

中国杂技团再获“金小丑奖”的背后

本报记者 杨 迪

春节前夕,中国杂技团有限公司在北京举行了媒体见面会。会上,中国杂技团有限公司总经理、北京市杂技学校校长张红宣布,日前,由该公司选派的《俏花旦·集体空竹》和《圣斗·地圈》两个节目,经过激烈竞争,来自世界20个国家的28个优秀杂技节目中脱颖而出,双双荣获第37届蒙特卡罗国际马戏艺术节最高奖——“金小丑奖”。

据了解,蒙特卡罗国际马戏艺术节由蒙特卡罗大公雷尼埃三世于1974年创办,是目前世界范围内权威性最强、影响力最大的国际杂技马戏赛场,其最高奖——“金小丑奖”是世界杂技从业者的终极梦想和追求,被誉为世界杂技的“奥斯卡”。

2004年,《十三人顶碗》曾让中国杂技团获得该团历史上的第一个“金小丑奖”。此次则是中国杂技团2006年转企改制之后捧得的第一座“金小丑”奖杯。捧得奖杯的那一刻,中国杂技团的所有人员非常激动,他们知道,这一座金灿灿、沉甸甸的奖杯,是由创作人员和演员们的智慧、心血和汗水铸就的。

张红告诉记者,尽管这两个节目已历经多次大赛和重大演出的磨练,属于比较成熟的节目,但为了在蒙特卡罗的赛场上角逐金奖,仍进行了进一步的打磨提升。在核心技术有所创新和突破的同时,演员的综合表演、服饰造型道具、节目细节处理、整体美化包装等方面都进行了重新调整和设计。

紧张的备赛过程并非一帆风顺,首个棘手的问题便是参赛演员们的心理障碍:年龄较大的参赛演员担心,万一此次冲击“金小丑”不能获得成功,他们会在不久的将来带着无限的遗憾退出杂技演艺舞台。为了帮助大家克服心理障碍,张红、副总经理孙力连

《俏花旦·集体空竹》

《圣斗·地圈》

同参赛节目的主教练王桂琴、李金相等人,不断与演员们进行思想沟通和交流,帮助他们放下包袱、摆正心态,告诉他们要化压力为动力,重视过程看淡结果,只要拼尽全力将节目精彩地呈现于世界杂坛的顶级赛场,就是取得了成功。

备赛演员的情绪和心态逐渐平稳了下来,并开始了核心技术的攻关训练。近30名备赛演员在10个月的时间里酷暑、战严寒,几乎放弃了全年的商业演出机会,在练功厅潜心研发、练习技术动作。

空竹组主要演员杨迪患有哮喘病,高强度的训练使他的哮喘经常复发,“吸氧器”成了他日常训练中必不可少辅助工具。空竹是集体节目,缺少了杨迪,很多重要动作很难完成训练。为了保证训练进程,杨迪从来没有提出任何休息要求。全体空竹演员为了保证训练,自觉放弃了节假日,加班加点、克服病痛坚持训练。

地圈组主演于晓洋在节目中承担着翻越最高8圈的重任任务,除了主项动作之外,他开始积极练习转动地圈的“鱼跃”动作。田

峰、刘群等其他地圈组的演员都在集训过程中出现了多处伤痛,但仍坚持训练。两组演员为了确保备赛训练倾尽了全力。

除了演员们的努力,为了实现两个节目在赛场上的全新亮相,中国杂技团邀请了知名服装设计设计师为两个节目进行了全新的服装设计,从色泽、花纹到配饰、配饰无不进行过认真的研究、推敲。最终功夫不负有心人,两个节目的包装在赛场上实现了非常理想的效果,特别是空竹节目的思想,在传统花旦戏曲服饰的基础上兼顾了杂技服饰的特点,加以精心点缀、雕琢,形成了一套精致华美的杂技花旦演出服饰,在比赛现场赢得了评委和观众的高度评价。

公司总工程师王建民因在工

作中意外受伤,腿部骨折且伤情一直反复,但是为了保障两个节目特别是地圈自动化道具的制作和训练使用,王建民坚持边治疗边工作,保证了地圈备份道具的赶制和训练调试。在参赛队伍抵达蒙特卡罗后,他还昼夜坚持远程指挥解决一系列道具问题。公司总导演何晓彬为加强节目的升级编排,放弃节假日休息,并亲自监督服装的设计和制作工作。

尽管已做了充足的准备,演员们在抵达蒙特卡罗的演出场地后,还是在场地适应方面出现了较大的问题。比赛一直以来都是在马戏大棚中进行,圆形场地的地面完全由暗纹的锯末铺就,这给演员的表演带来了很大的困扰。对于绝大多数从未经历过蒙特卡罗赛场的演员们来说,除了需

要克服技术问题,更要克服巨大的心理压力。

面对这一切不利因素,演员们在孙力力、王桂琴、李金相的带领下,充分利用一切可用时间和空间进行场地内的适应性训练和联排。高度紧张的精神压力、高强度的训练和工作使许多演员快速消瘦下来,有些演员甚至因为抵抗力下降开始感冒发烧。但是大家没有怨言,认真地对待每一次得来不易的训练机会。大家心中有着一个共同的信念,那就是无论结果如何,都要不留遗憾地完成好这次参赛演出任务。

付出终有回报,《俏花旦·集体空竹》凭借一系列高难度动作以及演员们娴熟流畅且富有京剧韵味的表演,荣获了“金小丑奖”和“青少年最喜爱作品”奖。将两套具现代气息和时代色彩的创新机械圈作为整个节目亮点的《圣斗·地圈》在新度、难度、高度、速度等几个方面都实现了较大的进步,获得了“金小丑奖”和俄罗斯国家马戏团授予的特别奖。

世界马戏联合会主席、蒙特卡罗蒙特卡罗公主对两个节目给予了高度的评价。她称赞《俏花旦·集体空竹》在综合艺术造诣方面达到了很高的水平,演员的表演精彩成功地塑造了人物的灵魂和形象,将传统的中国空竹节目创造性地实现了艺术化的表现,而《圣斗·地圈》代表了蒙特卡罗国际马戏艺术节在艺术创新发展方面的主张。两个节目为蒙特卡罗国际马戏艺术节的发展和进步做出了贡献。

北京民族文化宫大剧院将重张

本报讯 经过长达一年的整修,北京民族文化宫大剧院将于3月8日、9日以“方清平京味脱口秀”和“嘻哈包袱铺精品专场”庆祝剧院重张开业。

作为新中国成立10周年的献礼建筑,民族文化宫大剧院曾经是长安街上的文化地标。此次整修一新的剧院座位数从原来的1100个减少为830个,恢复了建成之初的真皮座椅设计,采用造价为1600元一把的牛皮座椅,座椅空间更加宽大舒适。此外,舞台、灯光、空调、地面等设施也进行了更新替换。

为此次重张演出打头炮的是备受关注的“冷面单口”方清平。此次演出的“方清平京味脱口秀”现场版定名为《光头流浪记》,是此前在全国20多座城市巡演的《我的多半生》的延续。方清平介绍,这个节目有点像相声版《人在囧途》,灵感来自他以往在全国巡演时发生的许多有趣的小故事。

3月9日上演的“嘻哈包袱铺精品专场”中,高晓攀、尤宪超、陈印泉、侯振鹏、王惟、连旭等人气演员将演出《铃铛谱》、《我是动画迷》、《好好说话》等精彩段子。

据悉,两场重张演出后,服饰表演《流动的紫禁城》将在民族文化宫大剧院进行长期驻场演出,目前初定为3年。(目 沙)

话剧《建家小业》北京首演

本报讯 (记者刘森)2月19日,李伯勇导演工作室话剧新作《建家小业》在北京青蓝剧场进行了预演。

话剧《建家小业》由苗九龄编剧,导演李伯勇担任监制,李伯勇导演工作室新签约的青年导演孙哲执导,田旭、程楠任制作人。该剧讲述了老北京四合院里李老头一家人的故事。李老头的前妻留下一套黄花梨家具价值连城,大儿子想把家具卖掉。但李老头担心这点家业被不务正业的大儿子糟蹋,死活不肯。二儿子从美国学成回国创业,还带回一个黑皮肤的洋媳

妇,这也让李老头难以接受。大儿子为了那套家具,把家里闹得鸡飞狗跳,没想到却引出了背后一个秘密。

《建家小业》延续了李伯勇导演工作室以往戏剧作品的风格,轻松、诙谐,在感动中穿插着不少小幽默。孙哲说,《建家小业》是在京味儿环境下还原了当下人们每天都要面对的亲情感、友情、爱情。

据悉,2月19日、20日的试演之后,《建家小业》将于2月25日至3月1日登上北京人艺实验剧场的舞台,之后将到上海、天津等地巡演。

三部海派话剧将赴京展演

本报讯 (记者罗云川)受北京人艺之邀,上海话剧艺术中心将于3月13日至31日携3部具有海派特色的精品剧目赴京展演。

去年,北京人艺成立60周年到上海展演期间,北京人艺院长濮存昕曾到上海话剧艺术中心观摩演出,并对上话制作的剧目作品艺术水准及市场运营方式赞赏有加,盛情邀请上话“做客”人艺。

上话一直以来重视向观众推介经典的欧美译作和高品质原创作品,希望通过此次携《我爱祖国》、《哈尼姑娘》、《吉祥》、《大山的希望》、《黄河涛声》、《一滴水》等,悠扬的器乐、柔美的古典舞蹈共同打造一台春台朝晖、天真烂漫的青少年春晚,展现了他们的才艺,成就了他们的艺术梦想。

展演,能把更多具有上海特色的话剧作品介绍给北京的观众。

上海话剧艺术中心与北京人艺演出中心主办的“2013首都剧场精品剧目邀请展演——上海话剧艺术中心赴京演出”得到了上海文化发展基金会的支持,体现了上海各界对于此次展演的关注。

“创意、品质、多元”是上海话剧艺术中心一直以来的定位。上海话剧艺术中心1995年成立以来,先后上演了古今中外作品100余部,与全国各地乃至世界各国开展各种形式的合作及互访演出。在这些国内外交流中,上话和北京的演出交流尤为密切。

“我爱祖国”春晚推介艺术新人

本报讯 (记者刘嵩)为发掘和培养艺术新人,提升青少年的文化素养,由中国儿童音乐学会、中国教育电视台等单位历时6个月倾力打造的第四届“我爱祖国”全国青少年春节联欢晚会,于2月17日在中国教育电视台播出。

据活动组委会介绍,本次活动未收取任何报名费、参赛费、评审费,节目由全国各地青少年、

中小学、幼儿园、艺术培训机构等35家单位选送,近千名师生欢聚一堂。晚会以“我爱祖国”为主题,征集优秀节目包括《喜迎明天》、《哈尼姑娘》、《吉祥》、《大山的希望》、《黄河涛声》、《一滴水》等,悠扬的器乐、柔美的古典舞蹈共同打造一台春台朝晖、天真烂漫的青少年春晚,展现了他们的才艺,成就了他们的艺术梦想。

莫言现场助阵《我们的荆轲》

本报讯 2月19日,北京人艺携《我们的荆轲》亮相北京国家大剧院。该剧编剧莫言也亲临现场,为演员助阵。

《我们的荆轲》是莫言首部大剧场话剧作品,不同于以往荆轲刺秦的故事,这部作品的视角并不在于对荆轲刺秦过程的叙述,而重在探讨刺秦的动机和意义。莫言独特的视角、丰富的语言、将历史成功照入现实的深刻性,让《我们的荆轲》成为北京人艺历史题材剧目中的“另类”之作。而该剧也让获得诺贝尔文学奖的莫言夺得了他在戏剧界的第一个奖项——中国话剧金狮奖优秀编剧奖。

从2011年起,《我们的荆轲》已演出三轮,此番移师国家大剧院,剧组早在春节期就开始排练。“光环已经存在,大家肯定会对这个作品关注更多。”荆轲的饰演者王斑说,“莫言先生写这个戏肯定需要我们会与时俱进,所以我们会不断演出新意。”而剧中唯一的女性角色——燕姬的扮演者宋轶则表示,自己对人物有了更深入的感觉,心里更踏实,已经不是去死记怎么做,而是所有的肢体表现都是由心而发的。

经过几十场的锤炼,《我们的荆轲》此次的演出更趋成熟。演出刚一结束,莫言就来到后台与剧组见面。“没出十五都是年,给大家拜年!”莫言的到来让演员们非常开心,而他作为编剧对表演的肯定则更令剧组欣慰,“这部戏与我第一次看相比,衔接更加流畅,演员对人物把握的分寸感更贴近我的原意。你们的功劳非常大,真是让我眼界大开,由此也坚定了我继续努力为北京人艺写戏的信心。”兴致高昂的莫言甚至透露了些许新作构思:“《我们的荆轲》是2000多年前的事,下一部戏完全不一样,可能是2年后的事。”他还开玩笑地说,北京人艺能把历史剧演出现代味儿,不知道接下来能不能把现代戏演出历史味儿。

其实早在演出中场休息时,莫言与北京人艺院长张和平聊天,说到自己最近虽然忙碌,但是一边忙一边想着给北京人艺写戏。张和平当即端起茶杯,二人以茶代酒,干杯约定。“能否写出好戏另当别论,但我热情很高,心很真诚。我很期待由北京人艺的演员再次将我的作品变成舞台形象。”莫言说。(嘉 纳)

莫言与张和平以茶代酒,干杯约定

歌剧《卡门》热情归来

郑荣健

此次歌剧《卡门》于2月21日至24日在北京国家大剧院上演,完全没有出乎人的意料。首先是国家大剧院版歌剧《霍夫曼的故事》刚刚演完,而弗兰切斯卡·赞贝罗恰恰也是那部剧的导演,趁热打铁继续上演重新打造的第三部歌剧《卡门》,在成本和观众的适应性上合情合理。更重要的是,观众对《卡门》太熟悉了,它在世界舞台久演不衰的良好口碑与中国蛇年元宵节的喜庆结合起来,让这种“熟悉”一下子有了更亲切的意味,也增加了新的期待。

《卡门》好人缘让演员难找

自2010年5月和2011年4月先后演出两轮之后,国家大剧院版歌剧《卡门》一直备受好评。弗兰切斯卡·赞贝罗直言,如果有一部歌剧是属于所有观众的,那无疑就是《卡门》。因为剧中鲜活的人物、充满张力的情节,以及贯穿始终的充沛情感,都像是一种诉说,让我们在这部歌剧中看到自己。而编剧邹静之也评价:“这是一部满台生辉的现实主义大戏。”

但直到3个月前,国家大剧院才决定再次上演该剧,因为演员难找。国家大剧院歌剧艺术总监朱塞佩·库恰透露:“歌剧《卡门》已经越演越好了,但这一次也出现了一些困难。大家都知道,在全世界演出频率最高的前5部歌剧中,《卡门》排行第3,前面分别是《艺术家生涯》和《茶花女》,紧跟着就是《托斯卡》,我们制作《卡门》期间,全世界至少有三四十家歌剧院都在排演《卡门》,这就使得找演员成为一件极为困难的事情。”

中国文化的魅力吸引了他们

虽然演员难找,但最终加盟《卡门》的阵容还是让人眼前一亮。饰演卡门的女中音歌唱家约拉娜·伏加索娃曾与祖安·梅塔等指挥大师有过合作,职业履历可谓辉煌;另一位卡门扮演者卡拉·德里科夫刚刚在国家大剧院版歌剧《霍夫曼的故事》中凭借威尼斯际花朱莉叶塔一角精彩亮相,也先后在欧洲著名歌剧院饰演过3个不同版本的卡门,还在50余场音乐会中演唱过《卡门》的经典唱段。此外,男主角堂·何塞的扮演者鲁本·佩利扎里以超高演唱技巧著称,对普契尼、威尔第、贝里尼、比才甚至瓦格纳的歌剧都有很深的功底,斗牛士的扮演者卡斯达·斯威尔斯则与西蒙·拉特纳合作过《卡门》中的斗牛士并广受赞誉。用朱塞佩·库恰的话说,“托

来。我想说,这也是国家大剧院展示对该剧整体把握能力的一次全新亮相。”

中国文化的魅力吸引了他们

虽然演员难找,但最终加盟《卡门》的阵容还是让人眼前一亮。饰演卡门的女中音歌唱家约拉娜·伏加索娃曾与祖安·梅塔等指挥大师有过合作,职业履历可谓辉煌;另一位卡门扮演者卡拉·德里科夫刚刚在国家大剧院版歌剧《霍夫曼的故事》中凭借威尼斯际花朱莉叶塔一角精彩亮相,也先后在欧洲著名歌剧院饰演过3个不同版本的卡门,还在50余场音乐会中演唱过《卡门》的经典唱段。此外,男主角堂·何塞的扮演者鲁本·佩利扎里以超高演唱技巧著称,对普契尼、威尔第、贝里尼、比才甚至瓦格纳的歌剧都有很深的功底,斗牛士的扮演者卡斯达·斯威尔斯则与西蒙·拉特纳合作过《卡门》中的斗牛士并广受赞誉。用朱塞佩·库恰的话说,“托

来。我想说,这也是国家大剧院展示对该剧整体把握能力的一次全新亮相。”

中国文化的魅力吸引了他们

虽然演员难找,但最终加盟《卡门》的阵容还是让人眼前一亮。饰演卡门的女中音歌唱家约拉娜·伏加索娃曾与祖安·梅塔等指挥大师有过合作,职业履历可谓辉煌;另一位卡门扮演者卡拉·德里科夫刚刚在国家大剧院版歌剧《霍夫曼的故事》中凭借威尼斯际花朱莉叶塔一角精彩亮相,也先后在欧洲著名歌剧院饰演过3个不同版本的卡门,还在50余场音乐会中演唱过《卡门》的经典唱段。此外,男主角堂·何塞的扮演者鲁本·佩利扎里以超高演唱技巧著称,对普契尼、威尔第、贝里尼、比才甚至瓦格纳的歌剧都有很深的功底,斗牛士的扮演者卡斯达·斯威尔斯则与西蒙·拉特纳合作过《卡门》中的斗牛士并广受赞誉。用朱塞佩·库恰的话说,“托

不同的理解在舞台上碰撞

歌剧《卡门》之所以成为久演不衰的经典,除了乔治·比才的音乐出色,像《爱情像一只自由的鸟儿》、《斗牛士之歌》等著名咏叹调实在太经典,很大程度上还跟剧中人物的鲜明性格有关。人们对卡门一角的爱恨交加、褒贬不一可谓归结,同时也成为该剧最具魅力之处。

多争议,有人认为她好,也有人说她坏,有人说她热情叛逆,也有人说她个性放荡,奔放不过是滥情而已。”朱塞佩·库恰说,每个人的不同理解,给这部歌剧的演出提供了很大的诠释空间。事实上,在此次歌剧《卡门》的排练中,不同演员就各有各的体会。导演、指挥和演员的意见不一,特别是主演卡门的演员已多次饰演过此角,更是融入了许多自己的理解。朱塞佩·库恰说,不管卡门爱的是堂·何塞还是斗牛士,争论是允许的。他开玩笑说:“不可争辩的是,斗牛士就是一个小帅哥。”

而这种不同理解的碰撞,不仅对导演和指挥是挑战,该剧指挥张国勇也表示压力很大:“虽然《卡门》已经演过很多次了,但每一次演绎之后都会有新的理解。对一部歌剧来说,音乐是最重要的,而速度就是歌剧的命脉,体现了剧情和人物个性的张力。”张国勇强调,这就更需要针对不同演员的情况给予更多的演绎空间,让演员、指挥、导演的不同理解在舞台上碰撞出火花。

此外,国家大剧院一如既往地强调推出自己的歌唱家和演员,不少演员也在国家大剧院的舞台上逐渐成长了起来。据悉,周晓琳、张亚林、张峰、高蕾等众多国内歌唱家也加盟《卡门》的演出。