

艺术·院团

北方昆曲剧院院长杨凤一：

让古老剧种焕发青春魅力

本报记者 罗云川

2月14日,中国元宵节遇上西方情人节,北方昆曲剧院将明清初一段缠绵悱恻、凄美幽婉的爱情加孝义的故事演绎成昆曲《影梅庵忆语——董小宛》,搬上了北京梅兰芳大剧院的舞台。

而在去年10月于山东举办的第十届中国艺术节上,北方昆曲剧院创排的昆曲《红楼梦》更是一举夺得文华大奖,填补了北京市属艺术院团10年来未获文华大奖的空白。

“2009年8月剧院新的领导班子上任以来,我们有3个宗旨和承诺——出人出戏;改善演出收入;院址改建,改善办公环境。”北方昆曲剧院院长杨凤一对记者说。4年多来,她带领剧院沿着这条路稳步前行,让昆曲这一古老剧种焕发出青春魅力。

妮紫嫣红开遍：最多一年排了4部大戏

“4年干了10年的活,最多一年排了4部大戏。”2013年仅上半年6个月内就完成了新排剧目3台,平均两个月一台新剧目,其生产力度是空前的。杨凤一介绍,在剧目创作生产上,他们的思路是,首先继承、挖掘、保护,把原有的一些优秀传统剧目和折子戏传承下来,同时排演一些原创的,其中包括一些现代题材的。

“原创我们也有选择,会选择像《红楼梦》这样的古典名著乃至世界名著。我们还准备改编《罗密欧与朱丽叶》。”杨凤一说,“一出原创的《红楼梦》获得‘大满贯’,这在戏曲史上是少有的。”昆曲《红楼梦》(上下本)至今获得了文华大奖、国家舞台艺术精品工程、北京市文学艺术奖和第十二届中国戏剧节、第五届中国昆剧节、中国戏曲学会会的诸多奖项;而《红楼梦》艺术片又获得了电影金鸡奖;《红楼梦》CD获得了金唱片奖。

昆曲《红楼梦》荣誉加身后并没有

“躺在功劳簿上”,而是继续探索创新脚步。它将交响乐的形式进行第三种艺术方式的创作,变成昆曲交响剧《红楼梦》。这也将是昆曲历史上的第一次交响剧创作。

如果说《红楼梦》是大手笔,那么《影梅庵忆语——董小宛》则是洗练清丽之作。“剧中董小宛对爱情忠贞,对老人尽孝道,有担当,对当代青年观众会产生积极的影响。”杨凤一说,“北昆常被称作‘京朝派’,比较豪放豪华,这次我们也想通过《董小宛》展示江南般的唯美精致,改变人们对‘北方昆曲’的片面认识。”

杨凤一认为,昆曲不宜排现代剧目。但是,为了适应现在社会发展的需要,他们也必须去尝试排一些现代题材的剧目。4年来,北昆已创作上演了《陶然情》、《旧京绝唱》、《爱无疆》、《仰望星空》4部现当代题材的原创新剧目。“现代题材的创作对于拥有600多年历史的古老剧种昆曲而言,始终是一个需要面对和探索的课题。”她说。

如花美眷,似水流年：昆曲是青春的艺术

“昆曲是青春的艺术,要多排戏,把年轻演员推出去。”由于是演员出身,杨凤一深有体会:如果不给年轻演员机会,不给他们压担子,他们的成长是会很缓慢的。“你对他们越重视,他们越会百分之百地去努力。”

近几年来,北方昆曲剧院推出了一批青年演员担纲大型剧目的主演。杨凤一上任头一年,就有4台大戏《牡丹亭》、《西厢记》、《长生殿》、《义侠记》,全部由平均年龄在25岁左右的年轻人主演,这在社会上引起了很大的轰动。在这个基础上,很多年轻演员被社会所认知、认可。“这给了他们一个平台。他们有了这个平台以后会加倍地努力。”从那时开始,在剧院形成了一个非常好的氛

气,年轻人都努力学习,积极进取。

“我们在推广演出市场方面也做了一些尝试。”杨凤一说。2010年北昆全年演出365场,平均每天一场,让更多的青年演员有机会得到锻炼,在推人的同时也推了戏。他们没有守株待兔,而是主动出击,送戏上门,推广昆曲,让更多的观众来买票看戏。这样一来,演出场次增加了,演出收入也增加了。当年演出收入达到600多万元,这在北昆的历史上是没有过的。这些举措把大家的积极性带动了起来,取得了不光是“双赢”更是“多赢”的效果。

经过几年的培养、锻炼,如今北方昆曲剧院的青年演员茁壮成长,其中邵天帅、朱冰贞、张媛媛、于雪娇、王丽媛、周好璐等在全国昆曲界有了一定的知名度,颇受瞩目。

去年12月,文化部“全国昆曲首届拜师收徒暨收徒暨全国昆曲青年演员展演”也由北昆承办,在北京举行。这是全国昆曲青年演员优秀人才的集体检阅,也从一个侧面证明了北昆在青年演员培养方面卓有成效。

如果说青年演员肩负着“传承”之“承”的担子,那么老艺术家、中坚艺术家则有“传承”之“传”的重任。去年,在北昆同仁的共同努力下,不仅为几位老艺术家录制了剧目,还邀请从兆桓、王大元、林萍、白士林等几位老艺术家进行了艺术讲座,并挖掘、整理出北昆传统剧目《五义》。而中坚艺术家依然活跃于舞台,在唱念做打、一招一式中贡献着自己的力量。如去年9月,中国戏剧梅花奖创办30周年纪念演出在北京举办,北昆的梅花奖演员侯少奎、杨凤一、王振义、史红梅、魏春荣组合参加了演出。

由于历史原因,北方昆曲剧院办公

环境破旧,剧院办公和居民住户同在一栋楼里。就在这样一种条件下,北昆人一直在坚守和奉献。好在北昆做出的成绩引起了各级领导关注,院址改建终于提上议事日程,目前处于前期论证、准备阶段,即将立项。

据介绍,院址改建后,北昆将拥有一个能容纳七八百人的大剧场、两个小剧场以及办公楼等配套设施。“希望能在2017年北昆成立60周年的时候完成院址改建。”杨凤一憧憬着,到时候中国戏曲四大古典名著《西厢记》、《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》在北昆的剧场轮番上演,凡到北京的人都能欣赏这一古老剧种。

杨凤一透露,院址改建将引入社会资金。她希望社会资金进入后,将来可以共同打造剧院,比如说为知名艺术家和崭露头角的青年演员分别成立工作室,分派项目,组织运作团队为他们推广宣传,把人才培养、演出市场、昆曲传承很好地结合起来。借助社会引资,借助院址改建,北方昆曲剧院要走事业体制、企业化运作管理的路子,企业家、推广宣传者、艺术家三者结合,不断推出项目,使昆曲和剧院在社会上立足,健康地发展,她认为“这种模式可能是中国戏曲未来的发展走向”。

北京市委宣传部部长李伟今年初在视察北昆时这样评价剧院:破旧的環境,完美的追求;简陋的条件,精致的追求;传统的剧种,创新的精神。这给了北昆人极大的肯定和鼓舞。杨凤一对记者说,昆曲是百戏之祖,她想把北昆做成高品位、高档次的,使剧院在院址改建后成为一个文化产业园。

自从昆曲2001年被列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”以来,杨凤一和昆曲同仁跟联合国教科文组织一直有联络。继蔡正仁之后,她担任了全国昆曲院团长联席会主席,目前昆曲界团结、祥和,在她看来,“昆曲正处盛世时代”,她将继续为之努力。

3月1日,北京交响乐团以一场“高雅艺术进校园”的演出,在北京国际关系学院正式开启2014音乐季。

这场拥有普及高雅艺术和为2014音乐季启幕双重意义的音乐会,由北京交响乐团音乐总监、指挥家谭利华执棒,北京交响乐团首席梁大南担任小提琴独奏。

让高雅艺术不再束之高阁

在2013年的乐季中,北京交响乐团与国内多位大师进行了默契合作;深入古典音乐重镇,出色完成了第七次欧洲巡演和首次美洲巡演,成为世界三大音乐节——德沃夏克音乐节、布鲁克纳音乐节以及墨西哥塞万提斯音乐节的重要演出团体。北京交响乐团以实际行动证明了自己的实力。

“2014年,为积极响应中央和文化部关于‘坚持以人民为中心’的工作导向,坚持把社会效益放在首位,社会效益和经济效益相统一”的号召,北京交响乐团新的音乐季将以公益为主旨,加大普及的力度,让高雅艺术不再束之高阁,而是通过切实有效的方法贴近百姓,真正走进百姓的生活。”谭利华说,在新乐季中,北京交响乐团不仅将通过不同形式的音乐会,让更多的普通观众走进剧场,还将深入群众中,以各种形式的“下基层”演出,让普通百姓看到高雅艺术“亲切的脸”。

据谭利华介绍,今年,北京交响乐团将进行超过40场“高雅艺术进校园”的演出,并延续每年在中山公园音乐堂进行低票价普及演出,还将适时组织乐团进行下基层演出。

“北京交响乐团的高雅艺术普及活动从1994年就开始了,即使是在乐团最困难的阶段,公益演出也从没有停过。今年,在与国内外大师合作演出之外,音乐季将加大公益演出的比例和力度,尽量多地走进校园、走近百姓,举办普及音乐会,为乐团、为中国交响乐积累更多的观众。”谭利华说。

音乐会上半场,北京交响乐团为同学们带来了6部不同形式和风格的音乐作品——比才的《卡门》序曲、小

约翰·施特劳斯的《闲聊波尔卡》、埃米尔·瓦尔特费尔的《溜冰圆舞曲》、艾利加的《爱的致意》、勃拉姆斯的《匈牙利舞曲第一号》和苏佩的《黑桃皇后》序曲。每部作品演奏之前,谭利华都会对作品进行简要、精到的讲解,帮助同学们了解高雅音乐、理解作品。

“6部作品,代表着6种不同的风格和音乐形式,比如波尔卡,是两拍的快速舞曲;圆舞曲,是三拍中速的抒情作品;《爱的致意》是小提琴与乐队合作的协奏曲……我希望通过这半场的演出,不仅让没有接触过或者对交响乐不甚了解的普通观众,能够对交响乐有初步的认识,更希望破除他们心中高雅艺术就是阳春白雪的、严肃的、高不可攀的印象,高雅艺术也可以是亲切的、亲民的。”谭利华说。

有了上半场的铺垫,音乐会下半场谭利华选择了大部头的德沃夏克《第九交响曲(自新世界)》。这部作品有风格不同的4个乐章,旋律性和画面感都很强,即使是对于交响乐并不熟悉的观众,也能在听完指挥家深入浅出、形象生动的解说后很好地理解这部交响乐。

公益为先加大普及力度

据谭利华介绍,今年,北京交响乐团将进行超过40场“高雅艺术进校园”的演出,并延续每年在中山公园音乐堂进行低票价普及演出,还将适时组织乐团进行下基层演出。

“北京交响乐团的高雅艺术普及活动从1994年就开始了,即使是在乐团最困难的阶段,公益演出也从没有停过。今年,在与国内外大师合作演出之外,音乐季将加大公益演出的比例和力度,尽量多地走进校园、走近百姓,举办普及音乐会,为乐团、为中国交响乐积累更多的观众。”谭利华说。

北京交响乐团

2014音乐季公益为先

本报记者 刘森

艺术·观察

香港：“活化”创意成就文化艺术区

本报记者 张婷 文/图

近年来,香港越来越重视文化艺术建设。在连续举办香港艺术节、亚洲当代艺术展、巴塞艺术展等多项世界知名艺术节的同时,还在文化艺术基础设施的改造与修建上下了大功夫,力图塑造其国际文化大都会的形象。

值第42届香港艺术节举办之际,受香港康乐及文化事务署(以下简称香港康文署)邀请,本报及多家媒体代表赴香港多个文化艺术区采访。这些新建或在建的文化艺术区被认为是香港“活化”历史建筑的典范,显示出港人在文化艺术发展方面的独特创意。

油街实现:仓库成为艺术区

2013年,香港北角一栋二级历史建筑有了新名字——油街实现(Oil)。这个由对比鲜明的红砖灰泥外墙以及烟囱和水管等组成的建筑已有上百年的历史,现在,它已经成为一个充满活力的微型艺术区。

香港康文署艺术推广办事处总馆长刘凤霞告诉记者:“这里曾是香港康文署古物古迹办事处的考古贮存仓库。上世纪末,香港经济大萧条时期,这个仓库一度成了失业人员的乐园。那时,政府为了安抚民众,就把这里变成工艺品作坊,改善了一大批失业者的生活。”后来,这里还吸引大批本地艺术家和组织来举行活动,逐渐成为香港首个民间自然形成的艺术群体发源地。

让艺术走入普通民众生活,是香港康文署一直为之努力的方向,艺术区“油街实现”应运而生。除了提供两个分别为190和92平方米的室内展厅以外,还预留了300平方米的草地用于展示户外艺术作品。

“油街实现,源自建筑物地址(油街12号)的粤语谐音。Oil既是油街的英文名称,也是一些年轻人见面时打招呼的惯用语(哦)。”刘凤霞介绍。

走进“油街实现”,记者看到,两个室内展厅作用虽各不相同,可每一个细节都经过艺术设计。一间被打造成极具情调的凉茶屋。屋内,琳琅满目的自制现代手工艺品与由旧仓库木板做成的长桌相得益彰。凡是来艺术区的人不仅可在此屋内一坐,手捧凉茶,探讨艺术,甚至可在杯垫上记下自己的生活感悟。另一间则是专业的陈列室,在现代激光灯与旧砖墙完美搭配下,艺术家的作品显得熠熠生辉。

去年,“油街实现”先后举办了“生活艺术计划”“燃点!香港艺术创意征集”“绽放!实验花园”等活动。这些门票免费的文化活动吸引了不少本土艺术家和普通市民。

PMQ: 警察宿舍变身创意产业中心

警察与艺术家,人们一般不会把这两种特点相距甚远的职业联系起来。

可香港的PMQ计划,却让他们之间有了不同寻常的亲密关系——香港政府斥资4.2亿港元,将位于荷李活道的已婚警察宿舍改造成创意产业及设计中心,为本土青年艺术家提供创作场地和发展空间。

这座三级历史建筑曾是香港第一所已婚初级警务人员而建的宿舍楼。前任香港特别行政区行政长官曾荫权及其弟弟曾荫培,儿时曾在此居住;现任行政长官梁振英,童年时期亦曾在此居住。2000年后,该宿舍楼长期处于空置状态。

2010年,PMQ计划开始实施,由一家非营利社会组织负责运营,多家设计公司也参与进来。该中心共占地1.8万平方米,主要包括创意工作室、资源中心、公众休息场地、餐饮设施等,其中,130间创意工作室主要供本土年轻设计师租用。

据介绍,这些工作室均有租金折扣优惠,两年内不加租。此外,场地中还提供占地约600平方米的场地,用来举办时装表演、展览等多种文化活动。

“中心预计今年下半年全面开放。目前,已有不少年轻设计师拿到工作室钥匙。我们希望这里成为本地创作企业家及设计师的孵化器,对提升社会各界人士认识和支持设计及创新的价值有所助益。”PMQ运营总监周金禄表示。值得一提的是,创意中心在尽力



油街实现:刘凤霞介绍“凉茶屋”的由来

保留历史的“一砖一瓦”的情况下进行。在PMQ创作及项目总监陶威廉的带领下,记者看到,在拥有空中花园、巨大落地窗装饰的建筑底部,原建筑保存完好,包括整个地基、围墙,多组花岗岩石柱和柱墩等清晰可见。这样一来,历史文脉在现代建筑上得以延续,废弃建筑呈现新的生机。

动漫基地: “绿屋”里的动漫世界

“哇,这里有我爱的麦兜!”这是黄玉郎的《龙虎门》,我上学那会儿,曾经追看了好多年。”踏进香港动漫基地的展厅,记者队伍中不时有人发出惊喜声。的确,《麦兜》、《老夫子》等香港漫画不但令港人着迷,在东南亚地区和中国内地也颇受欢迎。为推动动漫产业发展,香港特别行政区政府近年来积极投资,举办不同形式的活动,加深人们对动漫的了解。其中,最重要的举措便是设立首个以动漫为主题的艺文区——动漫基地。

跟香港其他艺术区一样,动漫基地也是在位于湾仔茂罗街及巴士路街、名为“绿屋”的10栋二级历史建筑改造基础上建造而成。“绿屋”建于上世纪20年代,因绿色楼面而得名。这10栋建筑是香港旧式住宅群,高4层,设有悬臂式露台。建筑的铁花栏杆、法式门、木楼梯等设计呈现出西方建筑风格,房顶则是典型的中国风。



存完好,整个地基清晰可见



脸上写满了本土知名漫画家的签名



西九文化区: 戏曲中心的大门