

扬琴还可以这样玩

本报记者 胡芳

4月11日,由中国音乐学院教授李玲玲带领“蝶梦飞竹”扬琴艺术团在中国音乐学院举办了《“蝶梦飞竹”——扬琴重奏合奏音乐会》。4月12日,来自全国九大音乐学院的专家集聚于中国音乐学院,共话扬琴教学与实践。

扬琴版《超级玛丽》让人耳目一新

《“蝶梦飞竹”——扬琴重奏合奏音乐会》由李玲玲领奏,音乐会在乐曲选择、演奏形式和乐器使用上都做了新的尝试和创新,既有“传统组合”的展示,又有“非传统组合”的尝试。音乐会所使用的“蝶梦”扬琴带有制音踏板,可有效控制余音,并有高音扬琴和低音扬琴多声部配置,更有匈牙利扬琴和瑞士扬琴加入,通过多种重奏、合奏形式并加入人声和舞蹈来表达音乐内涵。

音乐会中,《超级玛丽》的表演在众多节目中脱颖而出。5个女生演奏者穿着游戏中玛丽的衣服,戴着玛丽式的假胡子,吹着哨子小跑上场,一出场就吸引了观众的眼球。乐曲中演奏者们不仅对游戏音乐进行了诠释,还加入了对游戏场景的模拟。她们生动活泼的表演博得了雷鸣般的掌声。

此外,女生五重奏《雨的联想》中,演奏者们通过扬琴音色上的变化表现了雨的微妙变化,此曲中还加入了拟声乐器“雨束”,结合少女翩跹的舞蹈,让人产生无尽的雨的联想。在男生六重奏《卡农》中,6名少年通过默契的配合和声部的转换,使简单悦耳的曲调不断向前发展,令人浮想联翩、回味无穷。

宋飞二胡助阵 扬琴演奏家齐登台

音乐会最后一个乐曲《翡翠》是李玲玲带领“蝶梦飞竹”艺术团

的表演,此曲是根据民族室内乐改编的扬琴重奏曲,加入了笛子以及低音提琴和打击乐的伴奏,运用了云南民间音乐的素材,曲风欢快明朗,把音乐会的气氛推向了高潮。

音乐会结束后的返场,嘉宾主持宋飞带领学生与李玲玲及“蝶梦飞竹”艺术团共同合作演出了《赛马》,充分展示了二胡与扬琴这两种民族乐器合作的魅力;而后又邀请了九大音乐学院及艺术类院校的教授及教师共同合奏演出了《可爱的家》、《花好月圆》,展现了全国扬琴团队的整体面貌和最高水平。

“蝶梦飞竹”渐入佳境

“蝶梦飞竹”扬琴艺术团由李玲玲创建于2004年,团员由中国音乐学院青年教师和优秀学生组成。该团作为中国首个扬琴组合,以弘扬和普及扬琴艺术为宗旨,采用不同音域和规格的新型“蝶梦”扬琴及多种演奏形式诠释古今中外精选曲目。该团以清新悦耳、雅俗共赏的艺术风格,受到了音乐界同仁的广泛关注 and 一致好评。艺术团2008年获得文化艺术院校第三届全国民族乐器演奏比赛“小型民族乐器组合”铜奖,2012年参加央视民族器乐电视大奖赛获得“非传统器乐组合优秀奖”。

4月12日举行的研讨会上,与会专家表示,《蝶梦飞竹》音乐会是扬琴演奏界的一次盛大聚会,演奏家通过不断开发民族乐器的制作,拓展艺术表演的新思路,展现出了民乐的新态势和光明前景。音乐会的题材、体裁、形式丰富、新颖,体现了柔美细腻的特点,每场又有不同变化。

与会专家提出,《蝶梦飞竹》反映了中国音乐学院扬琴教学的特色,音乐会呈现的演奏音

色、音乐的处理、音乐会中载歌载舞的形式同样给人启发。他们认为,中国民乐走向世界的时候一定不能脱离传统,要用中国化的语言来表达。

来自九大音乐学院的专家还对进一步改善扬琴舞台呈现提出了建议。沈阳音乐学院教授刘寒力就扬琴乐队在舞台上的摆放位置提出,要进一步研究声部之间的关系,考虑乐器的特点,结合乐曲表现的需要,建议采取乐队形式进行声部位置摆放,突出立体声效果。

扬琴重奏合奏应纳入教学

中央音乐学院民乐系教授、中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会会长黄河说,《蝶梦飞竹》从形式、内容、演奏上来说是一场具有很高水准的音乐会。3个国家不同音色扬琴的演奏是亮点,如果再多一些更有冲击力、震撼性的乐曲会更好。黄河提出,作品是扬琴艺术发展的关键,此外,还应继续探究扬琴组合合理化、科学化配置,乐器制作、演奏、作

品多头发展。扬琴的演奏应该坚持使用制音器,以提高扬琴的表现力。

星海音乐学院教授王文礼对音乐会的开放思路和创新精神表达了认可,“从扬琴专业学院教学来讲,应大力发展重奏合奏,从而提高扬琴演奏者的综合演奏能力。”

上海音乐学院教授成海华、四川音乐学院教授赵新芝也谈到,音乐会的重要形式丰富了扬琴表现力,提高了扬琴的演奏艺术。音乐会中带有唱歌跳舞以及融入外国扬琴演奏的各种形式,拓宽了扬琴演奏形式的思路。重奏合奏的演奏形式对扬琴教学具有推动作用,扬琴合奏重奏的演奏形式应纳入教学系统。建议开设扬琴室内乐重奏合奏课,吸引更多作曲家为扬琴创作。

著名扬琴演奏家田伟宁认为音乐会最大的成功在于创意,尤其是《超级玛丽》乐曲的表演形式体

《蝶梦飞竹》音乐会上,《超级玛丽》的表演形式让人耳目一新。

现出面向大众的意识,离市场越来越近了,突破了学院派固步自封的路子,大众喜欢这样的演出形式。

广东粤升乐器有限公司总经理吴汉军和北京粤华乐器有限公司总经理高占平提到的现象也引起大家关注——厂家需要专家提出制琴意见,许多乐器制作工人都主动来参加音乐会,从而有效改进他们对高、中、低档扬琴的研制。

中青年演员接棒《甲子园》

本报讯 在首轮演出中为“六老”组合随时备场的《甲子园》B组,4月14日在北京首都剧场首度登台。

台上,濮存昕、龚丽君、张志忠、张万昆、高倩等北京人艺中青年演员接过了平均年龄为82岁的“六老”组合的角色;台下,“六老”组合的蓝天野、朱琳、郑榕、朱旭等老艺术家坐镇观众席,为年轻演员把关。谢幕时,本该成为焦点的台上演员将全场视线引至观众席,在观众的簇拥中,台下热过了台上。不拷贝老版,以排新戏的态度

去创作,是导演任鸣和唐烨此次复排的方针。编剧何冀平在首轮演出后对剧本又进行了加工、调整,在下半场增加了一场戏。作曲家王立平则根据剧情重新谱写了主题歌,并邀请黑鸭子组合演唱。

已经多次饰演过夫妻的濮存昕、龚丽君再度搭档,在剧中接替蓝天野、吕中,分别扮演老牌“海归”建筑师黄仿吾和美籍华人彦梅宜。和老艺术家们相比,这次两人间的情感戏透着人物特有的内敛、优雅和矜持。他们用自己波澜不惊的表演,来传递剧中描

绘的那份隽永、深沉的情感,平静的舞台上却有一份浓得化不开的情意。

接替王姬饰演陈爱林的是北京人艺青年演员孙茜,因为在电视剧《甄嬛传》中饰演槿汐而被观众熟知的她,接过这个角色时心里满是志忑。为了更好地把握剧中人物的感觉,她还专门向认识的“海归”设计师“取经”。最终呈现在舞台上的陈爱林,少了些王姬式的洒脱,细节处理上却更为丰富。

据悉,该剧演出将持续至4月26日。(嘉纳)

练就真功夫才能站得直

——黑龙江省京剧院“四优”发展纪实

张利民 本报驻黑龙江记者 张建友

如何把专业院团做大做强?如何发挥专业院团的品牌影响力?如何能够让社会接受和认可专业院团的功能和作用?这些都是目前我国专业院团所面临的问题。

黑龙江省京剧院通过打造优质剧目,培养优秀人才、创造优越环境和提供优良服务的“四优”方式,使剧院在发展中迸发出凝聚力和影响力。

用精品说话

4月5日晚,黑龙江省京剧院原创大型历史故事剧《月照塞北》在哈尔滨北方剧场首演。该剧系文化部重点扶持的剧目,由黑龙江省委宣传部、省文化厅联手策划、推出。编剧费守疆、导演胡宗琪、作曲谢振强、舞美设计黄楷夫、灯光设计王瑞国、造型设计张欢、杨洋、朱文学和吴俊峰等都为全国知名京剧演员。院长张新民告诉记者,《月照塞北》同观众见面后,剧组演职人员将继续加工修改,目标是打造黑龙江舞台艺术精品剧目,建设剧院经典保留

剧目,为观众献上赏心悦目的京剧力作。

戏剧是综合艺术,一部优秀剧目是一个地方戏剧艺术水平乃至综合实力的集中展示。黑龙江省京剧院一旦选好了题材,就调动全国有关专家帮助论证、会诊、充实、提高。全团人握成一个拳头,进行攻坚,全力攀登艺术高峰。几年来,黑龙江省京剧院通过鼓励艺术创作、组织专业作者到基层体验生活、精心选择剧本为主要演员度身定做、聘请国内知名专家作为剧目主创人员等办法来打造精品剧目,创作了《完颜金娜》、《祥林嫂》、《卢沟晓月》、《鞑靼春秋》等12部大戏,其中反映少数民族题材的大型新编历史剧《鞑靼春秋》参加第五届中国京剧艺术节荣获二等奖。

黑龙江省京剧院副院长刘文文学介绍,每部精品的打造,从编、导、演、舞美等,都是全方位地求精,要求舞台演出的高度完整性。剧院几年来所创作的20多部剧作的成功问世,后面都有一个高质量的团队,这个团队将排练场当做出演的舞台,一招一式都要求精益求精。他们几乎生活在排练场,他们是黑龙江省京剧院能够不断创造精品的坚强保证。

人才是发展之基

“纪念中国共产党成立90周年,黑龙江省京剧院进京献礼演出”的首场演出《铁弓缘》,在北京长安大戏院举行。剧中陈秀英这一角色,得用5个行当来饰演并由一个人贯穿其中。要求演员融5个行当于一身,而且还要运用适度、恰如其分,既不能过之,也不能不足,主演张欢就做到了这一点。北京京剧院原院长王玉珍曾后表示:“张欢平时非常刻苦,这样才能使她在艺术上、舞台上出彩。”

只有出色的顶尖人才,才能把京剧事业做大做强。因此,黑龙江省京剧院遵循京剧艺术的特殊规律,加大力度培养表演人才和专业技术人员。尤其是2006年以来,通过实施“送出去,请进来”“三个选拔,一个推荐”“普遍培养,突出重点”“舞台实践,推出新人”4个阶段的人才培养规划,使很多优秀青年演员已正式成为名家之徒,仅这一两年就有:马佳拜师刘秀荣,黄丽珠拜师赵葆秀,孙德强拜师叶莲,张欢拜师邢美珠,杨洋拜师言兴朋等。同时,剧院每年都选派10多名青年演员赴京、津、沪拜名师进修深造,并经常邀请京剧艺术家刘秀荣、张春

孝、宋锋等来剧院授课指导。通过全力培养,青年演员得到了快速提高,马佳、黄丽珠、吴俊峰等在全国性赛事上获得了大奖,如今他们已成为剧院高起点的后备力量。目前,剧院已实现了老中青梯队人才队伍,并形成了阵容整齐、文武兼备、行当齐全、流派纷呈的艺术人才结构。

因为拥有了人才优势,近年来,黑龙江省京剧院整理改编上演的剧目有《白蛇传》、《谢瑶环》、《三打陶三春》等40余出,复排上演的现代剧目有《红灯记》、《智取威虎山》、《杜鹃山》等10出。剧院还创排了30余台综合演出剧目,赴黑龙江垦区、林区、部队、基层演出。其中编排的《英雄赞》等10余台大型综合晚会获奖励,同时也为剧院积累了丰厚的“货架子”,增添了高质量的新剧目。

近年来,黑龙江省京剧院创排的11出剧目共获得两项121次国家级、省级艺术奖励,共有95人在19项艺术评比中获得个人荣誉。

艺术着眼于大众

黑龙江省京剧院每年都精心组织安排多场京剧院演出活动,仅2012年就复排20余出传统剧目和现代戏,编排5台综合晚会,共演

《一起跳舞吧!》将来京演出

本报讯 (记者胡芳)6月6日至8日,舞剧《一起跳舞吧!》将登上北京保利剧院的舞台。

不同于国内舞剧普遍存在的题材严肃和体量沉重,《一起跳舞吧!》把创作视角从传统、古典转向当下,关注现实生活,贴近观众,是一部让人看得懂、看得乐的都市题材舞剧。

该剧讲述都市里一对年轻夫妇追求着生活的梦想,也承受着职场的压力和现实的无奈,渐渐地,生活偏离了预想的轨道。一个偶然的机会主人公在舞蹈中找到了曾经的简单快乐,结果却出乎意料。

该剧在创作上别具特色,抛开舞种的限制和舞剧的传统,带着观众领略舞种间不同的风格 and 特点,观众也不必正襟危坐,诙谐轻松时可

以畅快地随剧起舞。

据悉,《一起跳舞吧!》今年1月在上海首演8场,场场爆满。舞剧激起了观众跳舞的冲动,谢幕时演员们与观众一起跳舞的热烈场面,导致大幕迟迟难以拉上。很多观众一脸兴奋地走出剧院,说:“没想到舞剧还能这么跳。”该剧将于5月在“上海之春”国际音乐舞蹈节再次上演。

该剧导演佟睿睿是中国歌剧舞剧院国家一级编导,曾导演舞剧《南京1937》和《水月洛神》。作曲郭思达曾担任新版电视剧《红楼梦》音乐创作。刘科栋、钟佳妮、邢辛、胡天骥、张文潇、何滔等加盟演出。《一起跳舞吧!》由上海歌舞团与上海东方青春舞蹈团演出,由参加东方卫视《舞林争霸》节目的上海歌舞团首席演员朱洁静领衔主演。

《隆福寺》寻觅“正在消逝的老北京”

本报讯 (记者刘森)值北京城建部860年,由北京东方文化资产经营公司和东方国际戏剧产业基金联合出品、林兆华工作室创作的原创大戏《隆福寺》将于5月22日亮相北京东方剧院,用一条老街、一场大火、三个年代、两个人来寻访古今。

多年苦于没有优秀原创剧本的林兆华,给北京生人、上海戏剧学院毕业的青年编剧王雨哲出了一道命题作文,“你就写写隆福寺的事儿,那条胡同里肯定有事儿。”于是,尤其喜欢“庞大鲜亮背后藏着细小暗淡事儿”的王雨哲开始古今穿越,一会儿是1976年刚刚经历浩劫的北京,一会儿是新中国成立初期正面临旧城新建的北京,一会儿又是1901年世

纪之交、风云变幻的京城,那时的隆福寺还是一座寺庙。于是,全剧在少年与老头儿跨越时空的3场奇遇与对话中,娓娓道出那些或许你不知道的旧京往事。

在这部以隆福寺为载体,体现当代人情怀与思考的作品中,不仅有北京的人文地理,还有吹拉弹唱等民间曲艺,更有一幅幅经典老照片凝固历史。剧中两位主演将分别由高亚麟和曲艺功底深厚的李林博演,他们均将一人分饰三角。

林兆华说,《隆福寺》将带领观众寻找“正在消逝的老北京”,因为剧中既有各种北京人文史地理知识的科普,也有吹拉弹唱各种民间曲艺的展示,构成一幅北京民俗文化的话卷。

经典名曲交响音乐会“五一”登台

本报讯 (记者刘森)5月1日,“爱乐汇”将携ACCENT乐团在北京音乐厅奏响一场世界经典名曲交响音乐会庆祝五一劳动节。

音乐会上,汇集国内众多音乐家的ACCENT乐团,将由指挥家范焘执棒,奏响一曲曲耳熟能详、经久不衰的世界经典名曲,其中包括约翰·施特劳斯的《雷电波尔卡》、德沃

夏克的《自新大陆》和柴科夫斯基的《天鹅湖》组曲以及《蓝色的多瑙河》、《溜冰圆舞曲》、歌剧《卡门》组曲等。

据介绍,范焘的指挥细腻、技术娴熟、充满激情并富有张力。2000年5月,他被邀请参加芬兰第二届西贝柳斯国际指挥比赛,荣获评委会特别奖,这是华人首次在此大赛中获奖。

在此基础上,剧院还坚持开展“每周一戏”和“京剧进校园”两个品牌演出活动,认真完成“欢乐北方”“送欢乐到基层”“国粹进市场”“国粹出国门”系列演出活动,相继开展“迎新春”系列演出活动,组织哈尔滨17家票社共同举办“正月十五唱大戏”联谊演出活动,为获奖青年演员举办演出月活动,举办现代戏演出月活动、师徒联袂演出月活动。剧院还为老艺术家邢美珠举办从艺50年《关派·邢韵》演唱会等活动。

黑龙江省京剧院每年多次开展的品牌演出活动,演出场次、质量逐年提高。剧院自2006年平均每年演出场次在160场以上,每年递增率为5%。同时,演出项目、规模和演出形式都有所突破和创新,交流演出也在逐年增加,并且演出辐射网络逐步扩大。从城市到乡村,从林区到油田,从农场到厂矿,从军营到社区,剧院赴基层演出足迹遍布全省。除开展省巡回演出外,2006年以来剧院已3次进行全国巡回演出,扩大了影响,取得了较好的社会效益和经济效益。

由于剧院剧场硬件的不断完善、演出剧目的编排创新、演出质量的不断提升,2006年以来剧场观众上座率每年递增10%,并出现过几次一票难求的现象,同时观众结构也在悄然发生变化,有不少高校老师、学生成为新的观众群体。

张新民说,在未来的发展中黑龙江省京剧院将以“突破剧目创作、突破精品数量、突破观念束缚、突破演出范围及突出京剧功能、突出管理环境”为理念,为黑龙江江的“文化兴省”战略的实施贡献力量。

百余艺术家津门炫技室内乐

忽忽

艺术·舞台

5月1日至6月30日,天津首届国际室内乐音乐节将举行,首次来津的小提琴家安妮·苏菲·穆特、吉东·克萊默,二度献艺的费城交响乐团室内乐组合、艾默森弦乐四重奏、中国钢琴家陈萨、二胡演奏家于红梅、古琴演奏家巫娜等逾百名艺术家将陆续奉献19场各具特色的音乐会,为天津市民普及室内乐欣赏常识,展现中西方古典室内乐精华。

室内乐原意是指在房间内演奏的“家庭式”音乐,后引申为在比较小的场所演奏的音乐。现在指由一件或几件乐器演奏的小型器乐曲,主要指重奏曲和小型器乐合奏曲,区别于大型管弦乐。

本届音乐节将由《德国伍腊堡室内乐团音乐会》拉开序幕。拥有50多年演奏历史,曾获得世界古典音乐四大奖项之一“德国回声古典大奖”的德国伍腊堡室内乐团,将在指挥家鲁本·葛列瑞恩的率领下带来德沃夏克、柴科夫斯基以及格里格的经典室内乐作品;而费城交响乐团在结束6月5日的专场音乐会后,将于6月6日变身多个室内乐小组,走进天津市多个学校、社区、SOS儿童村、医院等,推广普及室内乐;6月30日《英国古乐协会乐团音乐会》上,指挥家理查德·埃加将携手英国女高音歌唱家艾琳·玛娜汉·托马斯共同演绎一版全新的维瓦尔第《四季》。

6月10日,“小提琴女神”安妮·苏菲·穆特携自己的穆特名家弦乐团来津演出,将成为此次室内乐音乐节最亮丽的一道风景线。穆特近30年来一直处于国际顶尖小提琴大师之列,是女性演奏家中的佼佼者。