

金花引来金凤凰

——第八届全国戏剧文化奖在海门颁奖

嘉 纳

4月，江南正是春意盎然，遍地的油菜花把江苏海门这座小小的城市染成了金黄。热爱生活的海门人便形象地将油菜花称作金花。

往年，这个金花盛开的时节，也是海门文化生活最为丰富的时节——借着“金花节”的契机，一些演出团体来到海门，这其中间有些明星。

今年，金花终于引来了真正的金凤凰。4月5日至18日，第八届全国戏剧文化奖颁奖暨金奖剧目展演周在海门举行。14天中，8部不同剧种、不同题材、不同风格的优秀作品逐个亮相；各剧目的主创人员走进乡村和社区，把精彩的演出送进田间地头；对由主办方中国戏剧文学学会评选出的2011年至2013年创作的28台精品剧目进行简朴而隆重的颁奖。这不仅在全国戏剧文化奖首次在海门举行颁奖及展演活动，也让海门老百姓第一次在如此集中的时间内欣赏到这么多高水平的演出。

八台剧目沉淀了三年

全国戏剧文化奖的前身是中国戏剧文学奖，此前已举办7届，奖励和扶植了一大批舞台剧、影视剧的优秀剧本和剧目，发现了众多优秀戏剧人才。2010年更名后，全国戏剧文化奖经核准重新设置了四大类奖项，即剧本奖、剧目奖、戏剧理论评论奖、出品人及制作人员奖。

中国戏剧文学学会会长、评委会主任曾献平说：“更名为全国戏剧文化奖后，我们的评奖依旧坚持一贯的民间立场、专业尺度

参与展演的3个剧组在海门三厂镇演出

和包容精神，坚持‘惠及大众，还戏于民’的办奖宗旨，坚持公开、公正、公平、公信的原则，评委会由戏剧文学家、戏剧评论家、著名编剧、著名导演、表演艺术家和舞台美术家组成，保持着纯专业评奖的品质。”

第八届全国戏剧文化奖的评选自2011年起，3年来共有426台剧目参与评选，最终在评委会和观众评委的审慎抉择下，28台剧目脱颖而出。而参与此次展演的剧目更是优中选优。“可以说，我们是以‘不重复’为标准选择了这8台剧目——剧团性质不重复、剧种不重复、地区不重复。”曾献平说，这8台剧目沉淀了3年。

而细数这些展演剧目，的确处处不重复。以剧种划分，包含豫剧《天职》、京剧《飞虎将军》、雷剧《黄飞虎》、淮剧《宝剑记》、蒲剧《青丝恨》、自由体实验戏曲《秀才与刽子手》、闽剧《林则徐复出》、山歌音乐剧《江海潮》；河南省商

水县豫剧团、浙江省京剧团、中国戏曲学院、山西省运城市蒲剧团、福州闽剧艺术传承发展中心……参与演出的院团不仅来自不同省份，院团性质也不尽相同，省级院团、地市级院团、民营院团、学校剧团一应俱全。

第八届全国戏剧文化奖总评委、戏剧影视评论家杜高认为，参与展演的8台剧目各有所长，代表了如今戏剧界不同的创作方向，而中国戏剧文学学会作为民间社团组织如此规模的展演，有着开创性的意义。

惠及大众 还戏于民

展演期间，各院团、各剧种的艺术家们不仅在剧院里展示了成熟大戏的精彩，还以小精悍的节目进社区、乡村的群众送去了欢乐。

4月8日，海门镇；4月10日，余东镇；4月14日，三厂镇。3次走基层让数百名观众领略了高水准的演出。

窒息、痛仰两个摇滚乐队现场演奏，60名群众演员不时从各处涌入舞台……5月3日，由林兆华、易立明导演，濮存昕、荆浩等主演的《大将军寇流兰》时隔5年后再度登陆北京首都剧场。这部糅合了重金属摇滚乐的莎士比亚作品，让经典和先锋有了正面的碰撞。而对这部作品的全新解读，也给“北京人艺制造”增添了新的内容。

莎士比亚最具争议作品

《大将军寇流兰》译自莎士比亚悲剧《Coriolanus》，是一部罗马题材的悲剧。该剧讲述了罗马贵族马修斯因为在寇流兰城战役立下军功而获得“寇流兰大将军”的封号，成为执政官候选人。但由于他拒绝当众展示在战争中留下的伤痕、拒绝以谄媚的话获取平民的支持，被两名护民官认定为“叛徒”并将他放逐。寇流兰一怒之下投奔伏尔苏斯人并与自己曾经的敌人奥菲狄乌斯反攻罗马。最终，他在亲情面前放下了仇恨，却被奥菲狄乌斯杀害。

在莎士比亚所有悲剧中，《大将军寇流兰》是最不受欢迎、最具争议的作品。作为莎士比亚晚期的作品，该剧在思想深度和广度层面与其他作品有所不同，由于原作呈现出的复杂社会关系，这一剧目在舞台上亮相的机会相对较少。戏剧家布莱希特曾在上世纪50年代从其所持的概念化的阶级立场，结合特定的时代背景，对原作进行了带有时代印记的改编演出，却依然未能让这部作品闪耀出它本该具有的光芒。

林兆华的英雄情结

选择这样的题材，导演林兆华坦言源于自己的英雄情结。在林兆华看来，这个剧本最震动他的是“一个孤独的真正英雄竟是被自己人杀死”。2007年，《大将军寇流兰》作为北京人艺纪念中国话剧百年展的年末压轴大戏首度上演，剧本选用了英若诚翻译版本，台词延续了英若诚一贯的翻译风格——语言诗化并更加符合中国观众的接受习惯，这也是英若诚生前的最后一部翻译作品。2008年，该剧再度上演，之后便销声匿迹。

此次复排，既是北京人艺新甲子年对保留剧目的恢复计划之一，同时也是为这部作品今年8月赴爱丁堡演出进行预热。

在《大将军寇流兰》的节目单上，主创人员这样写道：“今天对该剧进行重新解读，我们发现，《大将军寇流兰》对于当下我们所处的社会尤其具有普遍意义。我

们期望能穿越表象的迷雾，深入到对人类社会更为本质的思考中去，并以此作为一面镜子，尽可能地映照出我们生存世界的清晰面貌，甚至透视于世界本身。”

打破惯有表现方式

莎士比亚一贯的浪漫唯美在《大将军寇流兰》中丝毫不见，取而代之的是对人性、政治和社会残酷面的展示。为配合这一主题，导演打破惯有的表现方式，不仅演员的表演更加夸张，而且群众演员的数量也创下北京人艺之最——60名群众演员时而是罗马城内轻易被蛊惑的平民，时而是战场上英勇或怯懦的士兵。

而贯穿全剧的重金属摇滚乐更是林兆华和乐队合作的神来之笔。“他们的音乐都是即兴发挥。”林兆华介绍，由于有了之前的演出磨合，这次窒息、痛仰两支乐队的表演与剧情的衔接更加自然。两军交战之际，摇滚乐就是士兵们声嘶力竭的呐喊，而更多时候，贝司的撩拨、架子鼓的节奏成为角色内心准确的外化。

“语言不对，就不是莎士比亚了。”这是林兆华在《大将军寇流兰》排练场中说得最多的话。无论是濮存昕、荆浩、傅迦这批上一版中的演员，还是雷佳、邹健等新加入的成员，林兆华都力图强化他们的表达力。“因为这个戏有自己的特殊性，跟以往我们熟悉的戏剧表演不同，表演上尤其需要力度。”林兆华说。

寇流兰是一个悲剧化的有着人性弱点的英雄，他曾独自与寇流兰城的敌人拼杀，却不喜欢别人在他面前赞颂他的英雄事迹；他为罗马浴血奋战，却不愿意在民众面前展示自己的伤疤；他担得起执政官的职位，却不希望为了取得民众支持而违心说出谄媚的话。对于饰演寇流兰，濮存昕有着自己的理解：“这出戏的人物都有着丰富的层次性，我希望为观众展示一个人物内心变化的过程，而不是一下子就呈现出好人、坏人这样定性的演绎。”濮存昕说，《大将军寇流兰》与北京人艺的很多戏不同，是粗线条的、是质感十足的。

剧中其他人物的呈现也颇为亮眼，奥菲狄乌斯的豪情与残暴、寇流兰之母伏隆妮娅的骄傲与刚毅，两位护民官的阴谋与狡诈，元老们的软弱与怯懦……都通过演员的表演被准确表达出来。

配合主题，该剧舞美简约、宏大。舞台深处以砖砌高墙为背景，错落的梯子悬在旁边，配合灯光的变化，使空旷的舞台更具孤独感，也给全剧增添了一种悲壮的震撼力。

北京人艺重排莎翁悲剧《大将军寇流兰》更具质感

本报记者 刘 森

18所高校亮相大学生古琴音乐会

本报讯（记者张婷）“把遗产交给未来——古琴名家名曲进百校”大型系列活动之第六届全国大学生古琴音乐会，4月30日在北京师范大学举行。

音乐会上，来自清华大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、浙江大学等18所高校古琴社团的代表登台表演，演奏了《渔樵问答》、《梅花三弄》、《忆故人》、《雉朝飞》、《枫桥夜泊》等经典琴曲，受到观众好评。

本届全国大学生古琴音乐会由文化部非物质文化遗产司主

办，中国昆剧古琴研究会和北京师范大学文学院承办，北京师范大学校风古琴社协办。除音乐会外，该活动还包括古琴国家级非物质文化遗产项目代表性传承人座谈、“京师之春”联谊雅集、首届全国高校古琴社社长论坛三大板块。

中国昆剧古琴研究会会长田青表示，此次活动旨在沟通老中青三代琴人，促进地域古琴文化的交流与展示，提供高校琴人切磋交流的平台，探讨高校古琴发展中遇到的困境和问题。

煤矿文工团推出舞台雅秀《花语》

本报讯 由中国煤矿文工团推出的大型舞台雅秀《花语》日前在京进行彩排，多家市场推广及文化演出公司负责人到场观看。这台强调视听和感官愉悦的晚会不久将面向社会进行商演。

中国煤矿文工团60多年来始终坚持面向矿山、服务矿工。《花语》是中国煤矿文工团走向市场的一次大胆尝试。

演出开始前，独唱演员已经在剧场前厅进入了“角色”，观众则围成半圆静静聆听。花本无语，但人们习惯给不同的花赋予

不同的花语，寄托不同的情感，而这台晚会也以诗一般的意蕴和想象力充沛的舞台空间处理，串联起舞蹈《踏雪寻梅》、无伴奏女声四重唱《花儿与少年》、舞蹈《莲花之恋》、三重奏《灿若夏花》、民乐二重奏《对花》等19个与花有关的声乐、器乐作品，引领观众走进一个花香四溢的精神世界。

演出由何少伟任总导演，演员都是近些年在青歌赛、亚洲国际音乐节、维也纳莫扎特国际声乐大赛等国内外知名赛事中获得优异成绩的青年艺术家。（目 汐）

“龙”四重奏将展开首次巡演

本报讯（记者刘森）记者近日获悉，成立于2012年的新锐弦乐四重奏组合“龙”四重奏将举行首次巡演系列音乐会。其中，首演将于5月11日在天津大剧院举行，北京站的演出将于5月12日在北京国家大剧院小剧场进行。

“龙”四重奏由宁峰（第一小提琴）、顾晨（第二小提琴）、金朕弘（中提琴）、秦立巍（大提琴）4位演奏家组成。宁峰与秦立巍是活跃在国际舞台上的优秀华人演奏家；小提琴家顾晨曾担任悉尼交响乐团副首席，现为澳门乐团乐队首席；中提琴演奏家金朕弘现为马来西亚爱乐乐团中提琴首席。

虽然4位成员都是各自领域的明星，但大家都坦言，弦乐四重

奏合作不易，必须要在长期排练中建立默契与信任。但秦立巍现定居澳大利亚，顾晨定居我国澳门，金朕弘一年中的大部分时间是在马来西亚度过，所以大家只能“碰时间”进行排练。“龙”四重奏的第一次排练就是在新加坡“碰到”的。宁峰说：“一支室内乐组合的默契需要在平日的排练和演出中不断积累，‘龙’四重奏在成立之初也决定在没有演出时会定期排练，以形成高水准的组合。今年2月，4位成员各自的日程巧合地促成了在新加坡的相遇，进行了为期近一周的首次排练。”

据悉，此次巡演，“龙”四重奏将演奏帕罗丁、罗姆伯格、肖斯塔科维奇和叶小纲的弦乐四重奏作品。

《大将军寇流兰》剧照

《春之祭》、《波莱罗》、《火鸟》

5月9日至11日，为纪念斯特拉文斯基《春之祭》首演100周年，由中央芭蕾舞团制作并演出、著名旅德华人编导王新鹏编创的《春之祭》将在北京国家大剧院首演。同台演出的还将有中央芭蕾舞团驻团编导费波的新作《波莱罗》，以及世界编导大师莫里斯·贝嘉的代表作《火鸟》。将这3部根据音乐史上极具分量的名作编排的芭蕾作品同台演出，并由中央芭蕾舞团交响乐团现场演奏，是对中央芭蕾舞团综合实力的一次全方位考验和巨大挑战。

《春之祭》超越时空概念

1913年5月29日，俄罗斯佳吉列夫芭蕾舞团在法国巴黎香榭丽舍剧院首演了由尼金斯基编导、伊戈尔·斯特拉文斯基作曲的《春之祭》，引起轩然大波。直到1930年费城管弦乐团再次演出《春之祭》时，许多人对这部“稀奇古怪”的音乐作品才彻底改变了看法，评论界也做出了较为公正客观的评价，而斯特拉文斯基也确立了他世界音乐巨匠的地位。

《春之祭》原本是作为一部交响曲来构思的，后来佳吉列夫说动了斯特拉文斯基，把它写成了一部芭蕾舞剧。《春之祭》曾被评选为对西方音乐史影响最大的50部作品之首，并因其演奏难度而成为世界各大交响乐团演奏水准

《春之祭》、《波莱罗》、《火鸟》

的试金石。在舞蹈界，众多世界级编导大师都曾创作过自己的《春之祭》，而几乎所有世界名团也都保留着自己版本的《春之祭》。

两年前，中央芭蕾舞团团长冯英就策划并力邀王新鹏为中芭量身定制一版《春之祭》。

王新鹏是活跃在欧洲芭蕾舞坛的优秀华人编导，2003年至今一直担任德国多特蒙德芭蕾舞团团长兼艺术总监，创作了《天鹅湖》、《灰姑娘》、《红楼梦》等几十部大型芭蕾舞剧。

2000年，中芭曾演出过由王新鹏编排的《春之祭》，只不过当年的版本是王新鹏为立陶宛国家芭蕾舞团所作，而此次的《春之祭》是完全不同的作品。“关于这一版《春之祭》，我和冯英团队讨论了两年。很久以来，我内心一直有一种冲动，再为中芭做点什么。这些年，中芭已成为具有国际影响力的芭蕾舞名团，不仅拥有世界级的芭蕾舞明星，也有令每一个编导都羡慕不已的优秀群舞阵

《春之祭》、《波莱罗》、《火鸟》

容，这是中芭的优势，也是我创作的良好基础。”王新鹏说，中芭版《春之祭》超越了时空的概念，表达了人们内心的希冀和期盼。

《波莱罗》表达信仰与生命

同样作为今年中芭的重头作品，由费波编导的《波莱罗》根据莫里斯·拉威尔的《波莱罗舞曲》而作。

法国作曲家莫里斯·拉威尔的音乐以纤细、丰富的情感和尖锐著称。费波说，他从音乐中感受到一种关于信念和生命之间的关系，像一个不断循环往复的诉说，又像是一个隐忍在内心深处的心音。“作品中，每个人开始都只在自己世界里徘徊而看不见更多的空间，当人们忘记了悲伤而面对温情时，才在彼此的温暖中感受到了生命的意义。把那些抱怨和无奈轻轻放下，整个人都会变得轻松，并重新获得奋斗的勇气。尽管这奋斗是为了离去，但离去后的重生也如凤凰涅槃般向着更

贝嘉版《火鸟》独树一帜

1910年，芭蕾舞剧《火鸟》在巴黎歌剧院首演，获得了空前的成功。演出结束后，作曲家德彪西会见了《火鸟》的作曲——年轻的斯特拉文斯基，表达了自己对《火鸟》的赞赏。从此斯特拉文斯基一举成名。后来，斯特拉文斯基将其改编成组曲，并成为音乐会常演曲目。

同样，《火鸟》在首演后的百年一直受到众多编舞大师的青睐，而在众多版本中，莫里斯·贝嘉于1970年创作的版本与众不同。贝嘉认为：“火鸟意即凤凰涅槃，火鸟生命与欢乐的精神不朽，这种旺盛的生命力是不可摧毁的。”

2009年5月8日，中芭首次排演了贝嘉这一代表作，并成为剧团的保留剧目。

火凤凰获得了重生

《春之祭》、《波莱罗》、《火鸟》3部作品在同一场演出，这芭蕾舞

坛罕见的壮举，是中芭勇气与实力的综合体现——这样的演出，不仅要求芭蕾舞演员以极富表现力和张力的肢体语言征服观众，同时也是对中芭交响乐团艺术水准甚至是体力与耐力的综合考验。

在这样一台罕见的晚会中，中芭明星朱妍、张剑、王启敏、李俊、盛世东、余波等以及众多优秀青年演员将一一登台，而中芭交响乐团也将首次以近90人的庞大阵容在国家大剧院歌剧院乐池中现场演奏。

谈及此次演出，冯英非常感慨：“对中芭来说，演绎这3部在西方艺术史上具有里程碑意义的经典名作，可谓不小的挑战。但正因如此，它又成为2013年中芭展现自我、超越自我的良机。我相信，在困难面前，年轻的艺术家们会全力践行‘生生不息、自立自强’的中芭精神。我想，当观众领略了中芭以燃烧的热情演绎的东方神话、生命之舞和青春悸动后，也许会惊喜地发现，中芭这只凤凰已经获得了重生。”