

《伏生》若梦 精彩几何

本报记者 刘 森

2013年12月25日,中国国家话剧院迎来了组建12周年的纪念。国话人习惯了用作品说话——这一天,国家话剧院副院长、著名导演王晓鹰的新作《伏生》首演,国话人对文化和艺术的坚守在这部荡气回肠的作品中淋漓尽致。

一个文化人的自我角力

《伏生》是剧作家孟冰与冯必烈尘封了10年的作品,讲述了秦时统一天下,伏生通晓儒学精髓,被立为博士,之后,一时被推崇备至的儒学地位竟翻云覆雨,秦始皇下令“焚书坑儒”,伏生传奇般地得儒学大成之作《尚书》以奇特的方式保存下来,得以避免焚书之祸的故事。

剧中,面对在所难免的焚书,为了儒学的传承,伏生将儒学经典悉数背下。王晓鹰说,话剧《伏生》最大的戏剧性在于,当伏生将生命同书籍融为一体时,他的命运也随之改变了。“伏生背下那些儒学经典之后,他曾为自己的博闻强记而得意。但他始料未及的是,自己也为此而坠入要与与要命的诡异难题之中。最终,为了传承儒学,伏生选择了牺牲家人的生命,选择了像蚂蚁一样卑微地活着,他心甘情愿地走进了人生的极致困境。”王晓鹰说,当冲突从外部对抗转为自我角力,生命困境中的极端抉择才真正显现出戏剧应有的文化意义。

话剧民族化的继续探索

从《霸王别姬》到《理查三世》,王晓鹰不断探索着话剧民族化的表达方式,而在《伏生》中,王晓鹰的尝试更加充满新意。

《霸王别姬》中,无论是戏曲唱腔、韵白,还是曲牌、锣鼓,都是刻意存在,追求的是一种具有后现代色彩的艺术效果;随后在《理查三世》中随处可见的腔调、韵白、脸谱、道具,水乳交融般地融于一体;而此番《伏生》中,王晓鹰用空灵写意的舞台承载具象写实的人物形象,创造性地将戏曲动作穿插在话剧人物表达的一颦一笑里,如伏生的长吟、李斯的对弈、群儒谏言等戏份中,人物在话剧台词和戏剧身段中来回出入,自成格局。

“《伏生》并不仅限于讲述一个历史人物、一段历史故事,而是以伏生个人的选择,讲述了在生活和生命这两难的极致困境中如何选择和坚守,这更多的

是对人生和文化的思考。因为重点不在于讲故事本身,舞台表达也就不拘泥于故事层面,这就给舞台创造提供了非常大的空间和余地。”王晓鹰说,这样的自由,让他喜欢并且擅长的以假定性的方式在舞台上创造诗意意象感的做法,得到了充分的施展。

剧中,最让王晓鹰津津乐道,也最精彩的处理,当属歌队的运用。“剧本里,有着很多大场面。大臣、士兵、儒生、市民、奴隶……算一算,这些大场面需要的群众演员人数着实众多。这时候,戏曲给了我灵感。在戏曲中,8个龙套就能代表千军万马,所以我也只用了有着8个演员的歌队来处理大场面。为了增加演剧感,我为歌队设计了不同的面具。歌队演员所有换面具的动作都在舞台上完成,这不仅代表着他们身份的改变,演员的表演状态也会随之改变,他们可以是各种身份的人物,甚至是伏生家里的书。”王晓鹰说,这种充分发挥舞台假定性的方式,不仅让舞台表达更灵活,也让戏剧节奏更紧凑。

《伏生》剧照

“岩松”组合酣畅飙戏

全剧两个小时时长的时中,伏生与李斯这两个男人之间的较量始终没有停歇:伏生保书,李斯焚书;伏生坚守儒学,李斯力排法家;伏生妻离子散,李斯难逃一劫;李斯的步步为营最终败给了伏生的棋胜一招……随着剧情的密集推进,侯岩松、涂松岩这两位实力演员的精彩飙戏也成为《伏生》一大亮点。

王晓鹰认为,“岩松”组合非常称职。“两个演员必须实力相当,才能互相顶住,才会让观众感到两人飙戏的酣畅。”

剧中,由涂松岩扮演从法家威压的李斯。王晓鹰说,涂松岩非常符合李斯的气质,对于这个依靠大量台词来展示状态、表达情感的角色,很胜任。

而伏生这个角色,对于每个演员来说,都是巨大的挑战,也是巨大的诱惑。“伏生这个人物的感情内容太丰富了,表达的空间跨度也大。侯岩松的能力非常强,还有技艺傍身。不仅台词把握住了分寸,也能将类似戏曲打打跌跌的形体动作做到位,真的很难得。”王晓鹰说,伏

生发掘出了侯岩松巨大的潜力。

最让王晓鹰称赞的是侯岩松对于剧中古文台词的处理。“伏生将儒家经典与自己的生命融为一体,拯救和传承文化。在他与李斯最后的较量中,他要向李斯揭开这个谜底,所以他要大段大段地背诵《尚书》,要把李斯背到崩溃,把观众看得热血沸腾。这要求侯岩松不仅要背《尚书》熟练背诵,还要背出感情,这感情并不是《尚书》文字中的感情,而是伏生这个人物的感情。”王晓鹰说,侯岩松完成得非常棒。

1月10日至12日,本该在1月5日结束首轮演出的《伏生》又加演了3场。对于观众的热情和赞誉,王晓鹰非常高兴。他认为,观众之所以能喜爱这样一部并不娱乐的严肃戏剧,在于《伏生》能让不同的人看到不同的文化层面。“《伏生》所蕴藏的魅力远不止戏剧的魅力,不止历史的魅力,不止文化的魅力,它将三者最大限度地融合在了舞台,并一反常态地告别传统的娱乐戏谑,重现戏剧艺术独特的观演价值和心灵思辨。”这也是王晓鹰最想传达给观众的。

1月7日,由北京国家大剧院和北京市地铁运营有限公司联合主办的“乐行北京”项目正式启动。北京地铁10条线路的160个车站每天有5个时段8.5小时播放由国家大剧院古典音乐频道提供的音乐作品。舒缓的古典音乐不仅将伴随“地铁族”们快乐出行,也将为首都北京增添一张新的艺术名片。

“乐行北京”项目由国家大剧院负责古典音乐的曲目编排及版权购买,北京市地铁运营有限公司负责播放组织。自2013年11月在部分站点试点运行至今,通过联调联试,不断解决试播期间的硬件设施和音量控制等问题。

“目前,地铁站台播放的曲目由国家大剧院管弦乐团现场演奏并录制,我们已从环球音乐得到百余首正版音频曲目的授权,这个音乐播放库将逐步更新、增加。”国家大剧院副院长兼新闻发言人邓一江介绍,国家大剧院的专业音乐团队会将曲目按音乐风格分为不同的主题,按月更新。通过打造高品质的“流动音乐厅”让市民们能够听到最贴心、最好听、最应景的古典音乐作品。

其实,在公共场所播放古典音乐已不是新鲜事。从美国的华盛顿到新西兰的奥克兰,从法国的巴黎到韩国的釜山,在公共场合播放古典音乐早已成为城市文化的一部分,不少地区还取得了减少暴力、预防犯罪、防止轻生等惊人的效果。

“越来越多的国际都市选择在公共交通上播放古典音乐,而‘乐行北京’的实施也体现了首都北京的艺术品格和审美情趣,不仅将改善北京地铁的运营环境、提升服务水平,相信也会为北京建设先进文化之都、和谐宜居之都增添一抹灵动的艺术色彩。”北京市交通委运输局副局长王春强表示。

截至目前,北京地铁共有17条运营线路,堪称中国内地最繁忙的城市轨道交通系统。北京市地铁运营有限公司负责运营管理其中的14条线路236个车站,运营里程达402公里,2013年运送乘客27.39亿人次,同比增长30%,最高日客流量947.49万人次。“在车站播放背景音乐特别是古典音乐,使乘客能够在候车的过程中欣赏和享受音乐,不仅将缓解乘客的情绪和压力,也能够促进乘客有序候车、文明出行,共同营造出一个舒适的乘车环境。这也进一步体现了北京地铁公司快乐出行的品牌理念。”北京市地铁运营有限公司党委常委、宣传部部长兼新闻发言人贾鹏表示。

“古典音乐内涵深刻、宁静典雅,带给人们的不仅是优美的旋律,还有舒服的享受。”国家大剧院全球音乐推广大使、钢琴家郎朗表示,“我以前在法兰克福的站台听到贝多芬交响乐,在纽约的机场听到普契尼的歌剧,当时觉得特别震撼!现在得知北京地铁站也要播古典音乐,我特别兴奋!希望借助‘乐行北京’和古典音乐频道,与更多人一起分享高雅艺术的魅力。”

“作为国家表演艺术中心,国家大剧院一直坚持‘人民性、艺术性、国际性’的宗旨,不仅进行艺术生产创作与经营,而且不遗余力地进行高雅艺术普及推广。”邓一江表示,为了用新方式、新渠道让更多人走近高雅艺术、爱上高雅艺术,2011年底,国家大剧院与中国网络电视台共同推出公益性高雅艺术视听平台——国家大剧院古典音乐频道。而此次,通过地铁这一与大家生活息息相关的交通工具,古典音乐的普及推广将有望驶入“快车道”,高雅艺术将陪伴更多人一路前行。

「乐行北京」：古典音乐进地铁

黑莓

姜亦珊“亦彩绽放”《金·断·雷》

本报讯 (记者罗云川)同样的“白蛇”京剧,不同的艺术家有不同的演绎。1月11日,北京京剧院优秀青年演员姜亦珊在北京长安大戏院演出了张君秋的独特剧目《金山寺·断桥·雷峰塔》(简称《金·断·雷》)。

张派代表作《金·断·雷》已久未上演。在这出戏中,张君秋主要演出“金山寺”“断桥”和“雷峰塔”三折,这与田汉编写的现今常演的《白蛇传》在艺术特色上大有区别。尤其是张派《金·断·雷》独有的唱段,大段【反二黄】情似歌剧的咏叹调,特别好听,张君秋也因此有了“祭塔旦”的美称。

姜亦珊作为张派佼佼者之一,当晚的演出是“亦彩绽放”——姜亦珊荣膺梅花奖系列汇报演出的收官之作。姜亦珊饰演白娘子,包飞饰演许仙,张淑景饰演小青,台上演员卖力,唱、念、做、打俱佳;台下几乎满座,观众叫好声、掌声热烈,有的戏迷不时跟着哼唱。

演出当晚还开展了一场慈善义卖活动。在北京长安大戏院前厅,近期荣获第九届中国唱片奖三折,这与田汉编写的现今常演的《白蛇传》在艺术特色上大有区别。尤其是张派《金·断·雷》独有的唱段,大段【反二黄】情似歌剧的咏叹调,特别好听,张君秋也因此有了“祭塔旦”的美称。

姜亦珊作为张派佼佼者之一,当晚的演出是“亦彩绽放”——姜亦珊荣膺梅花奖系列汇报演出的收官之作。姜亦珊饰演白娘子,包飞饰演许仙,张淑景饰演小青,台上演员卖力,唱、念、做、打俱佳;台下几乎满座,观众叫好声、掌声热烈,有的戏迷不时跟着哼唱。

唤起四川的一声“鸣凤”

——歌剧《鸣凤》向巴金致敬

本报实习记者 付远书

“夜五更,天边已经泛起鱼肚白,鸣凤脸上挂着凄凉的笑容,呼唤着‘三少爷’,一步步地走向湖底……”前不久,伴随着最后一幕“鸣凤沉湖”的结束,由四川交响乐团、成都传媒集团联合出品打造,“二代白毛女”扮演者、歌剧表演艺术家李元华执导的三幕现代民族歌剧《鸣凤》的成都首演落下帷幕。当日是巴金诞辰109周年纪念日,歌剧《鸣凤》在这个特殊的日子亮相蓉城舞台,不仅填补了《鸣凤》在歌剧舞台上的空白,同时也告慰一代文学巨擘巴金。据悉,《鸣凤》今年将参加第二届中国歌剧节,并努力向“五个一工程”奖、国家舞台艺术精品工程发起冲击。

完成巴金夙愿

现代民族歌剧《鸣凤》改编自巴金的代表作《家》,讲述了60多岁的冯乐山要娶17岁的鸣凤去做姨太太,鸣凤却与三少爷觉慧深深相爱。出嫁前夕,鸣凤怀着最后的希望去向觉慧求救,觉慧却赶着为刊物写文章,不明真相,没有听见鸣凤的哀诉就把她遣走了。最后鸣凤绝望地把纯洁的身子投进了晶莹的湖水中,用这种方式向封建社会的专制制度发出强烈的控诉和她对三少爷纯洁而坚定的爱情。自《家》面世以来,巴金的这部作品以及鸣凤这一人物形象不断被各种艺术形式搬上舞台和银幕、荧屏,但唯独没有歌剧。

“今天的演出很成功,成都是巴老的故乡,也算是了却了他的一个夙愿。”演出结束后,导演李元华感慨地

告诉记者。音色圆润、风格独特的李元华曾主演《白毛女》、《窦娥冤》等几十部大型歌剧、京剧、昆曲等,被誉为“东方夜莺”。据她讲述,其实早在上世纪90年代,她就组织演出了歌剧《鸣凤》。“为了这部歌剧,1994年我曾两次拜访巴老,当时他已九十高龄,上海作协希望我最多停留15分钟,但巴老和我交谈了一个多小时。”对于这段往事,李元华记忆犹新,讲述中也不断寄托着对巴金深切的怀念。她告诉记者,巴老的这部作品曾以各种方式出现在不同的艺术舞台上,但唯独没有歌剧,这是巴老多年的夙愿。为什么《鸣凤》需要歌剧?巴金谈到了曹禺改编的剧本《家》中的一些情节,并指出曹禺在鸣凤投河前的处理上,用大段台词也不足以表现鸣凤的心声,唯独只有以强烈的音乐形式才能抒发当时的情感。经过巴金的点拨,李元华对《家》有了更深刻的理解,也更充满信心。最终,经过多方努力,歌剧《鸣凤》在广东惠州试演,14场演出场场爆满。2013年11月25日,是巴金诞辰109周年纪念日。歌剧《鸣凤》在这个特殊的日子亮相巴金故里,也是以此剧向巴金老人致敬。

传承现实意义

“她因为相信他的爱,又因为爱他,所以跑到他这里来要求他遵守他的诺言,要求他保护她,要求他把她从冯乐山的手里救出来。然而他究竟给了她什么呢?他一点也没有给。帮

助、同情、怜悯,他一点也没有给。他甚至不肯听她的哀诉就把她遣走了。如今她是去了,永久地去了。”这是小说《家》中觉慧在鸣凤死去的一夜想到的。剧中的觉慧既是那个时代青年的一个缩影,同时也投射着每个时代不甘于平庸生活的人的影子。他反抗落后的时代制度,投身于革新的运动中,但在面对具体的情况时,却茫然无知、手足无措。

“这个人物不但悲剧,而且也很有现实意义。”现场观众于靖是土生土长的四川人,很喜欢读巴金的作品,《家》、《春》、《秋》三部曲更是耳熟能详。在他看来,高觉慧和鸣凤的悲剧,不仅仅是那个时代造成的,更是觉慧这种“眼高手低”的作风造成的,而这种情况,在每个年代、每个人身上多多少少都存在。

正是这种普世的价值,让这部作品经久不衰,脍炙人口。而在总导演李元华看来,歌剧自诞生以来,和时代同呼吸共命运,启迪了一代又一代人。排演歌剧《鸣凤》在当下一样具有时代意义:“爱情是永恒的主题,可以穿越时空,在不同种族、国籍、文化的每一个人心中引起共鸣。鸣凤对美好人生的向往,对真、善、美的追求,相信也可以感染今天的年轻观众,这也是巴老作品的魅力所在。在巴老的文字中,我们可以读出一种文化自觉和文化自信,我们有责任将它变成有形的艺术形象。”

排演一年,振兴四川歌剧

谢幕时,全场掌声雷动,这出歌剧

的首演圆满而成功。但在成功的背后,剧组却经历了一番难以预计的波折。近年来,四川交响乐团主要业务在交响乐演奏领域,对于歌剧已经多年未涉及,无论从人才队伍还是演出经验方面都不甚理想。为了在巴金的家乡打造一部歌剧精品,四川交响乐团特聘李元华为该团音乐总监,并在其指导下将巴金的经典作品《家》以歌剧的形式搬上舞台。据四川交响乐团团长石勇介绍,这也是四川歌剧近10年来首次有新剧目问世。

“四川是个有着厚重历史文化底蕴的城市,应该拥有属于自己的一部精品歌剧!”李元华说在谈到为什么不直接聘用北京团队时,李元华说:“要打造四川本土歌剧队伍,目的是想让《鸣凤》能永远地留在四川。”

首演结束后,四川交响乐团演员、鸣凤的扮演者王倩算是松了口气。王倩告诉记者,自己没有任何歌剧的演出经验,几个月来,全靠李元华的言传身教,“不仅是专业上的指导,她总是能从演员的角度帮助我树立信心,鼓励我继续演下去。”全场雷鸣般的掌声,也再次验证了四川交响乐团的努力没有白费。

此次歌剧《鸣凤》运用了广阔的舞台延伸力,完美的音乐戏剧性、还原于时代的表现手法,现实主义和浪漫主义的表现形式,让巴金笔下的人物鲜活地展现在舞台之上,四川交响乐团气势宏大的现场演奏,更增添了歌剧《鸣凤》的艺术魅力。主创表示,歌剧《鸣凤》将力争打造为一部既叫好又叫座、可传唱的经典佳作。