

艺术·观察

好相声不仅妙在包袱

——第五届北京青年相声节观察

本报实习记者 罗 群

相声名家李金斗、王文林一登台，中国戏曲学院大剧场立刻沸腾起来。3月31日，第五届北京青年相声节闭幕演出在此举行，7组相声演员风格各异的表现让观众送去欢声笑语。至此，第五届北京青年相声节完美收官。

北京青年相声节由北京市文联主办，创办于2010年末，已经走过了5个年头，在全国相声从业者中影响深远。第五届北京青年相声节虽已落幕，但关于相声、青年演员的话题和思考仍在持续发酵。

传承清新儒雅的相声风格

5届北京青年相声节先后连续举办了小剧场相声展演、北京青年笑星评选、十佳演员评选、名家名段展演、传统相声比赛等形式各异的活动。北京曲协主席李金斗说：“北京青年相声节，顾名思义，就是旨在培养青年人才，为他们搭建与同龄人交流和向老艺术家学习的平台，督促他们钻研艺术。”李金斗表示，作为演员，被观众熟悉、出名是必修课，观众对演员有所期待，演员才有动力搞创作。

北京青年相声节挖掘了许多优秀青年演员及其作品，李丁、董建春的《罗密欧与朱丽叶》就是其中之一。全国曲艺小剧场艺术委员会秘书长、知名相声演员李伟建说：“他们用年轻人的视角重新审视这段经典爱情故事，拿出的作品很有新意，这样的作品是我这个年龄段的演员创作不出来的。”

北京青年相声节不仅为年轻人搭建交流、学习的平台，更引导他们的创作走向规范、清雅。当今相声市场百花齐放，有传统味道浓郁的演员和作品，也有方清平等带有脱口秀风格的演员及其作品，当然也有一部分演员其作品缺乏规范约束，笑料风格走向重口味甚至低俗不堪。面对如此现状，北京青年

回想、路遥表演相声《百家讲坛》

相声节通过优秀作品、演员的评选和专家评委的点评，告诉青年演员：好作品必须是干净的、规范的。“不拘一格的表现风格对繁荣相声市场有益，但是不论风格如何，作品必须要守住一定的底线、遵守一定的标准。北京青年相声节的目的之一就是引导青年演员明确这个底线和标准。”李伟建说。

相声演员也爱听摇滚

不少青年演员通过北京青年相声节脱颖而出，参加第五届北京青年相声节闭幕演出的相声演员回想与路遥就是其中的一组搭档。他们表示，参与北京青年相声节可以遇到很多同行，交流业务和感情，更能听到许多风格、见解不同的专家建议，这在平时的学习中是十分难得的。

台上的回想、路遥表演风格清新明快，逗得观众频频发笑，台下的他们则

相当沉静内敛。两位年轻人深受传统的相声艺术，上台表演穿着大褂颇有民国范儿，同时他们也跟同龄人一样，享受现代生活的方方面面。“我喜欢听中国的摇滚乐，喜欢打乒乓球，也喜欢看言情小说，看完还给别人讲。”路遥笑着说。“路老师乒乓球打得好看呢！”回想说，他自己也喜欢运动，并对武侠小说情有独钟。他们感到，为了说好相声，演员的视野必须开阔。

著名表演艺术家连丽如曾说，她能理解她的学生走穴演出，因为现在的年轻人要面临买房、买车等种种压力。回想、路遥同样面临类似的生存压力。就如当天的闭幕演出，演员的酬劳是比较微薄的。回想说：“说好相声要付出许多努力，但是在今天，说相声不可能让人大富大贵。这个现状有点尴尬，但同时也是试金石，考验着演员是否真的热爱相声。”

回想、路遥除了合作说相声，还有着各自的工作，回想是一名律师，路遥

在某机关单位工作。回想说：“我们曾专业学相声并在专业相声团体工作，现在虽然有各自的工作，但是创作、排练相声的方式、标准和心态仍跟从前一样。”或许，相声以外的那份工作可以让他们更心平气和地说相声。

好相声不仅在于逗人笑

北京青年相声节一直致力于引导青年演员规范创作、传承北京相声清新儒雅的风格，抵制“三俗”段子。同时，它也引发人们思考：什么样的相声才是好相声？

李金斗说：“虽说相声是笑的艺术，但是好相声绝不仅仅是逗人笑，知识性、趣味性以及适当的回味、余味都要有。”李金斗认为，部分演员对自己缺乏约束，以笨段子博取眼球。“这样的段子刚一出现观众会觉得新奇，‘他居然还敢这样说’，但是时间久了观众会腻，低级的刺激毕竟不是艺术。”李金斗认为，北京周末相声俱乐部十几年来长红不衰，除了票价低廉，作品干净、老少皆宜是很重要的原因。

当天在中国戏曲学院观看闭幕演出的于同学是“90后”，但是他喜欢侯宝林、刘宝瑞等老艺术家说的相声，觉得他们的作品雅致、耐听。多年从事相声艺术的李伟建表示，前辈的作品耐听是许多观众共同的想法，能经得住时间考验，给人留下深刻印象的作品都是雅俗共赏的，包袱以外还有其他吸引人的东西。“我们学习传统相声是为了掌握相声的技巧，相声包袱的铺、垫、抖、翻是一个非常讲究的体系，好相声必须有包袱，但是又不能全是包袱，否则很容易弄成简单的段子串联，而非相声。”李伟建说，“比如侯宝林先生的作品，除了笑料还包含民俗知识、戏曲知识和唱段、曲艺唱段等，这样内涵丰富的作品才能百听不厌。”

艺术·资讯

中国儿艺：雨衣暖人心

本报讯（记者刘森）4月11日晚，在中国儿童艺术剧场看完《小飞侠彼得·潘》演出的观众，并没有因为瓢泼大雨而不能回家，因为贴心的中国儿童艺术剧院的工作人员早已为他们准备了免费的爱心雨衣。

中国儿童艺术剧院演出部主任赵寒冰说，当天傍晚时分北京部分地区刚开始下雨，中国儿艺就启动了应急预案，早早准备好了免费雨衣，而且为了避免散场时人多拥挤，还现场安排了几个发放点，以便分流人群，保障安全。“中国儿艺剧场有723个座位，我们准备了1000份免费的爱心雨衣。剧院的服务员、工作人员全都上阵，做好观众的引导工作，方便观众领取雨衣，而且把剧场前厅的几个安全门全部开放，让大家可以迅速离场。整个现场秩序井然，观众对我们的组织工作也都非常满意。”

其实，这并不是中国儿艺第一次为观众送爱心雨衣。赵寒冰说：“2012年北京遭遇‘7·21’大雨，那一

穿上爱心雨衣的小观众 赵寒冰摄

天正好赶上有演出。虽然当天雨非常大，但是因为我们的戏好，所以观众也没失约，剧场里坐得非常满。从那时开始，我们就随时备好雨衣，只要遇到下雨或者有什么特殊情况，都会尽可能给观众提供各种各样的便利。”

京剧《杨门女将》培训接班人

本报讯（记者刘森）4月9日，国家艺术基金资助项目——京剧《杨门女将》表演人才培训班在中国国家京剧院正式开班。来自全国9家京剧院团的24名学员在为期30天的时间里将完成《杨门女将》中9个主要角色的学习。

为保证培训质量，原汁原味地传承经典，国家京剧院特邀原排老艺术家王晶华、冯志孝、刘琪、孙元意及得到杨秋玲亲传的优秀梅派传人、剧院第二代穆桂英扮演者董圆圆，上世纪80年代复排《杨门女将》时采药老人的扮演者刘学钦，中国戏曲学院教授田冰担任此次培训班的主教老师。而参与培训的24名学员也经过严格筛选，并由专家逐

一审看报名学员的演出录像。

国家京剧院院长张凯华说：“京剧艺术的发展离不开优秀人才，表演人才的脱颖而出离不开名师指点，离不开优秀剧目的平台。因此，国家京剧院在申报项目之初就决定拿出‘看家戏、吃饭戏’为各兄弟院团培养优秀人才铺路。国家京剧院还将此次培训的地点特意安排在了50多年前范钧宏、郑亦秋、吕瑞明、杨秋玲等艺术家创排《杨门女将》的地点——北京人民剧场。希望借此激励学员学习经典、继承老一辈艺术家创新的精神。”

据悉，培训课程结束后，全体学员将于5月6日在北京梅兰芳大剧院进行专场汇报演出。

正书六家谈“现代正书发展之路”

本报讯（记者张峰）4月12日，由中国艺术研究院中国书法院与三品美术馆共同主办的“现代正书发展之路”主题沙龙在三品美术馆北京馆举办。

正书，也叫楷书、真书。活动现场，中国艺术研究院中国书法院的学员以及众多书迷，聆听了王友谊、王学岭、刘颜涛、张建会、张继、管峻6位书法家探讨“现代正

书发展”与“自我艺术追求”等话题。而后，书迷们以“书法艺术的突破自我”设问，和书法家进行深度交流。

据悉，此次沙龙及访谈视频、文字实录等信息，同步依托三品美术馆的立体化推广平台推出。同时，6月6日，三品美术馆北京馆将以“小品”为主题，开展“正大气象——全国正书六家展”第二次展览。

艺术·行走

四台川剧「辣」上海

嘉 纳

川剧《马前泼水》剧照

手法，丰富了传统川剧的表演程式；鉴于音乐在戏曲中至关重要的地位，该剧创造性地由梅花奖得主王玉梅担任领腔，完美地将藏族元素融入川剧音乐中。除此之外，土司的饰演者王厚盛、二太太的饰演者马丽、特派员的饰演者蔡少波都是国家一级演员，他们对于人物的刻画和把握非常准确，在剧中都有精彩的表现。

《尘埃落定》成功演出两场后，3月27日，由著名编剧谭谦根据古典名著《红楼梦》改编、续写而成，被誉为“四川女杰”的国家一级导演查丽芳与著名川剧小生王世泽联合执导的新编川剧《薛宝钗》登台。《薛宝钗》在尊重传统的基础上又不至于时代感的表现手法得到了上海观众的认可。虽然今年初的首轮演出中，王玉梅的表现出色，但在上海演出，她依然不敢懈怠。“我有个朋友正好从事红学研究，和她探讨后我感觉薛宝钗是一个非常淡定的人，也非常善良。在川剧《薛宝钗》中演绎的是落难以后的薛宝钗，她原本是个不张扬的人，但是因为不愿意看到整个家族衰败下去，被迫临危受命，挑起家族的重担，在和贾宝玉的感情中也备受煎熬。所以这样一个角色我有很多自己的理解，所以在排练的时候，我就和导演商量，加入了一些我个人的想法。”王玉梅的演

出得到了观众的认可。

之后，《马前泼水》、《欲海狂潮》相继登台。其中，自首演以来就几乎包揽了中国戏剧界所有大奖的《欲海狂潮》给上海观众留下了深刻印象，其跌宕起伏的剧情、唱念做打的精准和新颖独特的表现形式，让观众领略了川剧最浓烈的文化味儿。“演出结束后，有位上海观众告诉我，他以前到成都玩时看过我的演出，他觉得这次在上海的演绎不一样了，有新的东西融入进来，观众能有新的感受，我觉得很欣慰。”《欲海狂潮》的主演陈巧娟说。

上海川剧文化艺术周的成功举办不仅让懂行的戏迷看到了川剧如今的发展状况，也让众多不了解川剧的上海观众发现了川剧的魅力。“我是第一次听川剧，没想到川剧这么有特色，唱腔很高、很激情，就像川菜一样辣。”上海市民黄阿姨在留言簿上这样写道。

有勇气更要有实力

在上海，一个陌生的剧种要一次性完成4台大戏的展示，这不仅需要勇气，更需要实力。为确保赴上海演出的效果和质量，春节刚过，成都市川剧研究院马不停蹄地对这4部剧目进行了再次修改完善，其中《欲海狂潮》由蔡少波首

次出演白老头一角；《马前泼水》的舞美更富传统意蕴；《薛宝钗》的剧本进行了大幅度修改，曾在今年初首轮演出中临时救场饰演宝玉的青年演员文冬，正式接演该角色；《尘埃落定》的舞美布景上也进行了较大调整，增加了民族特色的景片和场景，更加贴近康巴藏族的生活风貌。

除演员队保证演出圆满完成外，成都市川剧研究院的舞美队、乐队、后勤保障的工作人员自3月20日到达上海后，即投入紧张的工作。其中，舞美队从3月26日零时到27日12时，连续工作36小时，完成了从东方艺术中心拆台装车和外、乐队众多成员带病坚持演出，令人感动。

川剧寻亲访源

3月26日演出的间隙，成都市川剧研究院一行来到上海昆剧团进行交流，并在上海昆剧院前厅昆曲厅举办了《寻亲访源——川剧、昆剧交流演出》。川剧的《打饼》、《武松杀嫂》，昆曲的《挑帘裁衣》、《游街》，两团的演员以各自的剧种讲述着相同的故事，却演绎出了不一样的潘金莲。川剧的辣，昆曲的嗲，都一样醉人。

艺术·言论

剧目宣传别搞“标题党”

罗 群

近年来，舞台艺术演出市场日新月异，越来越丰富多样的作品涌现在观众面前。京剧、昆曲、歌剧这一类对作品性质、类别的概括性描述已经无法表达主创团队力推作品的决心，他们因而为作品打造了一系列更为具体形象也更加吸引眼球的宣传语，诸如“小剧场京剧某某”“实验性歌剧某某”等。作品名前面的“帽子”显示出主创在激烈的市场竞争中积极寻求差异性和亮点的努力，值得肯定，但是如果“帽子”太大、太长则往往适得其反。笔者以为，剧目宣传别搞“标题党”。

在这方面处理得比较好的，要属去年在北京上演的一桩昆曲盛事——七大昆团上演8个版本的昆曲《牡丹亭》。为了突出同一作品不同版本的差异，各团分别为自己的演出版本命名为大都版、御庭版、天香版等。就拿北方昆曲剧院的大都版来说，“大都版”这一说法起于北方昆曲剧院排演的《西厢记》，由于《西厢记》诞生于元代，而北京正是元大都所在地，因此地处北京的北方昆曲剧院就将这一版《西厢记》命名为大都版。尽管《牡丹亭》并非元代的作品，但是“大都版”3个字早已深入人心，因此北方昆曲剧院在《牡丹亭》的冠名上沿用这一称谓，很好地巩固了自己的文化品牌，观众对此也已了然于心。

江苏省苏州昆剧院的青春版《牡丹亭》也是这个道理。尽管这一版本及其主创经过多年

沉淀，如今都已不那么“青春”，但“青春版”的说法已为大众所熟悉和接受，命名上沿用这个说法无疑对吸引观众来说很有好处，要知道“约定俗成”的力量是巨大的。青春版《牡丹亭》在日前落幕的因国家大剧院昆曲艺术周中显示出强大的票房吸引力便证明了观众对这一版《牡丹亭》的认可。

大都版、青春版等说法言简意赅，便于记忆和流传，但是不少作品的主创似乎不满足于如此简单的只言片语，他们倾向于浓墨重彩地为自家作品“化妆”。笔者就曾见到某话剧和某歌剧不约而同地将自己定义为“大型原创史诗”。如果以《荷马史诗》的体量为标准，将一两小时左右的演出称为“大型史诗”恐怕略有不妥。如果说上述两作品题材重大、关怀深远，自称“大型史诗”情有可原，那么自己的作品将“大型原创”“悬疑”“音画”以及一些笔者认为颇不易理解的新奇词汇排排组合起来加在自己身上，则真的让观者无所适从了——一看宣传语便是一惊，但真的不明白这作品是讲什么的、特点何在。古人云“工欲善其事，必先利其器”，但若器搞得大利，事却不善，那就太尴尬了。退一步讲，即便作品果真高明得空前绝后，如此拗口的冠名观众也记不住不是？

想当年，孔老夫子探讨内容与修辞的关系，说“辞达而已矣”，即辞能达意即可，用力过猛往往过犹不及，这个道理今天仍适用。