

艺术·观察

上海对一个区县剧团——宝山沪剧团创排的现代戏《挑山女人》似乎格外青睐,这是为什么呢? 3月21日,本报副总编辑赵忱与著名戏剧评论家龚和德、文化部艺术司戏剧处处长吕育中、《中国戏剧》主编龚续华一起应邀参加了在上海举行的《挑山女人》评论研讨会。 评论会由上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局联合主办,上海文化发展基金会文艺评论专项基金、上海剧协承办。评论会由上海市委宣传部副部长陈东主持。来自京沪两地的专家、媒体领导、观众代表一一点评了《挑山女人》的魅力及宝山沪剧团现象。尤为值得一提的是,上海市委常委、宣传部部长杨振武自始至终坚守在评论会上,在听完全部发言后指出:沪剧《挑山女人》是一部直面人生、直通人情、直抵人心的好作品,充分展现了中华民族传统美德中知足常乐、坚韧达观,不向命运屈服、努力创造幸福生活的精神。他希望,广大文艺工作者在文艺实践中,要始终秉持以人民为中心的创作导向,以美的形式、美的力量,传播先进文化,创作更多弘扬真善美、贬斥假恶丑的作品,用关爱的情怀和发现的眼光,刻画“最美人物”、颂扬“最美精神”。 是了,这就是答案。那么,《挑山女人》是怎么个美法呢?

挑山女人: 哭着哭着就笑了

桃子

《挑山女人》剧照

口;还有人人口声声要,其实没下文。在汪美红身上,可以照见很多不同的面孔。 据说,17年来,汪美红风雨无阻,攀爬了近20万公里陡峭山路,往返6000多个来回,磨破140多双解放鞋,累断70多根扁担……没有坚定的信念和理想,那种拾级而上的寂寞与辛苦该如何承受?如果有人碰巧看见过汪美红,会同意这样的看法:她原本也是个美人啊。如今,她的腿被磨得粗壮,如同男人,因为她做的是对男人来说也非常极限的活计。现在,汪美红几乎挑不动了。好在,上海宝山沪剧团团长华雯接过了汪美红的扁担。

汪美红,齐云山下的坚韧女子

《挑山女人》源于一个真实的故事——一对上海夫妇在安徽齐云山旅游时遇见了一个女挑夫。她的艰苦,她的坚韧,她的背影,她的口音,跟随他们回到了上海。

2009年,47岁的汪美红已经在齐云山做了17年挑夫,她是齐云山上唯一的女挑夫,因为她26岁死了丈夫,被婆婆嫌弃,她必须像男人一样扛起重担、扁担,才能担负起养活一个失明长子、一对龙凤幼子女的重任。17年里,她只有一天没有负重上山,那一天,一个爱恋她的男人死了。她为了养家没有再嫁。汪美红和她的故事抓住了这对上海夫妇女儿的心,这个上海大学一年级的姑娘提着摄像机跑到了冬日寒冷的齐云山。她跟拍汪美红,像追随一种精神。后来,她的短片《腊月二十四,小年》获得了一个专业奖项。她持续跟拍,又做了《妈妈是座山》寄给中央电视台新闻中心,汪美红上了央视新闻,往后,又被“鲁豫有约”了一下,被柴静“看见”了一下,甚至还上了一次《中国达人秀》。汪美红似乎有了名气,但还是要在齐云山挑担子上山。不同的是,家境变得不一样了:大儿子在杭州做盲人按摩,双胞胎儿子女儿考上了大学……陆陆续续,有人表示要资助汪美红,真的给了,汪美红不要,她习惯了靠自己的劳动养家糊

华雯,宝山沪剧团的美丽挑夫

华雯是宝山沪剧团团长,虽然她没有上海沪剧团的茅善玉那样被全国观众知晓,但是,她也是一朵香自苦寒的“梅”,1996年她就凭借沪剧《东方女性》夺得了中国戏剧梅花奖。这个生长在沪剧之家的女子从未离开过沪剧,小时候在父母所在的松江沪剧团玩耍,长大后在宝山沪剧团挑大梁,深爱沪剧之美,深知沪剧之难。如今,她在舞台上神刻画出“挑山女人”王美英,在宝山沪剧团的现实里,她也是肩扛重担的领头人。3月21日评论会伊始,领导与专家首先听到的就是华雯的汇报,她诚恳地感激上海及宝山领导对宝山沪剧团的支持。大家则一致认为,没有华雯的坚守,就没有宝山沪剧团的今日。

宝山沪剧团原本是个不大的剧团,但曾经有了不起的作为。近年来,由于众所周知的原因,剧团在编内人员越来越少,少到只剩下14人;年龄越来越老,老到《挑山女人》中的挑夫前些天还在台上,后几天已经退休回家了。华雯不得不面对种种困惑,当然,也面对种种诱惑,然而,没有什么困惑什么诱惑可以真的动摇她对宝山沪剧团的责任感。这个美丽而娇柔的女子,勇敢而执着地应对现实,坚定地聪明地在沪剧现代戏创作道

路上行走,一路艰辛一路歌,从《红叶魂》走到《红梅颂》,再走到《挑山女人》,走到现代戏的制高点,走出了一个个区县沪剧团令全国文艺界刮目相看的风采。 鞋合不合脚自己知道,路好不好走自己知道。起初,剧团是为生计而迫创新现代戏——现代题材的“定向戏”。渐渐地,华雯从中尝到了甜头。

华雯就是这样带领宝山沪剧团前进,一步一个脚印,如同汪美红风雨无阻拾级而上。当宝山文广局领导建议华雯去看看齐云山的汪美红时,宝山沪剧团一次艺术上重要的飞跃注定就要实现了。

为了《挑山女人》,华雯曾跟随汪美红一起爬过齐云山

为了《挑山女人》,华雯曾跟随汪美红一起爬过齐云山。在3000多级台阶上品尝过、体会过一个独立的质朴的中国女人的汗水和泪水。真切地体验给了华雯对“挑山女人”满腹辛酸的深刻认知。舞台上,她几乎不是在演戏,她真情流出的泪,引出的是观众的热泪,她让国际化的上海滩处处传颂齐云山挑夫的美德。

2012年10月26日,该剧在宝山区党校礼堂成功首演。首演在编内人员越来越少,少到只剩下14人;年龄越来越老,老到《挑山女人》中的挑夫前些天还在台上,后几天已经退休回家了。华雯不得不面对种种困惑,当然,也面对种种诱惑,然而,没有什么困惑什么诱惑可以真的动摇她对宝山沪剧团的责任感。这个美丽而娇柔的女子,勇敢而执着地应对现实,坚定地聪明地在沪剧现代戏创作道

“传承中心”,肩扛沪剧现代戏大旗

沪剧是上海独有的剧种,宝山是沪剧诞生和盛行的地方。宝山沪剧团是上海乃至长三角地区建团最早的专业沪剧团之一,至今已有60多年的历史。其前身为国家级沪剧传承人、“杨派”沪剧创始人杨飞飞领衔的艺艺沪剧团。近年来,宝山区委、区政府视宝山沪剧团为宝。同样是谋求改革,宝山对沪剧团的策略是将“沪剧团”更名

为“宝山沪剧艺术传承中心”,将差额拨款改为全额拨款,使其肩负起公益演出、文化下乡和艺术传承的重任。被加倍呵护的“沪剧传承中心”,更加精神抖擞、奋发图强,连年创排现实主义题材力作,持续深入社区、农村、工地、军营、学校演出,在公益平台和原创平台两个平台上“机”起舞——贴近时代、贴近人民,不放弃任何一个生活给予的机会,体验生活,谱写成戏,自我发展,滋养人民。

在评论会上,中国文化报社副总编赵忱说,“挑山女人”是一面镜子,折射出人的精神之美,映射出人的尊严和坚持。而一个安徽女人在上海文艺舞台上受到这样的呵护,这样的礼赞,同样让人感动,“上海的文艺创作能有这样的眼光和胸怀,我要向上海致敬!”

来自沪剧发源地松江的观众周平感叹:“因为《挑山女人》很草根,所以离我们很近。这个在苦难中坚守的女人,用母爱和人格震撼着我的灵魂……”

“剧中王美英的原型汪美红家里那么穷,床上只有棉絮没有被子,灶边只有咸菜没有蔬菜,阳台上晒着的衣服没有一件是完好的……当我第一次走近她,却怦然心动,因为她是那么健康,那么有精气神,她一点也不弱小,一点也不悲惨。我这个从都市里走出来的小资女性,在她的身边深深地感到了精神上的震撼。”演完这个戏,华雯和汪美红成为了好朋友。

在从前的上海文艺界领导马博敏看来,《挑山女人》的“草根味道”给当下文艺创作带来启示:带着敬意去“仰望”社会底层的人物,带着感恩的心去提炼有质感的生活,这种“草根”姿态或许是这个时代文艺创作必须拥有的。

文艺评论家毛时安则感叹,《挑山女人》戏虽简单但不单薄,在简单中蕴含着丰厚的艺术底蕴。这是一个由中国社会底层女子用坚实脚步、用生命光影演绎的,决不会轰轰烈烈叱咤风云,但一定会让人百感交集、肃然起敬的精神传奇,“看完这出戏让人懂得,原来人字大如天!”

上海文化基金会秘书长郗国义说,在当前,物质丰富而道德滑坡,青少年教育危机重重,“拼爹”“坑爹”事件层出不穷。沪剧《挑山女人》所传达出的价值观,教育观尤为可贵。

《上海戏剧》杂志主编胡晓军认为,当下的文艺创作中应该少一些价值甚低的闹剧,多一些像《挑山女人》这样真情动人、在精神上“含氧”的优秀作品。

这便是《挑山女人》的意义和大美。当然,《挑山女人》还必须面对高山——艺无止境,华雯们不会辜负上海的厚爱 and 观众的期待。

魏松是中国三大男高音之一。中国三大男高音这两年挺火,从北京到纽约到伦敦,都挺火。这个抽雪茄、留胡子的男子原本是个东北男人,被上海浸润得久了,事事也讲究得很,作为中国最好的“奥赛罗”,近日正在北京国家大剧院排演新戏《奥赛罗》。在此之前,他刚刚开完全国两会,会上关于降低场租、降低票价、让利给人民的呼吁引起了较大的反响。随后,他回沪监视上海歌剧院原创民族歌剧《燕子之歌》首演的各项事宜。因为,他担任上海歌剧院院长已经一年多了。歌剧《燕子之歌》正是魏松上任后极力推进的一部原创大戏。

魏松上任,要弄《燕子之歌》,是对还是错?上海文艺界对此持观望态度。著名声乐教育家、女高音歌唱家周小燕像一条潺潺流淌的小溪,妙地以学生为周小燕庆生的场景作为全剧开场,接着陆续打开一扇扇周小燕人生的窗口,截取先生艺术人生的几个代表性片段,塑造歌唱家、教育家周小燕平凡而又可爱可敬的形象,对她不平凡的人生做智慧的描摹。

3月16日、17日,经过精心筹划、细致编排的原创新歌剧《燕子之歌》在上海文化广场公演。16日,《燕子之歌》在首演之日迎来了她的主人翁。上海市委宣传部副部长陈东陪着周小燕,坐在先生身边的院长魏松内心还有些忐忑。乐迷们带着很大的好奇心和满腔的热忱来到剧场,希望能够一边欣赏新作一边向周先生致敬。那时候,没有人知道周先生会说些什么……

剧终人未散。观众焦急而耐心地等待着……周小燕缓缓地优雅地走到台前,深情致谢,她的音

周小燕看完《燕子之歌》后说:

我是最幸运的

赵忱

像一座开满了鲜花的青山,像一株长满了果实的常青藤……96岁了,她依然清秀、清醒、清丽,人们尊称她为先生。她心不老态、步不蹒跚,她一身故事,满口才华,漫天桃李,亲切如母,圣洁如佛……你敬周小燕搬上舞台,你想把周小燕变成一个艺术形象,在舞台上歌唱,在舞台上行走,你是魏松,你就可以这么大胆吗?

魏松真的敢。不是他胆子大,是他爱得真切。身为周先生的学生,身为新上任的院长,他想从先生入手,让小燕歌唱。他的想法其实很简单,在中国弄歌剧,怎么可能避开周小燕呢?他说干就干了。

他清楚地记得一年多前他与周小燕的对话。

魏松:我想弄一部原创民族歌剧。

周小燕:民族歌剧好啊,很好。

魏松:我想弄的是《燕子之歌》。

周小燕:这可不好。

魏松:请您同意,我们一定会做好《燕子之歌》。

周小燕:哦,好的。但不要把戏写得太好。我没有那样好。

魏松:我们都是您的学生。没有您,就没有我们。

这个“我们”,包括张建一、张曼华、廖昌永……

但是,“周小燕”不好弄。这只翱翔的燕子年近百岁,如何将她跨越百年的人生篇章书写在舞台上,这实在是个难题。魏松亲自挂帅,但筹备过程还是起伏跌宕。担任策划和编剧的魏松和韩适虽都是先生的学生,非常了解先生的人生及人品,但两人均是第一次涉足创作,最初拿出的剧本被认为有明显缺陷。有专业人士建议他们知难而退。魏松不是这样容易屈服的人,他坚信这是不容错过、必须做好的题材。在他的坚持和努力下,上海歌剧院组织业界高手对剧本展开细致讨论和修改。最终,《燕子之歌》传记式歌剧的体例被确定下来,巧

妙地以学生为周小燕庆生的场景作为全剧开场,接着陆续打开一扇扇周小燕人生的窗口,截取先生艺术人生的几个代表性片段,塑造歌唱家、教育家周小燕平凡而又可爱可敬的形象,对她不平凡的人生做智慧的描摹。

3月16日、17日,经过精心筹划、细致编排的原创新歌剧《燕子之歌》在上海文化广场公演。16日,《燕子之歌》在首演之日迎来了她的主人翁。上海市委宣传部副部长陈东陪着周小燕,坐在先生身边的院长魏松内心还有些忐忑。乐迷们带着很大的好奇心和满腔的热忱来到剧场,希望能够一边欣赏新作一边向周先生致敬。那时候,没有人知道周先生会说些什么……

剧终人未散。观众焦急而耐心地等待着……周小燕缓缓地优雅地走到台前,深情致谢,她的音

周小燕看完《燕子之歌》后说:

我是最幸运的

赵忱

色,一向如此的音色,像是被阳光温暖过,被沉香熏制过,望着台上台下学爱敬歌的人,她说:“我只想道谢。我觉得我真的很幸运,就像《燕子之歌》的咏叹调里李,亲切如母,圣洁如佛……你敬周小燕搬上舞台,你想把周小燕变成一个艺术形象,在舞台上歌唱,在舞台上行走,你是魏松,你就可以这么大胆吗?

魏松真的敢。不是他胆子大,是他爱得真切。身为周先生的学生,身为新上任的院长,他想从先生入手,让小燕歌唱。他的想法其实很简单,在中国弄歌剧,怎么可能避开周小燕呢?他说干就干了。

他清楚地记得一年多前他与周小燕的对话。

魏松:我想弄一部原创民族歌剧。

周小燕:民族歌剧好啊,很好。

魏松:我想弄的是《燕子之歌》。

周小燕:这可不好。

魏松:请您同意,我们一定会做好《燕子之歌》。

周小燕:哦,好的。但不要把戏写得太好。我没有那样好。

魏松:我们都是您的学生。没有您,就没有我们。

这个“我们”,包括张建一、张曼华、廖昌永……

但是,“周小燕”不好弄。这只翱翔的燕子年近百岁,如何将她跨越百年的人生篇章书写在舞台上,这实在是个难题。魏松亲自挂帅,但筹备过程还是起伏跌宕。担任策划和编剧的魏松和韩适虽都是先生的学生,非常了解先生的人生及人品,但两人均是第一次涉足创作,最初拿出的剧本被认为有明显缺陷。有专业人士建议他们知难而退。魏松不是这样容易屈服的人,他坚信这是不容错过、必须做好的题材。在他的坚持和努力下,上海歌剧院组织业界高手对剧本展开细致讨论和修改。最终,《燕子之歌》传记式歌剧的体例被确定下来,巧

艺术·殿堂

华美,其抒情性和技术难度相得益彰,故事发展中又贴切地融入了《长城谣》、《红豆词》等观众耳熟能详的作品,平添了剧作的亲切感和观赏性,合唱、重唱乐段层次丰富、变化多样。

《燕子之歌》最感人的是唱词。上海世博会会歌歌词作者,“80后”词作者甘世佳带着对周小燕的敬仰、对音乐的理解写下了众多感人肺腑的歌词,这在评点潦草的文字泛滥的当下明显增强了剧作的质感。

《燕子之歌》的舞美也很巧妙。它充分运用转台进行宫殿式建筑的分合与拼接,可以实现快速的场景切换、调度,做到无缝对接,加快整部歌剧的节奏。演出尾部,舞台中心的小转台被平缓提升,96岁的周小燕弹着钢琴升

周小燕看完《燕子之歌》后说:

我是最幸运的

赵忱

上不过分的半空,花瓣雨自空中纷纷落下,琴声荡漾,歌声飞扬,先生含笑。

《燕子之歌》最难的要数演员。谁能演好周小燕?女高音刘恋、熊郁菲扮演老年周小燕,基本胜任;张慧勇、吴睿睿扮演青年周小燕,被赞形似。张英席扮演周小燕的先生、著名电影导演张骏祥,戏虽不多,但人很帅、很贴切。

需要强调的是,该剧的主题曲《燕子之歌》,通过独唱、重唱和合唱等多种方式贯穿全剧,可谓朗朗上口,绕梁一日。

院长魏松、《燕子之歌》总策划魏松很是欣慰。他说:“周小燕先生桃李芬芳。我本人能成为她的学生,真是非常幸运。如今她虽年近百岁,却依然满腔热情地为声乐教育事业、为中国的歌剧事业奉献着光和热,2011年,先生还被评为中国教书育人楷模。这样的精神应该被弘扬,而歌剧正是最适合表现周先生的艺术形式。”

眼下,这欣慰的人儿很快要演《奥赛罗》,还计划为上海国际艺术节排演明星版《燕子之歌》。那时候,所有舞台上出现的周小燕的学生都由真学生上阵,那该是多么热闹而美好的景象。

周小燕(右三)和魏松(右二)

中国国家交响乐团美国巡演华盛顿现场 赵忱摄

1月17日至3月9日,中国国家交响乐团开创了一项中国交响乐发展史上的壮举——在美国进行了一次历时53天的远征,在16个州的29个城市进行了30场交响音乐会的商业巡回演出,观众达4万余人,每一场音乐会都出现全体观众起立欢呼的盛况。 这是一次由中国对外文化集团公司、美国哥伦比亚演艺经纪公司和国交三方联手的一次纯商业演出。这是一次试金之旅,国交构筑起中国交响乐海外巡回演出的一座崭新的里程碑。

乐为媒,“旗舰店”责无旁贷

国交自57年前成立的那一天起就担当了中国交响乐旗队的使命,几代人励精图治,首次用中文在中国演出了贝多芬的第九交响曲;创作推出了钢琴协奏曲《黄河》这样的华人交响乐经典作品;

一个难以复制的音乐壮举

——国交2013年美国商业巡演总结篇

齐涛

1973年,国交前身“中央乐团”与第一支访华的美国交响乐团——费城交响乐团建立了最初的好友,此后双方之间佳话不断,在数十年中美关系的发展和交流中起到了文化大使的作用。

这次巡演,国交演奏了贝多芬第七交响曲、拉赫玛尼诺夫第二交响曲和理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》这样的大部头交响曲,也演奏了柴科夫斯基第一钢琴协奏曲、西贝柳斯小提琴协奏曲、《梁祝》小提琴协奏曲、康戈尔德的小提琴协奏曲和《黄河》钢琴协奏曲,还带去了关峡的《大地安魂曲》第一乐章这样的中国交响乐力作。

美国大地掌声遍响

乐团本次美国巡演由指挥家李心草和邵恩执棒,分别与青年钢琴才俊龚天鹏、布索尼和玛格丽特·隆钢琴大赛第一名吴牧野、帕格尼尼小提琴大赛第一名黄滨、李传韵、梅纽因小提琴比赛和谢林小提琴比赛第一名徐扬进行了合作。李心草指

挥的理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》,凸显大师在严谨的曲式结构中喷涌出的浪漫激情,在参差错落的织体中复调与和声和谐并存,乐团各声部相互交融。有人说优秀的指挥家能从乐队队员身上“榨出”情感来,而拉赫玛尼诺夫是一位能从乐队那里“榨出”效果的作曲家,邵恩带领乐队充分发挥了乐团音色坚实而漂亮的特长,将拉赫玛尼诺夫的第二交响曲演奏得得心应手、激情澎湃。

本次巡回演出共演出3部中国交响乐作品,前两部出现在20世纪50年代和70年代,而关峡的《大地安魂曲》第一乐章则是近年来中国交响乐新作品中的代表。对于《大地安魂曲》这样具有哲理性和人文思考色彩的作品,美国观众有静心聆听的传统,他们对于这部将现实主义与浪漫主义完美结合的中国交响乐作品极为赞赏,演出后纷纷跑前跑后索要唱片。《北卡罗来纳艺术在线杂志》称音乐会以“关峡《大地安魂曲》第一乐章的‘仰望星空’开场,这个乐章的清澈透明色彩让观众进入一个美丽的胜境,慢慢推进的西方和声则流淌飘香”。

国交对3部西方经典交响曲的精彩演绎展示了自己的艺术实力。《华盛顿邮报》的评论称国交

“演出显示出这是一支训练有素的团队”“弦乐有着纯净而颇有质地的音色”。乐团的许多独奏声部更是“秀”出了个性,在交响诗《英雄生涯》中,乐队长席刘志在宏大篇幅的独奏段落中演奏得炉火纯青,音色音质俱佳。波士顿卫城伍斯特《伍斯特电讯报》的音乐评论称“中国交响乐队富丽堂皇的浪漫色彩”“全体铜管组音色协和而华丽,尤其是圆号声部,非常辉煌”。

走进美国大舞台、大市场

在美国被称为“大市场”的交响乐舞台不仅有卡内基音乐厅和林肯艺术中心,还有众多的二、三线城市音乐厅和剧院。国交巡演所到之处,不仅有华盛顿斯特拉斯莫尔和堪萨斯城考夫曼演艺中心这样的现代化豪华音乐厅,也有马萨诸塞州伍斯特迈肯尼斯音乐厅这样有着153年历史的传统音乐厅,而乐团的音乐会都纳入了这些音乐厅和剧院的音乐季。从这些音乐厅或剧场后台张贴的老海报可以看到,伦敦交响乐团等世界级乐团曾轮番在此上演,海菲兹等大师曾竞相献艺,这些演出场所正是美国的古典音乐大舞台、大市场。

国交的音乐和随行人员发现,美国听众总

艺术·行走

是盛装出席音乐会,把聆听音乐会当做对美好事物追求的手段,而非消遣娱乐。音乐会进行中,他们的眼神中流露出对台上乐团的欣赏与敬意,精彩的演奏总能激发他们的热烈回馈,这样的观众是交响乐市场的上帝。

音乐国家队的商业步履

这次国交联手中国对外文化集团公司和美国实力最雄厚的哥伦比亚演出经纪公司进行史上最大规模美国商业巡演,乐团通过巡演体验到了美国哥伦比亚演出经纪公司极为专业的眼光与独到的运作能力。国交曾在欧洲、亚洲、澳洲和澳大利亚做过巡演,这次巡演是继1987年和2006年的第三次美国巡演。国交近年来在俄罗斯、韩国的巡演,以及去年在德、奥、法的巡演都采用了商演模式。这些显示了乐团的艺术实力和职业化程度,也成为哥伦比亚公司决心立项的基础。在这次赴美国的商演中,国交的30场音乐会由哥伦比亚公司分销给了29家音乐厅和剧院,而不是由乐团租场地不计票房销售。

国交远征美国是一次英雄壮举,乐团的全体音乐家是艺术征途上的英雄。国交在这次大规模巡演中,既向美国观众展示了中国音乐家把握西方古典音乐的能力,又让美国观众分享了中国的交响音乐。同时,乐团也体验到了一个真切切切的美国古典音乐演出市场。国交通过这次巡演,将队伍锤炼成一支能与西方演出市场接轨的、特别能征战的职业化交响乐团。这次巡演,以创新的思维为文化走出去战略实践了一项新的商演模式,无论是时长、规模,还是影响力,都创造了中国交响乐在西方商业巡演的新纪录。