

艺术·舞台

“金声韵”专场演出将办之际

朱旭笑谈王蓉蓉

本报记者 罗云川

刚带团从欧洲演出回来,倒了一天时差,6月4日,王蓉蓉便出现在“金声韵·王蓉蓉舞台生活30年专场演出活动”的新闻发布会上。

新闻发布会选择了特殊的地点——中国戏曲学院,这是王蓉蓉舞台生活开始的地方;有特殊的方式——一个展台上摆满了王蓉蓉获得的各种证书、奖状、奖杯;还有特殊的嘉宾——北京人艺表演艺术家朱旭、中国戏曲学院老领导贯涌等。

“金声韵”将展30年舞台硕果

北京京剧院院长李恩杰介绍,王蓉蓉自1983年参加北京京剧院工作至今,已在京剧舞台上连续奋斗了30个春秋。6月19日、20日,由北京京剧院主办、中国戏曲学院协办的“金声韵·王蓉蓉舞台生活30年专场演出活动”将在北京长安大戏院上演。活动贯穿“继承、创新、传承”的鲜明主题,旨在展示北京京剧院一团团长、张君秋弟子、著名张派青衣王蓉蓉从事京剧艺术30年来对张派艺术继承的成果,同时还有其以张派艺术风格创新首演的新剧目的精彩唱段展示。专场演出包括张派经典剧目《状元媒》和以王蓉蓉为领衔主演的个人演唱会。活动的另一重要环节是王蓉蓉将现场收徒,届时来自北京、上海、山东、福建、吉林、黑龙江等地的张派学子将正式拜在王蓉蓉的名下,学习张派艺术,将使此次专场演出更具浓厚的传承意味。

资料显示,王蓉蓉师从王玉蓉、马宗慧、蔡英莲、艾美君、张玉英、万凤妹等,1979年拜张君秋为师。她天赋佳喉,高音明亮、中音圆润、低音浑厚,是京剧界难得的“金嗓子”,她的嗓音特色也正与张派艺术华丽、柔美、大方的特点相吻合,因此她成为了张派传人中的佼佼者。其代表剧目有《状元媒》、《玉堂春》、《望江亭》、《诗文会》、《西厢记》、《秦香莲》、《龙凤呈祥》、《大·探·二》、《赵氏孤儿》、《四郎探母》、《红鬃烈马》、《金·断·雷》以及《沙家浜》、《晨钟惊梦》、《党的女儿》、《蔡文姬》、《武则天》等。

现场展台上的各种证书、奖状、奖杯也见证了王蓉蓉的成长。据了解,她曾荣获全国青年京剧演员电视大赛“十

王蓉蓉陪朱旭看她获得的各种证书、奖状 史春阳 摄

优演员”称号,第一届、第二届中国艺术节优秀表演奖,“梅兰芳金奖”大赛提名奖,第十一届中国戏剧梅花奖,第三届中国京剧剧节优秀表演奖,第十四届上海“白玉兰”主角奖等。她还是全国人大代表,中国民主同盟中央委员,民盟中央艺术团副团长,第九届、第十届北京市政协委员,中宣部“四个一批”人才,中国戏剧家协会理事,文化部授予的“优秀专家”称号,中国文联评选的“德艺双馨”艺术家,享受国务院津贴。她亦是北京市级非物质文化遗产项目(京剧)代表性传承人。

朱旭是“姑父”“伯乐”“监护人”

王蓉蓉是京剧演员,朱旭是话剧演员,两个人怎么“跨界”到一起了呢?说来话长。在新闻发布会上,朱旭述说起俩人的缘分。“她是我老伴的哥哥在上海认识的”,当年十几岁的王蓉蓉陪父亲到上海治病,在招待所里唱《杜鹃山》,吸引了不少人。后来朱旭的内兄出差到辽宁鞍山,恰逢暑假,把王蓉蓉带到北京来让朱旭“听听”。朱旭拉胡琴,王蓉蓉唱《龙江颂》,同住一个院里的人都说她唱得好。一位教发声的先生评价说:她音准。音准的人不多。朱旭认识中国戏曲学校(中国戏曲学院的前身)一老师,于是带她到戏校让老师们“听听”。听了王蓉蓉唱,老师们都

很喜欢,让她留地址、联系方式。当时王蓉蓉16岁,有老师说“晚了点”,说别让她回原籍鞍山去了,让她在戏校旁听一年。王蓉蓉就住在她称之为“姑父”的朱旭家里,每天骑自行车到戏校旁听,风雨无阻。不料出了事,学校里贴出大字报,说王蓉蓉怎么这么特殊?她跟朱旭是什么关系?朱旭只好拿出王蓉蓉父亲写给他的信,里面有“素不相识”之类的话,这才风平无事。旁听期间,王蓉蓉被某歌剧院看中,管吃管住,要她。她从郭兰英那儿获得经验——唱歌剧得先学戏曲,于是又回戏校,毕业后发现自己更爱戏曲,便走上了京剧艺术之路。

“自她上戏校以后,我再也不敢给她拉胡琴了。那时候开家长会也得我来,我一来,人家说‘监护人来了’。”朱旭回忆说,“她赶上成为了中国戏曲学院第一批正式的大学生,有了学士学位证书。她到了北京京剧院,演《四郎探母》,被退票,因为《四郎探母》被禁演了。我就写了一篇文章《〈四郎探母〉演演又何妨》。”当年护犊之情,至今溢于言表。

“我羡慕别人那个,但我舍不得这个”

不同于朱旭的“拉家常”,贯涌则重于从学校教育的角度来“解读”王蓉蓉。他当时协助院长教学,可以说是

看着王蓉蓉一步步成长的。贯涌说,中国戏曲学院成立60年,前30年是中专教育,从王蓉蓉她们这一代开始有了大学教育。王蓉蓉是学校的骄傲。她在研究中继承,在继承中发展,在发展中升华。“王蓉蓉跟着张君秋学戏,张君秋是不太会教学的,不太善于纠正学生,而要靠王蓉蓉自己去悟,要把老师示范的东西琢磨、研究出来。”此外,在校期间王蓉蓉喜欢读书,读了关于梅兰芳、盖叫天等人的不少书,这使她“胜于一般中专生”,视野开阔。贯涌还说,戏校排演《秦香莲》、《赵氏孤儿》等剧目时实行的“导演制”也使王蓉蓉等人受益匪浅。导演的方法进入戏曲,开启了学生创造角色的思考、方法。

贯涌说,王蓉蓉进入北京京剧院后演的第一个戏叫做《黄荆树》,是写农村中的知识分子的,以唱为主,但非青衣,又非闺旦是。“她第一步走得扎实。我认为这是王蓉蓉不可忽视的一部戏。”虽然毕业了,但王蓉蓉还守着张君秋老师,锲而不舍地向他学戏。“她是老老实实地继承,是原汁原味的张派。她后来演了不少张派剧目,包括张派不常演的《楚宫恨》等,对张派有了自己的理解,形成了‘张派王韵’。”贯涌这样评价如今的王蓉蓉。

“王蓉蓉的戏海报贴出去就有大批观众。30年,社会发生了翻天覆地的变化,她还坚持不懈地在舞台上唱。有时候她对我说‘我也羡慕别人有那个——车、从国外带回来的冰箱以及里面的高级饮料’,但我舍不得这个——京剧。”贯涌把王蓉蓉的成功归结为“勤奋、坚持”。

“从考入戏校至今三十五六年了,我除了学戏、唱戏,没有做别的。直到现在,排练我也从来不烦,还是特别有兴趣。”新闻发布会上,王蓉蓉始终面带微笑,张派华丽、柔美、大方的艺术气质展露得体的。“上世纪80年代京剧非常苦,我的同学、朋友有的下海经商,有的演电视剧删剧去了,有的出国,我坚持着,拿三五块钱的演出费,一步步走到今天。毕业后我结识了我的义父义母,在他们家里住了20多年。许多人在支持我,我感谢大家。我牢记张君秋老师的教诲:台上认真演戏,台下认真做人。”

艺术·视野

从戛纳的「银幕」看到的

唐 霁

2013戛纳电影节海报:颠倒的爱情之吻

2013年4月,法国戛纳电影宫外,锣鼓阵阵,急管繁弦,来自国家京剧院的艺术家们为推介央视纪录频道大型纪录片《京剧》而进行的精彩演出,震撼了第50届戛纳春季电视节的各国参会代表,惊叹和喝彩声不绝于耳,演出结束后,观众将京剧演员们团团围住,纷纷要求合影留念。

83年前,1930年2月16日,京剧大师梅兰芳携《汾河湾》、《剑舞》、《刺虎》等剧目,远渡重洋到美国纽约百老汇舞台进行演出,这是京剧在太平洋彼岸的首次绽放,盛况空前。观看此次演出的西方观众认为,京剧艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍……而这一幕,目前正在央视一套《魅力·纪录》栏目热播的纪录片《京剧》第四集《大登殿》中将看到。

美声唱法讲出通俗故事

“如果一定要归类的话,我那部《舌尖上的中国》是通俗唱法,这部《京剧》是美声唱法。”在日前举办的纪录片《京剧》首映式上,陈晓卿打趣地这样形容。央视纪录频道总监刘文介绍,今年4月初,在央视纪录频道参加的第50届法国戛纳春季电视节国际纪录片交易大会上,纪录片《京剧》的点击率在亚洲纪录片中名列前茅,让我们更加真切地感受到京剧艺术的巨大魅力。

曲折的故事和丰富的情感从来都是吸引观众的法宝,纪录片《京剧》总导演康健宁告诉记者,他们更希望通过一个又一个的故事来展示京剧的起源、京剧的遍地开花,京剧艺人的生存地位、京剧女艺人的出现等。通过故事化的方式,让观众走进人物的内心世界,用命运的离合悲欢勾勒出

一部京剧发展史和时代变迁史。如果观众能留心看《京剧》里的采访,会发现其中很多画面在讲述的老人,像王世续、李砚秀等等,名字上都被画上了红框——2004年,纪录片《京剧》的总导演之一蒋樾就开始着手采访健在的京剧老艺人。2010年,央视纪录频道成立后,纪录片《京剧》正式立项,全片共采访了180多位老艺人和研究者。在纪录片热播的当下,片中采访过的老艺人有的已经永远离开了我们。“我们拍摄的这些人,都是颤颤巍巍、拖着病体,强打精神接受采访的。看到这种人生的沧桑,让我们非常感慨。”蒋樾说。

文化背后带来思考的力量

2012年,一部《舌尖上的中国》给观众带来了口水与泪水。2013年,央视纪录频道总监刘文表示,希望纪录片《京剧》在向全世界观众传播文化的同时,带给观众思考的力量。

纪录片《京剧》不是一部简单的编年史,而是向京剧致敬的大集锦。“京剧观众越来越少,京剧曾经拥有的剧场、大师故居也越来越少,这是很无奈的事情。”康健宁谈道,在拍摄的过程中,他感受到这一国粹的危机感和悲凉感是相当强烈的。整个京剧市场的不景气,最遗憾的是影响到了从事京剧行业的人。

因此,他们也希望通过这么一部纪录片,吸引更多人来关注京剧。“这个片子我们首先做到好看,可看,让大家能看下去,所以这也是为什么体量不能太长,而节奏要快、内容丰富,才能够让不懂京剧的人看下去。我

事。那是1960年,他和导演英格玛·伯格曼以及《处女泉》的全体剧组人员一起参加戛纳电影节展映。戛纳电影节的关系人向他们建议说,由于《处女泉》第二天展映,前一晚他们可以出席其他导演的电影首映式,顺便在公众前亮个相。于是,《处女泉》剧组在出席红地毯后一起在影院里观看了‘其他导演’的影片首映式。他们都认为电影很好,但没想到的是,电影院里的观众都站起来发出嘘声,向屏幕扔西红柿。影片还没放完,剧场里一半的观众离开了。这部影片就是安东尼奥尼大名鼎鼎的《奇遇》。《处女泉》剧组人员都害怕起来,因为他们担心第二天自己的影片碰到同样的下场。但结果是,《处女泉》获得当年戛纳电影节特别提名奖,《奇遇》获得评审团奖。”

“这是戛纳的历史、电影的历史,也是戛纳电影节的魅力所在。”文森特·佩雷斯说。

戛纳,一座城市的喜好

金棕榈奖从1946年第一届戛纳国际电影节开始设置,因其奖杯为金制棕榈枝,故称“金棕榈”。它是所有主竞赛单元影片角逐的最高目标,也是电影节期间最大的悬念。搞得这座奖杯的,究竟是划时代的影片还是主流社会的异类,是电影人对社会深沉的反思还是孤芳自赏的艺术品,这是戛纳电影节带给人们争论的永远

艺术·焦点

原创纪录片向京剧致敬

——访纪录片《京剧》主创

本报记者 钱 力

们就是希望让喜欢京剧的人更加热爱京剧,让不喜欢的人能够进到剧场里看看京剧。”康健宁说。

首映式上,该片总监制、中央电视台总编辑罗明认为,《京剧》融艺术价值、社会价值、史料价值于一体,内容充沛、内涵深刻,是央视纪录频道坚守文化品质的再次体现。国家京剧院院长宋官林评价道,《京剧》的诞生,填补了从历史印记、时代视角、国际眼光、文化观照的层面,对京剧的发展脉络、生态环境、审美特征、价值取向进行全景式记录和评判的空白。该片不仅是京剧艺术传播史上的划时代之举,也是民族文化建设的重大工程。

原创与创新作为核心诉求

纪录片《京剧》共8集,每集缀以京剧经典剧目命名,分别是《定军山·溯源》、《宇宙锋·呐喊》、《借东风·传承》、《大登殿·绽放》、《生死恨·抗争》、《凤还巢·坤伶》、《荒山泪·江湖》、《群英会·新生》,巧妙地诠释了全片恢弘的历史人文背景,为观众找到了解读京剧艺术的最佳切入点。

纪录片《京剧》的创作团队有着丰富的摄制经验,在视觉表现上,通过各种方式进行创新。大量的场景复原和戏剧化再现,让消失的空间和人物鲜活、生动起来,京剧200年来的一幕幕故事、一张张面孔再度还原在我们面前。

刘文说,央视纪录频道在中央电视台“纪录片精品战略”的指导下,将“原创和创新”作为核心诉求,2013年将迎来一个原创纪录片的丰产年。

艺术·资讯

锦州开展评剧公益演出

本报讯 (驻辽宁记者袁艳)辽宁省锦州市评剧团重新编排的传统剧目《三节烈》日前在锦州市工人文化宫上演,由此拉开了锦州评剧公益演出的序幕。

锦州市评剧团成立于1952年,早期称锦州评剧院。近年来,该团不断开拓演出市场,经常深入基层尤其是广大农村进行演出,使评剧这一具有浓厚地方特色的剧种受到越来越多观众的喜爱。

“春节过后,评剧团就开始为公益演出做准备,这次《三节烈》在剧情上比以往更加精炼,将演出时间从近3个小时压缩至2个小时,让整部剧更加精彩和紧凑。”锦州市评剧团团长闫锡这样对记者说。

据悉,为全面体现演出的高水准,他们精心组成了强大的阵容。该团老导演刘树先应邀重返排练场排戏,评剧团众多流派的弟子纷纷走进排练场,练声腔,练

身段。仅《三节烈》一部戏就汇集了花派弟子张旭红、新派弟子武翠红、筱派弟子倪加新、陈派弟子刘爱华等。

刘锦生今年60岁,是国家二级演员,在锦州市评剧团担任业务科科长一职,本来今年5月他就应该退休了,他主动请缨,“如果这个时候离开剧团,新人接手熟悉工作还需要一段磨合,而且我在这部剧中也出演角色,种种原因让我不能兀自清闲。”

为使此次公益演出达到最佳效果,锦州市评剧团先后排练了8部传统戏——《秦香莲》、《三节烈》、《回杯记》、《李娃传》、《朱痕记》、《奇冤义胆》、《状元与乞丐》、《卖妙郎》。这些剧目均为经典保留剧目,其中大部分为珍贵的压箱老戏。闫锡说:“评剧团不仅在城市演出,还将把传统剧目与评剧演唱会带到乡村去,并启用流动演出大篷车到全省乡镇演出。”

物、艺术、社会情态表达价值不可估量。

据该节目制片之一吴吾介绍,《国礼档案》将以国礼为叙述主题,围绕国礼的历史事件、人物故事与传延影响展开,从史实故事中揭示国礼体现的强国之路、大国风范,以及其中折射出的历史内涵和人文思考。

据介绍,该片初期拍摄国礼名录已拟定完毕,如合金人造地球卫星模型、瓷塑天鹅、红铜茶具、蔚县剪纸等都在其中。

《让熊猫飞》关爱孤寡老人

本报讯 由赵半狄执导的电影《让熊猫飞》于6月1日登陆全国院线。

该片围绕着一个慈善事件展开了多重解读,讲述了一个真实的故事:一名神秘人发起一场“让熊猫飞”的创意活动,数万名“90后”“00后”参与其中。在经历种种磨难后,孩子们最终用于于熊猫的奇思妙想换来了百万巨款,并在黄河边建立一座敬老院。

导演赵半狄是中央美院油画系出身,一直热衷于用熊猫进行跨界艺术创

作,其代表作“熊猫时装秀”的演出曾深受业界好评,《让熊猫飞》是其首次执导的电影。

据悉,该片拍摄历时3年,影片中的主要内容就是赵半狄3年来在现实生活中的艺术公益活动——不久前,赵半狄组织众多孩子用他们关于熊猫的创意创造出各种不同的艺术作品,并将作品的收入积攒起来建立起一所敬老院。因此,本片中全部演员不仅是本色演出,还都是真实存在的。(翩翩)