

编者按:党的十八大和十八届三中全会对深化文化体制改革作出部署,标志着新一轮文化体制改革开始进入全面实施阶段。北京作为全国政治经济文化中心,在文化体制改革工作方面一直走在全国前列,特别是近年来,北京市文化局大力深化国有文化单位转企改制和文化事业单位的企业化运营,激发国有文艺院团的艺术生产活力,使其所属院团不仅在生产经营管理机制上进行了改革和创新,同时还在舞台艺术创作和人才培养方面得到了长足的发展,并以“中国梦”为主题推出了一批优秀的舞台艺术作品,凝聚和培养了一大批艺术人才,丰富了首都人民的精神生活,演出场次和收入也连年增长,实现了社会效益和经济效益的双丰收。

改革让评剧与时代同步与人民同心

——北京市舞台艺术优秀成果系列展示之三

丁 杨 李 雪

今年的中秋节,虽少了与家人的团聚,但中国评剧院院长王亚勋却备感充实和欣慰。此时恰逢第九届中国评剧艺术节在河北唐山举办,他带领全体演职人员在京冀两地间忙得不亦乐乎。多年来,中国评剧院在为评剧界最具权威的年度盛典评剧节源源不断奉献优秀原创剧目的同时,在评剧艺术的发展上还提供了诸多具有示范意义的经验方法。

9月5日,中国评剧院老中青三代艺术家演出的原创评剧《城邦恩仇》作为开幕式演出亮相本届评剧艺术节,这部对古希腊悲剧《俄瑞斯忒亚》三部曲的大胆改编让业界同仁看到了评剧演绎世界经典名著的可能,同时也令他们艳羡不已:“不愧是首都院团,思想上就领先一步。在全国文艺院团纷纷转企改制,探索符合戏剧市场发展规律的道路上,中国评剧院的先试先行值得学习和深思。”

提及对文艺院团转企改制的认识,王亚勋认为挑战与机遇永远共存。由于僵化的管理机制、一成不变的演出内容、淡漠的服务意识和市场观念等而产生的一系列问题,促使文化部门启动了有史以来最具规模、最彻底的文艺院团转企改制工作。“改革的顺利进行,既需要当地文化部门制定清晰渐进的配套政策,更需各院团根据自身情况,从内部自立、自强进军演出市场。相信文艺院团转企改制对中国评剧这样一个大剧种来说,是一次重振辉煌的机会。”王亚勋说。

作为全国唯一一家“国”字头地方戏剧院,几十年里评剧院的表演艺术家们把评剧推上了一个又一个高峰。上世纪50年代,仅新凤霞一个人的票房收入便超过梅兰芳京剧团的四大名旦。“改革开放后,多种艺术门类涌向演出市场,对传统戏曲带来了不小的冲击,造成戏曲演出市场低迷,演出场次不断下降,原创剧目匮乏,一年难得出一部新戏。有些剧种甚至已淡出人们的视野,就此消亡。”王亚勋感慨,“这主要是因为长期以来院团只会排戏、演戏,不会卖戏、开戏。”

2012年7月23日,中国评剧院挂牌为“中国评剧艺术中心”,开始了文化企业的市场化运营。本着“与时代同步,与人民同心”的建院理念,通过调机构、调干部、调整生产方式,评

剧院首先对内明晰了管理结构,对外通过借助政府举办的“周末场”“百姓大舞台”“星火工程”等公益性惠民演出进行剧目营销,多劳多得,有劳有得,调动了演职人员的创作积极性。

改制前,中国评剧院下设一团、二团、白派团以及艺术处、财务处等13个部门。为了充分调动演出的积极性,对演出团实行了分灶吃饭的管理办法。虽然在艺术生产过程中,3个团各具特色,但由于各自为战很难形成资源互补发挥最大效益。改制后,中国评剧院为整合资源首先对内设机构进行了调整,形成艺术生产部、艺术规划部、市场营销部、人力资源部、剧场经营部、财务部和综合办公室的“六部一办”部门格局。在艺术创作上注重规划,针对重点剧目实行剧目制管理,不断丰富完善剧院的经营管理模式。此举大破大立,带来了中国评剧院剧目数量和质量上的双重飞跃。2012年,中国评剧院创作的《马本仓当官记》荣获中宣部颁发的第十二届精神文明建设“五个一工程”奖;本着“以演现代戏为主的国家级示范性剧院,同时上演新编历史剧和经过整理的优秀传统戏以及外国名著改编剧目”的建院方针,评剧院先后创作了《银杏庄》、《林觉民》等原创剧目,复排整理了《评剧皇后》、《祥子与虎妞》、《无双传》、《狸猫换太子》、《回杯记》等传统剧目,重编了国外题材剧目《城邦恩仇》,并对评剧经典名剧《马寡妇开店》再次进行深度挖掘整理并更名为《良宵》,树立了评剧在戏曲舞台演出市场的品牌形象,一大批优秀青年演员通过创排这些剧目积累了丰富的舞台经验,提升了社会知名度。年过七旬的老艺术家、评剧新派艺术的国家级代表性传承人谷文月对生活工作了50余载的院团获得“新生”十分期待:“我曾经对转企改制抱有疑虑,担心政府不管了,传统戏曲艺术难以发展,但看到其他院团转企后更具活力,年轻人的创作积极性更高了,心里一下就敞亮了。”

受益于戏剧人意识的改变,中国戏曲学院的赵岩成了评剧舞台上的新星。入学时选学豫剧的赵岩在一次演出时被剧院看中,惜才心切的中国评剧院想尽办法留下了这棵有发展

潜力的戏曲苗子。此次《城邦恩仇》,赵岩便因饰演其中的“欧瑞思”一角被不少人看好。

“近年来,北京市文化局出台了多项惠民政策扶持院团发展,使中国评剧院在演出场次及演出收入上发生很大变化,但政策性演出仍占主导地位,商业性演出偏低是不争的事实。我们当前的主要任务就是尽快转到以市场为导向的发展主路上来,积极疏通供销渠道,加大商演力度。在满足广大人民群众精神文化需求、弘扬中华民族优秀传统文化的同时,力争社会效益和经济效益的双丰收。”王亚勋强调。

作为对外培育市场的创新举措,今年6月5日,适逢文化部举办第四届全国地方戏优秀剧目展演,中国评剧院与中国国际演出剧院联盟正式签署“中国评剧周”全国巡演(2014年—2019年)战略合作协议,以中国评剧院出人、出戏,中国国际演出剧院联盟购买剧目向市场营销的方式,在中国甚至国外的大中城市推广评剧品牌。今年9月23日至12月15日,经典剧目《花为媒》、《杨三姐告状》和《良宵》就将走进山东、河北等地的10个城市演出60场。

2015年是中国评剧院建院60周年,王亚勋希望甲子之年的中国评剧院能在改革的大潮中乘风破浪,取得更高的成就。王亚勋说,他的自信来源于评剧深厚的观众基础、拥有一批舞台经验丰富的老艺术家以及风华正茂的中青年艺术人才和愈来愈成熟的市场环境。

与此同时,评剧院也正在以饱满的热情积蓄着力量:为纪念一代艺术大师新风霞打造的原创大戏《新风霞》已蓄势待发准备在年底与广大戏迷见面;根据密云县抗日英雄母亲邓玉芬的故事创作的原创评剧《俺娘》也进入筹划阶段,在明年抗战胜利70周年到来之际与观众见面;拥有一流设施的中国评剧大剧院会在不久的将来迎接来自全国各地的剧院团,成为全国地方戏展演交流的中心……“北京在文化艺术发展上拥有得天独厚的政策优势,相信好政策、好环境、好土壤将为北京市地方院团的发展带来一片生机。”王亚勋期冀着。

(本版图片由中国评剧院提供)

中国评剧院与中国国际演出剧院联盟签约

评剧《良宵》剧照

评剧《城邦恩仇》剧照

中国评剧院优秀剧目展示

《城邦恩仇》:搭建中华文化与世界文化沟通的桥梁

为了把古希腊悲剧之父埃斯库罗斯经典之作《俄瑞斯忒亚》以评剧的形式搬上舞台,中国评剧院院长王亚勋承受了不少压力和非议。“评剧是中国戏曲艺术第二大剧种,一板一眼都是老祖宗传下来的,《花为媒》、《杨三姐告状》就是经典和样本,中国有那么多好题材,为什么拍外国戏,观众能看懂?”有人质问。

王亚勋联合了中国戏曲界的顶尖创作人才,著名剧作家、北京人艺一级编剧郭启宏,著名古希腊戏剧权威人士、著名导演罗锦鳞和李文国,经过数月埋头苦干真的把这部国外经典呈现给了广大戏迷。6月17日至18日,新命名的《城邦恩仇》作为“第四届全国地方戏(北方片)优秀剧目展演”压轴大戏在京城首演,令观众大呼“过瘾”;9月5日,该剧又一次作为第九届中国评剧艺术节的开幕大戏获得戏曲界同仁一片赞誉。“《城邦恩仇》深入发掘、合理配置了《俄瑞斯忒亚》中蕴含人类普遍认同、至今仍有价值的‘冤冤相报何时了’‘化干戈为玉帛’的文化基因,并令这种基因与人类当代文化中的和平、法治理念相适应,令东西方文化变冲突为和谐、变相犯相克为互动互补,在艺术上把古希腊悲剧的简洁、庄严、肃穆的风格与中国戏曲虚拟、象征、写意的美学原则融合在一起,做到‘开了美美与共的新天地’。”中国文艺评论家协会主席仲呈祥如是说。中国艺术研究院特邀研究员徐培成看完后则认为:“该剧用中国人的方式简洁成功地诠释了西方的价值观与审美观,架起了中国评剧走向国门、走向世界的坚挺大桥。中国评剧不但能演广大观众喜爱的传统戏与现代戏,还能演外国名戏。不单是雅俗共赏的好剧种,更是中外观众都会喜欢的高雅艺术。”

作为希腊戏剧中仅存的三联剧作品,《俄瑞斯忒亚》由《阿伽门农》、《奠酒人》和《报仇神》3部作品构成,讲述了古希腊迈锡尼城邦国王阿伽王率领大军攻打特洛伊之后引发的一系列故事。由于每部作品的文学性都高于戏剧性,为了将古希腊悲剧与中国评剧更好融合并符合中国观众的审美,郭启宏不但将3部剧合并、增加了戏剧冲突,而且减少了原剧中的合唱和抒情部分。改编后的《城邦恩仇》由“杀父”“杀母”“审判”3

评剧《城邦恩仇》剧照

个主要部分构成,全剧对“复仇”这一主题进行了深刻的思考,一改人们印象中评剧只关注家长里短的形象。

在舞台场景上,《城邦恩仇》呈现了最具希腊风格的浮雕;服装上,主要以希腊袍为主,同时融入中国的元素;而唱腔和表演则更多保持评剧的原貌,在音乐上将评剧音乐和交响乐元素融合在一起,甚至还保留了希腊戏剧特有的歌队元素。“准备和创作过程中,舞美老师亲自到希腊考察了十几天,本着‘最原始、最具有希腊特色’的原则做出了现在的布景,这个戏不是用纯中国的表现手段,而是用评剧音乐、评剧表演结合西方戏剧的风格来演绎,是中西方两个古老剧种的融合。”罗锦鳞说。

“这部戏在题材选择、形式呈现、市场定位上,都是按照当今时代出好戏、出人才的需要创作的。之前大家认为评剧是带有喜剧色彩的剧种,认为评剧演史诗般的剧目不太合适,但评剧是与时代同步、与人民同心的,具有评古论今、惩恶扬善、探索创新的艺术特性,我们要通过这部戏展现评剧的博大胸怀和丰富内涵。”王亚勋说,他期待这部戏能够扩大评剧的观众群,使评剧走出农村,走向国内一线城市和国外发达国家的演出市场,让世界了解这一传统剧种焕发的时代魅力。

《良宵》:推陈出新,让人眼前一亮

“当今戏曲舞台又一出传统剧目推陈出新的典范之作。”能获得戏曲专家如此高的评价,中国评剧院2013年推出的新版评剧《良宵》总算没有辜负舞台背后无数个日夜的精心打磨。

评剧素有“男怕《回杯》,女怕《开店》”之说。《马寡妇开店》一剧重唱小白,大量的唱段对于演员功力的考验非同一般。“饰演马寡妇的青年演员王平,表演清新、亮丽,一扫旧剧中低俗的台风,洋溢着青春的朝气、鲜明的个性和灵动的做派。她根据剧中人物的身份、性格、心态,化青衣、闺门、花旦于一体,随着剧情的推移,展现出不同的心态情貌与形体姿容,让人眼前一亮。”戏剧评论家王蕴明评价。

新版评剧《良宵》讲述的是发生在狄仁杰少年时期的一段爱情故事,情节虽脱胎于评剧传统剧目《马寡妇开店》,但导演徐春兰对该剧做了很大的突破。该剧讲述了少年狄仁杰在进京赶考路上,入住寡妇李秀茹开的旅馆。李秀茹青年丧偶,因狄仁杰与亡夫有几分相像而渐生好感。狄仁杰虽然也爱上了李秀茹,却深受封建伦理道德的影响,严词拒绝了她。李秀茹在痛苦思辨中,明确自己感情的正当性,而狄仁杰也最终服从心灵的召唤。

历史上的《马寡妇开店》曾风靡一时,但因为历史原因,该剧曾一度被指为“粉戏”遭到禁演。2010年,中国评剧院本着“敬畏经典、学习经典、传承经典”的创作原则,邀请国家一级导演徐春兰对《马寡妇开店》进行改编复排,并以《良宵》的全新名字让这出老戏重新登上首都舞台,并以“清新、典雅、唯美”的艺术风格和独树一帜的创作手法得到了专家和观众的赞誉,在第七届中国评剧艺术节上,获得了优秀剧目奖并排名第一。

王平也曾演过老版《马寡妇开店》里的“投店”“送酒”两折。她认为,老版《马寡妇开店》中的李秀茹和《良宵》中的李秀茹,内心是有很大区别的。“编剧把《良宵》中的李秀茹写得很透,内心特别丰富,情感变化也

评剧《良宵》剧照

很大,虽然很不好演,却能激发我的创作冲动。”王平说。剧中,狄仁杰由中国戏剧梅花奖得主张俊玲和中国评剧院的郑祥振分别饰AB角。张俊玲在评剧舞台上享有“第一女小生”的美誉,她在《良宵》中的表演更是融男性的阳刚与书生的儒雅于一体,书卷气十足。在狄仁杰与李秀茹梦中相会的一场戏中,张俊玲与王平还有一段非常优美的双人舞表演。据悉,这场戏吸纳了昆曲的表演手法,以双人舞的形式来展示二人各自的内心状态。李秀茹是扇子舞,狄仁杰是水袖舞,俩人跑的小圆场像流水一般,非常具有诗意的美感。

诗意的舞台要空灵却不能单调。在舞台上,《良宵》延续了传统的写意风格,简洁典雅舞台呈现更具美感。用剪纸凸显乡野民间的情趣;用蓝色的山水元素彰显该剧的典雅氛围;用一轮垂吊的明月照亮了男女主人公的内心和美好未来;而诗经中的爱情鸟“雉鸣”也以拟人的方式由舞蹈演员在舞台上呈现,所有的精心布置,都体现了演员们对舞台的敬畏,对观众的尊重。