艺术·殿堂

国家大剧院五月音乐节

这个夏天,其“乐”融融

黑 妹

在不断推出大体量、高规格的歌剧与交响乐演出之外,每年一度主打室内乐的五月音乐节已然成为国家大剧院又一经典艺术品牌。虽然距离5月尚有一段时间,但国家大剧院公布的节目单提前挑动了广大乐迷的“味蕾”。

名团名家打造“高段位”

国家大剧院演出部副部长任小珑说:“历届的五月音乐节,国家大剧院都力争把最高品质的音乐献给各界观众。几年来,五月音乐节凭借着特色的定位、精良的品质,已经逐渐树立起自身独特的影响力,也让室内乐这一艺术形式为越来越多的观众熟悉和喜爱。”

五月音乐节也是古典乐坛明星们的一次风云际会。从5月1日到25日,将有19台精品室内乐音乐会精彩呈现,众多世界级的名团名家都将是此次音乐节的座上宾,他们共同形成了本届五月音乐节高水准的阵容格局——“小提琴神话”吉顿·克莱默、维也纳爱乐乐团首席雷纳·霍内克、维也纳爱乐乐团大提琴元老杰哈德·考夫曼、美丽的小号女神艾莉森·巴尔松等享誉世界的艺术家,都将在25天的时间里先后登场。与此同时,一批大名鼎鼎的室内乐团与室内乐组合,也是本次五月音乐节的重量级嘉宾。比如跨越半个世纪、力捧世界古典音乐四大奖项之一——德国回声古典大奖的德国伍腾堡乐团;曾创下2500万张维瓦尔第《四季》唱片销售纪录、由世界优秀独奏家组成的意大利音乐家合奏团;起源于18世纪、堪称奥地利音乐精髓浓缩的萨尔兹堡宫廷室内乐团;以及欧洲乐坛的室内乐劲旅苏格兰弦乐团等等。

节目策划独具创意

除了高水准的音乐家阵容外,别出心裁的节目策划也让本次五月音乐节看点多多。尤其值得关注的是,国家大剧院还特别策划了以瓦格纳、勃拉姆斯、巴托克作品为主打的“作曲家系列”音乐会,并放在小剧场进行单独展示。任小珑介绍:“室内乐没有像歌剧中的绚烂人声和交响乐的厚重配器,它所具有的‘私密性’最适合放在小剧场来欣赏。前几届我们曾邀请过大提琴家王健、维斯派尔维以及4位荣获过帕格尼尼大赛金奖的小提琴家举办了巴赫、贝多芬、维瓦尔第以及帕格尼尼作品的全景展现,取得了非常好的效果。借鉴往年的成功经验,我们今年又针对小剧场展示‘高端、经典、细腻’室内乐作品的优势,特别策划了3位作曲大师的主题音乐会,并由朱亦兵大提琴乐团、上海四重奏,以及小提琴家吕思清、钢琴家孙颖迪等杰出的中国本土的室内乐力量进行展现。”

除小剧场之外,音乐厅各个场次的曲目策划也颇具亮点。维也纳爱乐大提琴5+1将以独具创意的唯美改编再次挑战弦乐炫技极限,带来《卡门》、《波莱罗》等作品的另类演绎;3位来自欧洲的年轻钢琴家也将激情上演四手联弹、六手联弹,从拉赫玛尼诺夫到柴科夫斯基,从《胡桃夹子》到《浪漫华尔兹》,以超群技艺跳起黑白键上的“精灵之舞”;由吕思清、秦立巍、孙颖迪组成的美杰三重奏也将以室内乐的形式呈现风格迥异的皮亚佐拉的《四季》。

凸显“中国力量,中国本色”

从本次五月音乐节的场次排期中不难发现,除了来自世界各地的名家名团,中国艺术家与中国室内乐团体占据了相当大的比重。据统计,此次共有美杰三重奏、朱亦兵大提琴乐团、“龙”弦乐四重奏、上海四重奏、皇家斯特拉蒂瓦里四重奏以及中国广播民族乐团声部首席所组成的6支室内组合,艺术家则包含了吕思清、秦立巍、孙颖迪、陈萨、黄蒙拉、黄英、朱亦兵、王晓明等20余位,而他们带来的总计9场音乐会也占了五月音乐节所有场次近一半的比重。

任小珑表示,这样策划的核心理念正是希望在室内乐平台上凸显“中国力量,中国本色”。让本土艺术家和室内乐团演绎世界室内乐宝库里的经典,一方面能够展现中国室内乐的风采与新貌,还能利用国家大剧院这方舞台促进与国外室内乐领域的积极对话。

本届五月音乐节的另一大亮点,无疑是坚持了让室内乐走出剧场的“坚定步伐”,一系列配套的公益演出将成为剧院外的另一道风景。据悉,将有20余场公益演出贯穿整个五月音乐节始终,所涉及的场所在去年打工子弟学校、居民社区、企事业单位、博物馆等基础上,还增加了养老院、医院、大型商城等地点,且全部免费。值得一提的是,这次将有更多的中外艺术家和室内乐团体甘当“劳模”,为室内乐的普及添砖加瓦。除了吕思清、陈萨、朱亦兵、黄蒙拉、孙颖迪等众多国内艺术家,小提琴大师克莱默、小号演奏家巴尔松、大提琴演奏家德瓦瑙斯凯特等也将成为室内乐推广大军中的一员。而意大利音乐家合奏团、劳伦·米雅尔公爵爵士乐团、苏格兰弦乐团、塔利赫布拉格爱乐室内乐团,以及国家大剧院管弦乐团、皇家斯特拉蒂瓦里小提琴四重奏、“龙”弦乐四重奏、中国广播民族乐团等中外室内乐团体与组合,也将让这次的“走出去”活动规模更为庞大,内容更加丰富。届时,艺术家们还将与京城百姓进行有趣的“音乐互动”。

艺术·舞台

李六乙执导

《俄狄浦斯王》亮相

《俄狄浦斯王》剧照 李 晏 摄

本报讯 4月11日至14日,由李六乙执导的话剧新作《俄狄浦斯王》在北京国家大剧院首演,该剧是“李六乙·中国制造”戏剧计划的第二部面世作品。

此次演出的《俄狄浦斯王》拥有强大的创作阵容:李六乙执导并担任舞美设计,著名学者刘小枫担纲文学顾问,著名服装设计师和田惠美出任服装设计顾问,青年作曲家周娟作曲,曾焕兴亲任肢体设计,实力派演员姚橹、江珊、于洋、卢芳、苗驰、李士龙联袂主演。

演出一开场,伴随女歌队空灵、神秘、伤感的声音,12位带着面具的男歌队队员或娇柔或扭曲或狰狞地缓缓步到舞台中央……饰演俄狄浦斯王的姚橹展示了大气而睿智的王者风范,虽然久未登上话剧舞台,但无论是张力饱满的台词,还是充满魅力的舞台肢体,都显示出深厚功力。尤其是最后一场戏中,当俄狄浦斯王得知自己“弑父娶母”的事实真相后,其层次感极强的现场表现令人称赞,博得了观众由衷的掌声。

影视明星江珊饰演的伊奥卡斯特难度极高,她却笑称虽有压力但每天都盼着进剧场。从初次接触角色到艰辛的排练,再到正式与观众见面,江珊终于完成了与李六乙的“圆梦之旅”,连连说:“在台上的每一秒都非常过瘾。”剧中,江珊身着紫色渐变长袍,妆容凝重而不失母仪天下的魅力,缓缓地从舞台深处走来。开始,她是俄狄浦斯的妻子、雍容华贵的皇后,当真相大白,她却得知自己是俄狄浦斯的亲生母亲,如此巨大的身份变化,让这个角色充满戏剧张力。江珊并没有以声嘶力竭来表现这个人物的悲痛,她的“冷处理”反而让观众更深刻地感受到那份“极致”。

在去年面世的《安提戈涅》中因饰演安提戈涅而惊艳全场的卢芳,此次出演了《俄狄浦斯王》中的“先知”一角。该舞台形象通常由年长的男性饰演,卢芳大胆拓展自己的表演空间,为饰演这样一个戏份重、在剧中起关键作用的角色付出了很大的努力。值得一提的是,卢芳此次的舞台形象与坚贞美丽的安提戈涅有天壤之别。她身着略显可爱的白色裙子,与剧中其他人物的黑灰紫色系形成鲜明对比。

《俄狄浦斯王》中的亮点之一便是歌队。由李六乙工作室特招的12名男孩子身着黑衣、头戴白色面具,饰演忒拜城长老。男歌队的舞台呈现此次也比《安提戈涅》复杂了许多,且加入了不少形体表现,在这些动作中,有的阳刚、有的阴柔、有的狰狞、有的孱弱,面具一摘一戴中台词和动作大不相同。

据悉,此次男歌队的白色面具是纯手工制作,面具灵感来自和古希腊时间相近的中国春秋战国的陶俑,每个面具的表情都是忽而惊诧、忽而平静,夸张却不虚浮,相似又不完全一致。面具使歌队更加具有神秘感的同时也映衬了导演手法,是该剧中西方文化、古代文化与现代文化交融的最佳体现。

继北京人艺2012版《推销员之死》后,李六乙再次身兼导演与舞美设计二职。此次舞美设计风格沿袭了《安提戈涅》的简洁、大气,但与《安提戈涅》的白色调相反的是,《俄狄浦斯王》以全黑色调俘虏观众的视觉。剧中最后一场俄狄浦斯王刺瞎双眼的舞台处理,让观众席里传来阵阵惊叹声。李六乙使用了当前国际上非常先进的航空材料制作舞台布景,并在空间理念上进行大胆尝试,利用巨大布景的移动变化增加演出空间层次感和立体感。

4月16日至17日,由卢芳、林熙越、张培、苗驰等担纲主演的话剧《安提戈涅》在国家大剧院接棒《俄狄浦斯王》继续“文明之旅”。该剧今年初曾受邀参加新加坡华艺节,在新加坡滨海艺术中心剧场的成功演出引发了轰动,华艺节的节目总监当即表示,希望李六乙的3部古希腊悲剧全部排演后,能够一起在华艺节上演。 (嘉 纳)

青年话剧周5部戏登陆宁波

本报讯 (记者张婷)5月4日至16日,第五届青年话剧周将在浙江宁波拉开帷幕。“开心麻花”爆笑喜剧《旋转卡门》、悬疑剧《无人生还》、百老汇喜剧《罪恶·性与中央情报局》、国家话剧院话剧《夜店之天生绝配》及明星版话剧《四世同堂》5部力作将在宁波大剧院上演。

宁波大剧院院长陈建方表示,希望通过加强宁波大剧院与国家话剧院等专业院团的合作,以引进经典剧目的方式提高宁波戏剧剧目的整体水平,在营造观剧氛围的同时,实现培养观众、丰富群众文化生活的愿景。

“开心麻花”《旋转卡门》将于5月4日、5日在宁波大剧院连演两场,讲述一个爆笑故事,融情感、暗杀等多种情节于一体,剧情出人意料。该剧取材于都市生活,集合了与普通人生活息息相关的社会热点,延续了“开心麻花”智慧调侃时事的传统。如不孝子富二代和台湾腔拜金女的男女主角角色设定,将剑锋指向了今年经常被曝光的富二代和近两年极具争议的拜金女,颇具讽刺意味。

《无人生还》的作者是大家耳熟能详的阿加莎·克里斯蒂,《尼罗河上的惨案》、《东方快车谋杀案》等由她小说改编的电影被中国观众熟知。《无人生还》是她为数不多的亲手改编的话剧剧本,也是她最为满意的话剧作品之一。据了解,该剧情节曲折、人物性格丰富,是一部极考验演员功底的作品。

5月12日至13日,百老汇喜剧《罪恶·性与中央情报局》将上演,该剧是著名编剧迈克尔·帕克的代表作品。本剧讲述了这样一个故事:在印度洋的查戈斯群岛上发现了石油贮备资源,欧佩克正在试图迫使岛上居民同意加入其组织,另一方面,美国也在试图拉拢该岛居民成为其盟国的保护国。于是,一场各方争夺石油资源的闹剧开演。据悉,此次该剧在宁波的演出是中文版本,由上海现代人剧社的演员们演绎。

5月14日,由田沁鑫执导,国家话剧院9名青年演员出演的喜剧《夜店之天生绝配》将在宁波大剧院与观众见面。该剧内容开始于一场深夜审讯,警察要名贵钻石失踪案的7名嫌疑人老实交代钻石下落,众人却纷纷追溯自己的少年时代,以极尽幽默与夸张的方式开讲个人成长史,并牵出食品安全、就业被骗、城管不正当执法等社会问题及热点话题,充满戏谑与调侃。

该剧9个演员分饰多角——类似两人这秒是客户下秒就变父子的情况时有发生。在不间断的戏剧冲突中,9名演员尽情秀出各自才艺,唱歌、跳舞、弹吉他、画画样样不落。该剧道具极为简单,只有9块背景板和9个旅行箱,演员借助它们如变魔术般营造千变万化的场景。

由中国国家话剧院排演,导演田沁鑫执导的明星版话剧《四世同堂》作为第五届青年话剧周的压轴大戏将于5月16日亮相宁波大剧院。《四世同堂》拥有众多明星演员,届时,黄磊、雷恪生、朱媛媛、辛柏青、秦海璐、陶虹6位明星中的2位将主演该剧。为了配合剧情,话剧《四世同堂》将特别营造一个属于北京记忆的听觉空间,将首次在话剧创作中加入“听觉设计”的概念,邀请专业的声响工程师复活属于北京特有的听觉记忆,叫卖、鸽哨、童谣……将重现在舞台上,营造一个“耳朵里的京城”。同时,田沁鑫还将舞台打造成一座“璀璨的流动博物馆”,令北京的胡同全貌以崭新的方式出现在舞台上。

艺术·资讯

江苏艺术展演月推出32台优秀剧目

本报讯 (驻江苏记者王炜)整合江苏省级戏剧节、音舞节、曲艺杂技比赛等活动创办的首届江苏艺术展演月将于4月下旬拉开大幕。此次展演为期一个月,来自江苏省内外的32台优秀剧目参加展演。

展演月期间,江苏省文化厅将选取优秀的戏剧、音乐舞蹈、曲艺、杂技等艺术作品进行集中展演。此次参加展演的32台剧目包括戏剧22台、音乐舞蹈4台、曲艺5台、杂技1台,都是经过市场考验的获奖精品,包括《留守小孩》、《绣娘》、《红豆祭》等。展演月还将邀请省外高水平艺术院团来南京,广大市民将欣赏到国家话剧院的《红岩》、上海越剧院的《红楼梦》、沈阳京剧院的《将军道》等精品剧目。除了艺术展演之外,江苏省文化厅还将在展演月期间组织专业艺术政府奖的评选工作。

《昭代箫韶》将还原“清宫味”

本报讯 (记者罗云川)清代宫廷连台本戏《昭代箫韶》被“修旧复原”,其精选剧目展演将于5月7日至16日登陆北京长安大戏院。

《昭代箫韶》是清代宫廷大戏之一,所述的杨家将故事与民间流传的截然不同。自创编以来,久演不衰。此次《昭代箫韶》精选剧目展演本是从121本的清宫乱弹秘本中精选辑成。该剧主要讲述的是杨家将为救家人盗取宝马,从而与朝中奸臣发生矛盾的故事,宣扬了惩恶扬善的基本思想。

据了解,此次《昭代箫韶》的修旧复原工作,首先由全国政协京昆室的专家委员撰写提案,调研考察,提交调研报告,引起文化主管部门的高度重视。这项工作由北京市旅游委和首都京胡艺术研究会积极策划主办,由北京京剧院承办。在中国艺术研究院、故宫博物院、国家图书馆的全力支持下,它才得以启动实施。

此次《昭代箫韶》精选展演,共计两本演出,分别将由四套阵容来演绎。目前,剧组正在紧张排练中。排练指导组主要由70岁以上有多年艺术经历的老人组成,他们翻阅了大量宫廷档案、历史图照,根据当时排演档案提纲的记录文字进行反复研究论证。精选剧目展演后,北京京剧院将与颐和园等共同打造《昭代箫韶》的德和园戏楼旅游驻场演出。

北京京剧院院长李恩杰说:“我们的目的不是为了复古和复旧,而是为了挖掘前辈留下的优秀遗产,通过对民族文化的寻根护本,起到继往开来和遵循艺术规律、不断创新发展京剧和戏曲艺术的作用。”北京市旅游委有关人士也表示:“开发利用好宫廷秘本,既可以增加北京旅游产业的文化内涵,又为传统戏曲艺术扩大受众和文化走出去增添新亮点。”

青年京剧演员擂台赛落幕

本报讯 (记者罗云川)第二届青年京剧演员(北京)擂台邀请赛日前在北京长安大戏院落下帷幕,61名演员完成了全部的32场演出,并按参赛行当产生了10位擂主。

在由北京京剧院、大兴区文化委员会和长安大戏院共同主办的此项比赛中,北京京剧院15名参赛者全部为名不见经传的青年演员,但是他们仍然表现出了强劲的竞争力。铜锤花脸孟宪腾、老生演员马博通、老旦演员侯宇、武旦演员丁芸芸、小生演员刘明哲、花旦演员王岳凌表现出色,斩获擂主。在10个参赛行当中,北京京剧院斩获6个行当第一,特别是马博通、王岳凌、孟宪腾、侯宇的表现更是让人眼前一亮。

此外,来自大连京剧院的武生演员杨程、山东省京剧院的架子花脸张宏建、贵州京剧院的武丑演员范玉也表现出了较强的实力,受到专家评委和观众的好评,获得擂主。

主办方表示,此次擂台邀请赛的举办,让广大观众欣赏到更多青年京剧演员的魅力,让年轻演员提高表演水平,提升艺术潜力,使之更加热爱京剧,坚定信心。

第二届青年京剧演员(北京)擂台邀请赛颁奖典礼将于5月16日在北京电视台BTV大剧院举办。

儿童剧《身体变变变》中文版北京首演

本报讯 (记者钱力)4月13日,由丑小鸭院线首次国际合作引入的创意儿童剧《身体变变变》在北京海淀工人文化宫首演,并正式开启全国巡演。“变变变”带来的奇妙变化和演员们夸张幽默的表演,让剧场内一直欢笑不断。

“变变变”系列儿童剧是日本道化剧团的招牌演出剧目,在全世界有一定的知名度和影响力。去年,日本道化剧团的原班人马曾在北京第二届中国儿童戏剧节上表演过,因这部剧台词量少,完全依靠丰富的肢体、表情和想象力,所以中国的小观众很容易理解并非常喜爱。国内知名民营儿童剧演出团队丑小鸭卡通艺术团买下该剧在中国内地的版权,请来日方导演筱崎省吾亲自排演该剧。

筱崎省吾表示,“变变变”的真义并不是单纯的变化,而是通过物体的变化引导孩子从物体的表象去发掘另外一种变化,从儿童的心理和想象力出发,让变化合情合理且启人心智。

据悉,该剧于5月5日结束在北京的首轮演出后,还将到深圳、厦门、南京、合肥等城市的丑小鸭儿童剧演出院线演出。

赖声川“如梦”北大开讲

本报讯 (实习生吕虹)4月9日,“从‘如梦’谈现代艺术中的东方美学”在北大开讲。台湾舞台剧导演赖声川为学生们深度解读话剧《如梦之梦》。

作为21世纪初华人剧场最受瞩目的话剧之一,《如梦之梦》在题材、思想、时空概念、剧场美学等各方面都大有开创。据赖声川介绍,本次北京演出采用双层六舞台设置,8小时演出,并配之以剧作本身的台北、上海、巴黎交替的旅程式剧情,给观众带来新奇感受。

作为本剧的编剧兼导演,赖声川道出了该剧探访东方美学的具体内涵。他指出,《如梦之梦》首先沿袭了中国戏剧之“长时”的特点,从时间角度延续如《牡丹亭》等传统剧作的绵延意蕴,进而回归到东方美学。

在赖声川看来,舞台环绕的形式可使观众身居正中,回归最原始的生死、循环之感,从而达到东方美学的另一个层面。赖声川在现场畅想新戏剧未来的形式革新,认为抽掉戏剧纯形式的概念之后,海阔天空,一切皆有可能。

裘派传人李长春黑龙江收徒

本报讯 (记者钱力)4月10日,黑龙江省京剧院优秀青年演员陶锡祥拜著名京剧表演艺术家李长春为师。在拜师仪式上,李长春表示,希望自己的徒弟在今后的成长过程中,逐步树立起自律、自制、自觉的思想和精神,去学、看、练、演,这样才能成为一名名副其实的裘派艺术传人。

李长春是我国京剧大师裘盛戎的入室弟子,是我国首批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。他的唱腔韵味醇厚、表演气势恢弘,特别是在《连环套》、《将相和》等京剧经典剧目中塑造了难以磨灭的艺术形象。

陶锡祥,工花脸,擅演《铡美案》、《坐寨盗马》、《赤桑镇》、《遇皇后·打龙袍》、《赵氏孤儿》等剧目,2008年在黑龙江省戏剧小戏小品比赛中荣获表演一等奖,在大型原创京剧《赵一曼》和《月照塞北》中饰演重要角色。

邓丽君纪念演唱会将办

本报讯 (记者刘森)今年是邓丽君60岁生辰纪念,台湾邓丽君文教基金会将携手嫣然天使基金会于5月在北京首都体育馆举办《星耀北京——邓丽君纪念演唱会》,王菲、张靓颖等众多著名歌手将以歌声怀念这位歌坛天后。

在日前举办的发布会上,邓丽君三哥、邓丽君文教基金会会长邓长富表示,邓丽君生前有3个遗憾——没有完整的学历、没有穿过婚纱、没有来过大陆演唱。邓长富说:“其实,邓丽君一直以来勤奋好学,她在日本一场演唱会上身披白纱如同嫁给她倾心的音乐,而我们在台湾启动的‘追梦——永远的邓丽君’系列活动就是希望能一定程度弥补她的遗憾,尤其没有在大陆开过演唱会,希望能以这次演唱会的形式来帮她圆梦。”

据悉,一直视邓丽君为偶像的歌手王菲将在演唱会上演绎四五首邓丽君的金曲。王菲的丈夫李亚鹏则以嫣然天使基金会负责人的身份亮相发布会,并代表王菲接受邀请函。此外,本次演唱会部分收益将捐给嫣然天使儿童医院。