

总结擂台赛 专家来把脉

青年京剧演员如何培养

实习生 罗 群 本报记者 罗云川

青年京剧演员擂台赛结束了,而关于比赛和青年京剧演员的话题还在延续。4月19日,北京京剧院在京举行了第二届青年京剧演员(北京)擂台邀请赛总结暨青年京剧演员培养工作座谈会。北京市委宣传部、北京市文化局、北京京剧院有关领导和部分老艺术家、专家学者以及青年京剧演员在会上就京剧艺术传承发展、青年演员培养等问题进行了深入探讨。

承担使命 搭建平台

北京市文化局局长陈冬认为,当今的院团、演员赶上了好时代,应当把握机遇,承担起振兴京剧的光荣使命,振兴国粹艺术也是实现中华文化复兴、实现“中国梦”的重要组成部分。作为中国京剧高水准的代表,北京京剧院理应在京剧振兴的进程中发挥示范和引领作用。古老的京剧艺术需要在传承中求创新,在创新中求发展,而创新与发展的动力则来自于深化改革、搞活机制,这样才能激

发艺术家的创造力。在今后的工作中,北京市文化局将给予院团大力支持,为京剧艺术出新人、出新作搭建一个好的平台。

北京京剧院院长李恩杰总结了本届青年京剧演员擂台邀请赛的成功与不足。北京京剧院通过举办比赛,最大的收获是摸索出了一套培养青年演员的有效模式;同时注重市场效益,争取观众与社会的认可,唯有如此,京剧的传承才有意义。以往重视不足的行当(如小生)中,有不少优秀演员通过擂台赛涌现出来,院团将加大对这些演员的培养力度,进一步壮大青年演员队伍。当然,剧院也通过擂台赛发现了自身的一些问题,如赛事整体运作水平还有待提高,演出宣传、动员更多的观众进剧场等工作尚需加强,乐队与演员的默契仍需磨合等等。

北京市委宣传部文化处的杨建英表示,作为主管部门,他们将尽力保护好擂台邀请赛这一品牌,为剧院提供政策支持,并加大宣传力度,扩大北京京剧院的品牌影响力。

珍惜机会 心怀感恩

参加本届擂台邀请赛并获奖的青年花旦演员王岳凌对比赛满怀感激,她说通过排演参赛大戏,自己的业务水平有了大幅度提高;比赛给了她在长安大戏院观唱大戏的机会,使得更多的观众熟悉并认可了她。她表示一定会珍惜机会,好好演戏,不辜负院团领导的期望。

参加过首届擂台邀请赛并获奖的青年老生演员张建峰同样心怀感恩,他说,通过参加比赛,不仅获得了向观众展示、与同仁交流的机会,并且还得到诸多专家评委和观众评委的点评、反馈,这些意见和建议让青年演员受益终生。正是多次参加包括青年京剧演员擂台赛在内的各种比赛的经历和舞台实践的积累,才赋予他能力和信心在今年举办每月演出一部、连推10部大戏的“奚韵流长——张建峰每月一剧传承年”活动。

本届擂台邀请赛在小生行当脱颖而出的刘明哲说:“我想提议院里多重视我们小生行当,因为

几乎每出大戏都有小生参演。”他坦言,参赛唱大戏对他来说是个挑战,也是个激励,在排演过程中收获很多。“这次演《群英会》让我有了心气儿,以后我还想再主演些别的戏,因为年轻,还有努力和成长的空间,争取以后参加全国规模的比赛,不辜负领导对我的期望。”

谆谆教诲 奖杯后进

多位京剧界的前辈艺术家参加了本次座谈会。他们当中有的已告别舞台,有的仍活跃在演出第一线,怀着对京剧的热爱在幕后台前耕耘,深感作为承上启下的一代责任重大。他们充分肯定北京京剧院领导高瞻远瞩的战略眼光以及擂台邀请赛在发掘和培养青年演员方面取得的成绩。他们对青年一代寄予厚望,因而从多个层面加以指点,并对院团如何培养新人提出意见、建议。

在艺术上,谭派名家谭孝曾提出,艺术“规范化”势在必行,北京京剧院在全国具有导向作用,演出的任何一个细节都绝不可轻率。程派教育家李文敏对此表示赞同,并补充说,青年演员要认真对待,不能出错;青年演员要紧抓基本功并多向老师请教,切不可只凭看录像、听录音自学,草草了事。张派名家薛亚萍要求青年演员加强文化修养,以便深入理

解、刻画人物。

在艺德上,京剧作曲家朱绍玉告诫演员及乐队,要对艺术认真负责,即便是“下手活儿”也不可大意。中国戏曲学院教授张关正提醒青年演员要时刻保持低调、摆正心态,看清掌声中的水分,实力高于荣誉才能有作为。丑角名家黄德华倡议演员要爱团如家,团结协作,家和才能万事兴,这一提法也获得了李恩杰以及多位老艺术家的强烈共鸣。

在演员、剧目的统筹安排上,马派名家安武武提醒院团,许多尚不知名的演员实际已具有很高水准,对这样的“苗子”应给予重视和培养;排演剧目要慎重,“派活儿”要格外小心。旦行名宿桂祥建议,演员应认真考量自身,认清自己的位置和擅演的角色。

在青年演员的宣传推广上,荀派名家孙毓敏系统地提出了4点策略,即分期分批推出,利用比赛形式、动员引导观众、持续全面进行,这样才能把宣传做得切实有效。她同时指出,配角演员也在兢兢业业地演戏,剧院应考虑为他们设立奖项。

81岁高龄的钮骠基于对中国京剧史的研究,站在文化发展战略的高度,论述了京剧传承发展的重要意义和新一代演员肩负的伟大历史使命,使得本次座谈会的议题得到了深化。

九部作品亮相北京国际女性戏剧节

本报讯 4月29日,2013北京国际女性戏剧节将在京开幕。在为期一个月的戏剧节中,将有9部剧场作品演出、艺术工作坊、都市女性生活论坛等活动陆续亮相。

据戏剧节组委会主席、北京市家庭建设促进会会长刘延平介绍,女性戏剧节以戏剧为载体,以家庭文化和女性生活为关注点,旨在丰富女性的生活,改善女性的精神面貌和心理素质,促进家庭的和谐发展。

作为中国第一个以女性为关注对象的国际戏剧节,本届戏剧节除大陆和台湾地区的演出团队外,还得到了韩国、奥地利、意大利等多个国家艺术家的响

应。而参演作品中,既有在《云南映象》中多次代替舞蹈家杨丽萍演出的颜荷带来的舞蹈剧场《水语》,也有奥地利舞蹈家演出的《仙境的谎言》、韩国的亲子互动剧《外星人来啦!》,更有音乐剧《张爱玲》和改编自百老汇经典作品的《何俱良辰梦醒处》,以及《情问三叠》和《梅兰芳华》两部充盈着古典戏曲元素的戏剧作品。

2013北京国际女性戏剧节创始人、戏剧导演李景田说,如果说9部作品的30场展演是一条线,那么戏剧节中的女性生活论坛、艺术工作坊就是两个重要的支撑点,将艺术和生活有机结合。

(目沙)

岩井俊二监制戏剧版《爱的捆绑》

本报讯 4月19日,日本著名电影导演岩井俊二在京宣布,其19年前的电影作品《爱的捆绑》将被移植到中国的戏剧舞台,并由他亲自担任监制,中国青年女导演苏丹执导。

《爱的捆绑》是岩井俊二1994年拍摄的电视短片,后被制作成电影亮相1995年柏林电影节。该片讲述了一位女子莫名其妙患上一种名叫“强迫性捆绑症”的病,她不停地用绳子捆住周围的一切,从书到剪刀后来是整个家和自己。岩井俊二用都市人的精神病患来诠释现代社会的异化。

此次,苏丹将以独特的女性视角,重新诠释这部作品。

苏丹是岩井俊二眼中的“戏剧女魔头”,早在2011年他们便有过短暂接触,岩井俊二看过由苏丹导演的《迷偶》,对其赞赏有加。此次是今年50岁的岩井俊二首次涉足话剧,对于监制一职,他表示不只是挂名,会参与音乐创作及排练。

据苏丹介绍,话剧版《爱的捆绑》将在电影的基础上进行一定的改动,剧中角色从两个人增加至4个人,故事背景也被搬到了古代的中国。

(嘉纳)

朱兵《红楼梦》研究成果在京研讨

本报讯 (记者钱力)4月19日,由中国社会科学院老干局、民族所与北京曹雪芹学会共同主办的“朱兵红学研究成果座谈会”在京举行。20余位红学专家、学者汇聚一堂。与会专家对朱兵从文学审美的角度对《红楼梦》的研究成果给予了充分肯定,同时也坦率地指出不足。

朱兵是中国社会科学院民族研究所研究员、北京曹雪芹学会会员。退休后,他开始《红楼梦》的专题研究,计划完成一部“《红楼梦》研究大系”,由“三折”“三性”“三论”“三解”“三稿”5组

15部论著组成,约300余万字。自2009年底至今已出版8本著作。

与会专家、学者认为,朱兵通过潜心研究确实有不少新见解,努力开拓了新视角。中国作协名誉副主席张炯称,朱兵把《红楼梦》视为具有史诗性品格的作品来定位和研究,应该是合乎情理的。《红楼梦》的史诗品格一书语言流畅,平白朴实,通俗活泼而生动。红楼梦研究所研究员、北京曹雪芹学会顾问、《曹雪芹研究》编委胡文彬认为,朱兵多年来研究红学的精神令人敬佩,远远超出几本著述的价值。

彩丝带志愿者歌舞励志

本报讯 (记者张婷)第三届全国彩丝带志愿者表彰暨肿瘤防治新成果报告会日前在京举行。

来自全国各地的百名优秀彩丝带志愿者参加了本次报告会。会上,这些志愿者除讲述自己在战胜癌症后帮助他

人、回报社会和自强不息的故事外,还以诗歌朗诵、表演唱、舞蹈等艺术形式表达了自己的喜悦心情。

会议由中华爱国工程联合会、当代中医药发展研究中心、国际抗癌康复协会等多家单位联合主办。

《花开中国》不奢华

本报讯 (记者罗云川)音乐舞蹈诗《花开中国》研讨会4月21日在北京举行。文化部艺术司副司长张凯华和阎肃、苏叔阳、毛时安、仲呈祥、李准等专家学者以及主创人员、河南洛阳有关负责人,与会、畅所欲言,给予《花开中国》充分肯定和较高评价。

河南省洛阳市委常委、宣传部部长杨炳旭介绍,作为第31届中国洛阳牡丹文化节开幕式文艺演出,音乐舞蹈诗《花开中国》于4月10日晚在洛阳大剧院上演。它作为本届节会的标志性主题文化活动中之一,文化节组委会按照党的十八大精神的总体要求和中央八项规定认真筹备组织,将过去政府主办的开幕式一次性大型文艺演出转为政府引导、企业主办、政府采购、文化惠民、常年演出的音乐舞蹈诗,及时拨正了办会方向。

本台音乐舞蹈诗以“花开中国”为主题,《花礼迎宾》为开场,《洛神赋》、《木兰辞》、《将进酒》、《牡丹记》4个文学名篇为支撑,《花开中国》主题歌为结尾,6个篇章一气呵成,整场演出为70分钟。它突出文学性和艺术性,除去4个文学名篇外,所有音乐、词

曲、舞美均为原创,演员以本地为主。

音乐舞蹈诗《花开中国》不搞一次性演出,政府不出邀请名演员,而是引导原创,洛阳地方文艺院团主演,既作为开幕式演出,之后又可常年驻场,低票价惠民演出。

在提前看了光碟及研讨会现场观看视频之后,与会专家学者纷纷发言,普遍认为音乐舞蹈诗《花开中国》不奢华、不豪华、有豪气,回归了舞台艺术本体;不宏大、不张扬、不俗气;不跟风、不哗众、接地气;整台演出品位高、有特色、效果好。阎肃、苏叔阳、李准认为《洛神赋》等文学名篇是《花开中国》的一大亮点。毛时安说,《花开中国》建立在文学的基础上,内容和形式相对统一,提高了晚会品质,它把一次性消费的晚会做成了可重复演出的作品,难能可贵。仲呈祥则说,以往有些大制作、大场面的奢华文艺晚会,不仅是经济上的浪费,更是中华民族审美文化的歧途。《花开中国》以一种智慧配置文化资源,开创了新风气。可以把《花开中国》当成一个分析的对象,引领创作界、评论界反思文艺晚会该怎么办。

《花开中国》剧照

本报讯 (记者刘森)4月16日,中国文联、中国音协和深圳市委宣传部门联合主办的中国音乐金钟奖流行音乐比赛在京启动。今年,金钟奖宣布引进体育联赛模式,变身“中国流行音乐超级联赛”,并将于9月中旬在深圳卫视首播。

启动仪式上,大赛组委会宣布,今年的比赛形式做了大幅调整,第一次援引体育比赛中的联赛模式,将在全国范围内选择8个地区进行编排组队,再以八大唱片公司加盟,各冠名一支地区队伍的方式,形成地区间不同队伍的竞争态势。届时每一期节目中都会有两支队伍一对一对决,从个人积分到团队总分,最终决出单项和团体的最后优胜者。而所有在金钟奖上崭露头角的优胜者以及优秀选手都有可能直接进入由中国音协、深圳大学及深圳广电集团合作开办的金钟学院学习,以免试的方式拿到大学本科文凭,并获得中国音协专家的指导培训。

此外,体育比赛中的解说模式也被移植到金钟奖中,黄健翔和高晓松将组成全新的“黄高组合”,在节目中担任“中国音超”的解说员。

中国音协分党组书记、驻会副主席徐涛强调,金钟奖不是选秀,而是以选拔最优秀的音乐人才为唯一目的的专业比赛,并借助电视的手段加以综艺化呈现。“它不是娱乐节目,不能唯收视率而论,更不能

以时下真人秀流行的迅速吸引眼球但不考虑社会责任的方式创收。”

今年的电视真人秀节目井喷导致的一大隐忧,在于参赛选手的资源稀缺。僧多粥少的局面导致了电视节目容易遇到选手撞车,甚至无人可选的境地。不过金钟奖并不担心。节目总导演夏枫表示,今年参赛标准中撤销了“年龄上限35岁”,意味着只要年满16周岁都可以参加,而且赛中特别引入八大唱片公司,每家唱片公司将获得推荐3名本公司旗下新人歌手的机会,这又保证了选手的专业水准。

值得一提的是,为了鼓励原创,今年的金钟奖将特别设置只能演绎原创歌曲的比赛环节,并希望通过唱片公司挖掘各公司“曲库”,让优秀的原创作品脱颖而出。另外,针对一些电视真人秀的歌手现场演唱经过后期修音的问题,主办方表示,所有歌手的演唱都将是真刀真枪的演绎。

对此,作曲家谷建芬非常期待。“现在的歌曲创作,哪都走,就是不走心;现在的歌手,习惯了什么都做,就是不好好唱歌。金钟奖的宗旨是出作品、出人才,这也一直是我的一个梦。”谷建芬表示,音乐最重要的功能就是打动人,“为什么我们觉得邓丽君好,为什么现在的‘90后’还是照样喜欢她,是她长了一张小圆脸吗?不是。还是因为她唱的歌能真的打动人。”

众所周知,京剧大师余叔岩收徒寥寥,且教戏极为保守,就连爱徒孟小冬,据说也仅给她说了“三出半”——《捉放

纪念张伯驹演唱会

名家、票友共续梨园佳话

本报记者 刘 森

与张学良、溥侗、袁克文并称“民国四公子”的张伯驹是一位文化奇人。艺术大师刘海粟曾这样评价张伯驹:“他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴赏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士、艺苑真学人。”

张伯驹一生有两件最得意的事,一是京剧从师余叔岩,一是得晋陆机《平复帖》收藏。其中,张伯驹与余叔岩,一位文化名人与一位京剧名伶之间20年的亲密交往,堪称一段梨园佳话。

4月19日,来自全国各地的余派传人和票友相聚北京梅兰芳大剧院,以精彩的演唱会纪念张伯驹诞辰115周年,再续这段梨园传奇。

交往20年 传戏46出

众所周知,京剧大师余叔岩收徒寥寥,且教戏极为保守,就连爱徒孟小冬,据说也仅给她说了“三出半”——《捉放

曹》、《失空斩》、《搜孤救孤》和《红鬃烈马》一折。但余叔岩对张伯驹却是青睐有加。

张伯驹正式从余叔岩学戏时已经31岁,每日晚饭后去其家,子时之后开始学戏,常至夜三时归家。张伯驹曾自豪地说:“叔岩戏文武昆乱,传予者独多!”

据张伯驹在《氍毹纪梦诗》中记述,余叔岩先后授戏《奇冤报》、《战樊城》、《长亭》、《定军山》、《阳平关》、《托兆碰碑》、《空城计》等。张伯驹京剧名家票友联谊会会长王治国说:“余叔岩与张伯驹交往20年,传戏46出。仅《太平桥》一出没有传授给他。因为余叔岩曾对张伯驹说,‘过桥一场,一足登椅,一足登桌,敌将一枪刺胸前,须两手持枪硬僵尸摔下。敌将者,检场者皆须在行,否则易出危险。’所以没有传。但可以看出一代大师对票友的爱护。”

张伯驹票戏 配角都是名伶

1937年春,正值张伯驹40岁生日,余叔岩倡议以演剧为

欢,另因头年河南发生旱灾,张伯驹表叔李鸣钟将军倡议以演戏募捐赈灾,于是在北京东四隆福寺福全馆演出一天堂会戏。

余叔岩外孙刘真仍然清楚地记得当天的戏码:开场为郭春山的《回营打围》,次为程继先、钱宝森的《临江会》,当时因梅兰芳未在京而请其高足魏连芳演《女起解》,接下去是王凤卿、鲍吉祥之《鱼肠剑》,杨小楼、钱宝森之《英雄会》,于连泉、王福山的《丑荣归》、《小上坟》。大轴《失空斩》中的主角诸葛亮由张伯驹饰演,其他配角都是赫赫名伶,王凤卿饰赵云,程继先饰马岱,余叔岩饰王平,杨小楼饰马谡,陈香雪饰司马懿,钱宝森饰张郃等。当时消息、照片通载各报刊,轰动九城,称“此曲只应天上有,人间哪得几回闻”。张伯驹为此感怀赋诗:“羽扇纶巾饰卧龙,帐前四将镇威风。惊人一曲空城计,直到高天尽五峰。”

“当时的报纸评论为‘伟大的《空城计》’。这场堂会真可

谓极一时名伶荟萃之盛,称菊坛票界空前之豪举。我的外公后因病势日益沉重,也从此诀别了舞台。”刘真说。

名家与票友应该多交流

王治国说,在张伯驹诞辰115周年之际举办一场演唱会,让余派传人和票友共同切磋,是他和众多票友的心愿。“举办这次演唱会的主要目的有3个,首先是纪念和学习张伯驹先生酷爱国粹文化艺术的精神,他惜爱家产,甚至用生命保护国宝级文物不流失海外,我们要永远记住他;张伯驹先生曾与一些京剧大师有过深密的交往,甚至同台演出,当代京剧人应该树立这种专业与业余、名家与票友、普及与提高相结合的风尚;三是要让更多的人走近京剧、热爱京剧、支持京剧,为京剧的传承与创新、发展与繁荣多做些实实在在的事情,特别是各级领导和有能力的企业,要尽其所能、帮其所需。”

于是,在张伯驹京剧名家

票友联谊会的倡导下,在中国国家京剧院鼎力支持下,在亿阳集团公司的赞助下,演唱会终于于4月19日在梅兰芳大剧院唱响。

在“余音绕梁”“群芳吐艳”“春华秋实”3个篇章中,来自上海、天津、山东等地的十余位名票和王珮瑜、孙惠珠、凌珂、田磊、李博5位优秀的余派传人共同演绎了近20段京剧经典唱段。台下掌声、叫好声不断。

“自2007年开业以来,这是票友首次登上梅兰芳大剧院的舞台。这场演唱会正逢其时,也必将载入史册。京剧自产生以来一直都保持着兼容并蓄、海纳百川的胸怀。张伯驹与余叔岩的戏剧交往,也堪称京剧生态意义上的经典案例。国家京剧院为此次活动的总策划王治国先生弘扬国粹的精神所感动。我们致敬先贤、张开双臂,欢迎热爱、支持国粹艺术的朋友们,让我们一道为建设京剧传承体系、弘扬京剧优秀传统文化而戮力同心。”国家京剧院院长宋官林说。