克用之女为妻。因其草根品性及立功之后的骄纵狂妄，触犯了晋国军规和国法，最终身陷牢狱，情断雁门，落得“五马分尸”的悲惨下场。

《飞虎将军》深入挖掘了李存孝悲剧命运的内在缘由，将剧旨升华到对人性拷问——人如何在坎坷的一生中坚守自己原本的平和、淡静，人如何在事业腾达、地位高升之际留存自己原有的朴实本性，不狂妄、不自大、不忘恩、不忘本。

《飞虎将军》由翁国生担任导演和艺术总监；资深剧作家周长赋担任编剧；中央戏剧学院教授边文彤、胡耀辉担任舞美设计和灯光设计；资深戏曲服装造型设计师蓝玲担任人物造型设计；4位国家一级作曲邱小波、刘建宽、周雪华、叶云青联手担任音乐设计和唱腔设计；翁国生和浙京青年武生金敏共同领衔主演；杨派老生赵东海，荀派花旦罗戎征、黄金，程派青衣毛懋，花脸毛毅，文丑陈瑞云联袂演出。

由翁国生扮演的李存孝集京昆短打武生、箭衣武生为一身，扮相英武帅气，表演细腻复杂，唱做文武并重，技巧高难惊绝，全方位展示出翁国生从艺近40年来所积淀的京昆武生的表演绝技和艺术底蕴。

该剧在创作之初，因其独特的故事题材、流畅的戏剧文本、深刻的剧旨主题，获得了浙江省内各方专家的关注，先后被评为2011年浙江省舞台艺术精品工程戏剧创作项目第一名、2012年浙江省文化创新团队重点创新项目、2011年浙江省文化厅重点戏剧创作项目，并先后得到了中共浙江省委宣传部、浙江省文化厅的重点项目资助。2012年底，《飞虎将军》以其崭新的舞台综合呈现和充满哲理的剧作主题阐述，顺利入围浙江省舞台艺术精品工程优秀剧目评比，并被评选为2012年浙江省舞台艺术精品工程优秀剧目的榜首。目前，该剧已陆续在杭州、海宁、新昌、长兴、桐庐等地以基层巡演的方式连演了15场。

“浙京模式”，其实就是“翁国生现象”

2012年12月14日，浙江省文化厅邀请来自全国各地的戏剧界专家汇聚一堂，举行了浙江京剧团创新剧目研讨会，共同研讨浙京经过多年艺术实践所形成的“浙京模式”和近些年来所创作的诸多京剧创新剧目的艺术特点和发展趋势，并研究为“浙京模式”的形成付出极大心血的浙京“翁国生现象”。

专家们在会上对浙京近些年来在剧目创新、人才培养和演出市场开拓等方面的努力给予积极的肯定和热情的赞扬，并对浙京将来更深层次地进行艺术上的多元发展出谋划策，为浙江京剧创新剧目的进一步提升和改进提供了许多好的建议和方法。

中国剧协副主席、剧作家罗怀臻在研讨会上说：“翁国生是当今戏剧界殊为难得的‘三门抱’人才，他在演员、导演、院团管理这三个方面都做得非常出色。他的创新剧目已经累积到了一定的数量，从他领衔主演的新编大戏《寒号鸟》、《孔雀翎》、《宝莲灯》、《哪吒》、《俄狄浦斯王》、《孙悟空大破玄虚洞》一直到现在的《飞虎将军》，他在剧团中、在戏曲领域中的示范引领作用已经足够展现出他作为浙江京剧领军人物的自身实力。而从导演方面来说，翁国生最鲜明的标志就是他不久前所担任的全国首届青年导演艺术研修班班长的身份以及近年来所导演的近50部各类的戏剧舞台作品。翁国生凭他的刻苦勤奋和综合实力很快会在导演方面成为戏剧界的擎天一柱。我还有一个特别的感叹，在一个京剧的非流行区域，在京剧剧种高端人才和资源高度集中在京津沪的时代背景下，以翁国生为代表的这一批浙江京剧人，能够坚守在西子湖畔，高举振兴京剧大旗，不仅没有穷酸相、祈求相，还显现出一派青春、一片阳光，与时代同行，充满生机，把一个京剧团办出独特的气质，办出可贵的精气神，非常难得！”

《飞虎将军》剧照

艺术·资讯

《白蛇传》再现赵派艺术

本报讯 （记者罗云川）京剧艺术大师赵燕侠舞台生活80年庆贺演出，2012年12月29日晚在北京长安大戏院由北京京剧院青年演员、赵燕侠弟子朱虹主演的《白蛇传》拉开帷幕。

白素贞和许仙的爱情故事家喻户晓。而作为赵派经典剧目，当晚的《白蛇传》和其他戏曲和影视版本有所不同。一般的版本中，“水漫金山”之后，便是“白娘子永镇雷峰塔”，这一版本却是断桥前夫妻重逢、冰释前嫌，法海卷土重来……演出从晚上7点半持续到11点，少数观众提前离场，从而错过了该剧最为经典的唱段“亲儿的脸，吻儿的腮……”

朱虹饰演白素贞，北京京剧院叶派小生包飞饰演许仙，陈宇饰演小青，西子湖畔，一段人与仙的生死恋使全场观众悲喜交加。朱虹牢记赵燕侠的点拨——“唱这出戏，不卖嗓子，只靠情。”她全身心地投入戏中，一唱一念扣人心弦。特别是最后的“合钵”，当法海要把白素贞压在雷峰塔下，母子、夫妻分离时，当年赵燕侠、田汉和李慕良三位大师联袂即兴创作的一段徽调三眼“小乖乖”，由于朱虹的深情演唱，观众被她牢牢地吸引住。当唱到“亲儿的脸，吻儿的腮……再喝一口离娘的奶”时，她已是泪流满面，台下亦有观众感动流泪。

据了解，这出《白蛇传》是1963年由提倡赵派艺术的周恩来总理要求赵燕侠排演的，当时各种版本已经很多，但是从不肯“吃人剩饭”的赵燕侠根据自己的艺术个性创造出风格独特的赵派《白蛇传》，一经演唱，风靡全国，传唱至今。今年85岁的赵燕侠在女儿张雏燕的协助下，又亲自把这出久演不衰的好戏传给了青年演员，使赵派艺术辉煌再现。

北大星光集团进军书画界

本报讯 （记者刘淼 赵凤兰）2012年12月26日，北大星光集团“画坛十杰”签约发布会在京举行。牛克诚、林容生、王冠军、张见等10位在国内外颇具影响的中青年画家正式签约北大星光。

此番北大星光大举进军书画界，一举签约10位画家，并组建北大星光集团文化艺术中心。中心将专注于投资并经纪“新工笔”“新水墨”签约画家，为书画等艺术作品展览、交易和学术交流提供一站式服务。中国艺术研究院美术研究所副所长、博士生导师牛克诚将担任北大星光文化艺术中心学术指导；中国艺术研究院中国画院副院长张见与北京画院专职画家、中国工笔画学会理事王冠军，共同担任中心艺术指导。三位画界代表人物将在理论与实践结合的基础上整体把握北大星光文化艺术中心的发展方向。围绕一个“新”字，北大星光将通过对“新工笔”“新水墨”画作进行品评鉴赏与收藏交易，以影视实力带动书画产业，以书画反哺影视。

北大星光集团2001年成立，业务涵盖传媒产业投资、影视投资、制作发行、艺人经纪及艺术品收藏营销等。集团近年来投资并制作了《男才女貌》、《夏妍的秋天》、《鸿门宴》、《花木兰》等近20部影视佳作，并在国内外多次获奖。

北京市海淀区成立演出联盟

本报讯 （记者张婷）2012年12月24日，北京市海淀区演出联盟在北京大学百周年纪念讲堂揭牌。该演出联盟由解放军艺术学院、总政治部歌舞团、北京大学、清华大学等30多家演出团体、演出场馆及演出经纪公司联合组成。

该联盟成立后，将重点在统筹资源、搭建平台、培育文化消费、开展基础调研等方面发挥作用，并聘请舞台艺术创作、生产、营销等方面的专家组成专家指导委员会，对联盟艺术创作、演出、文化行业发展等提出指导意见，同时为演出团体、演出场馆及演出经纪公司搭建交流与合作平台。

此外，该联盟还将搭建演出信息统一发布平台，即通过媒体集中发布海淀区的演出资讯、推介重点剧目、依托联盟成员单位引进高端演出团体、推出优惠票价等，让人民群众共享文化发展成果。并且，该联盟还将定期开展海淀区演出行业发展状况调查研究，并及时发布调查结果。

海淀作为北京重要的教育文化中心，文化资源丰富、文化企业众多、文化人才荟萃。区内有文化设施500余处，各类演出场所41处，文艺表演团队44家，各类高端专业文艺人才4000余人，2012年营业性演出达2600余场次。

央视六小时直播维也纳新年音乐会

本报讯 （记者祝静）1月1日，中央电视台音乐频道推出维也纳新年音乐会6小时超长直播。

1月1日16点至22点，央视音乐频道通过卫星连接国内、国外两个主会场现场直播维也纳新年音乐会。音乐会由指挥家莫斯特率领维也纳爱乐乐团精彩呈现。除电视直播之外，央视音乐频道还在北京华彬歌剧院设立分会场，李云迪、邵恩、严彬、盛中国等名家在现场为观众带来精湛表演。

据导演组介绍，本次直播将前后方的表演有机融合，并结合各界名人点评、红毯秀等，是一次全新的维也纳新年音乐会转播形式。

据悉，从1987年央视第一次转播维也纳新年音乐会开始，这一音乐盛会已陪伴中国观众迎接了25个新年。

舞蹈作品《重置》将首演

本报讯 （记者于帆）由北京雷动天下现代舞团制作和演出、雷动天下驻团艺术家桑吉加编创的最新舞蹈作品《重置》，将于1月11日至13日和18日至20日在北京雷动天下剧场演出6场，由此揭开其全球首演的序幕。

据介绍，《重置》是桑吉加在继《无以名状》和《前定的暗色》之后，为北京雷动天下现代舞团度身打造的第三部作品。《重置》以艺术家的想象力，进行对生命的思考和对身体与时空之间关系的探索。桑吉加表示，在今天人们习惯的虚拟世界里，“重置”意味着推倒过去的程序和经历，并重新建立出发点，以面对种种曾经发生或将要发生的事件。“在虚拟的世界里，要推倒过去修建未来，只要按一下键钮即可，可在现实生活里，伴随着时间和空间改变的是人类情感的积累，当时空颠倒之后，是否所有被推倒的都可以重来，被打破的都可还原？这些就是《重置》想要探讨的主题。”

据悉，《重置》还特邀了香港知名音乐人李劲松和多媒体制作人杨振业以及马来西亚顶尖灯光设计师陈剑明、北京著名服装设计师王彦共同合作。

网络模特大赛亚军姚越推公益歌曲

本报讯 （记者胡芳）2012年12月底获得2012CCTV网络模特大赛总决赛男模组亚军和网络人气奖两项大奖的姚越，日前推出公益歌曲及公益微电影。

由乾鹏印象出品的姚越公益歌曲《阳光在身边》日前正在热播，公益微电影《纸风车》即将全线播出，再加上刚荣获CCTV网络模特大赛亚军殊荣，姚越可谓三喜临门。歌曲音乐电视中，姚越化身“梦想快递员”为孩子送去最温馨的感动。该歌曲由《中国好声音》选手金志文操刀制作，阐释“传递点滴爱心”的大爱公益理念，清新温暖的歌词、朗朗上口的旋律，透出浓浓暖人的情愫。《阳光在身边》紧紧围绕“大爱”主题，以“梦想与真情”相融合的手法来呈现，姚越对公益事业的支持都注入这首歌里。