

艺术·舞台

杜近芳忆《白蛇传》往事

白娘子亦人亦仙才动人

本报记者 刘 森

4月28日,北京人民剧场的舞台上,“90后”的付佳和“80后”的张兵演绎着白娘子和许仙缱绻曲折的爱情;舞台下,年逾八旬的京剧表演艺术家杜近芳表情严肃地端坐着,目不转睛地看着年轻演员的表演……近3个小时的彩排结束,杜近芳终于露出了笑脸。

“《白蛇传》对我有着特殊的意义。”上世纪50年代,一部《白蛇传》成就了杜近芳事业的高峰。如今,她将这部戏倾囊传授给了最小的徒弟。“好戏得传下去!”杜近芳说。

从小就惦记着“白娘子”

出身梨园世家的杜近芳没学戏之前就听叔叔陈喜星说,上世纪30年代,四大名旦之一的荀慧生曾录制过《白蛇传》的唱段,但不知什么原因,没有见于舞台。“我让叔叔给我找唱片,可是怎么也找不到。我当时就想,要是我能演白娘子该有多好呀!”

读书不太灵光的杜近芳,学戏却有天赋。背不出来的《三字经》,她能用京剧的唱腔唱出来。“我从小看大人排戏、吊嗓子,觉得自己也能干这个。”就这样,杜近芳走上了父辈的道路。

杜近芳学戏有股子狠劲儿,她立志这辈子要嫁给京剧。“我年轻时就立下志向,少不靠父母,中不靠夫婿,晚不靠子女。我能演就演,老了不能登台了就靠教戏为生。”

就靠着这股子狠劲儿,杜近芳成了“通天教主”王瑶卿的关门弟子,又拜了梅兰芳为师。当然,对于“白娘子”她始终没忘,她分别和北昆师傅和南方演员学习了京昆“两下锅”的《金山寺》、《断桥》等折子戏,唱得颇有特色。

“要不您跟田汉说一声吧”

上世纪50年代,杜近芳刚刚进入中

国京剧院(国家京剧院前身)。一天,她在北京长安大戏院演出《金山寺》、《断桥》、《祭塔》3出折子戏后,周恩来总理来到后台:“你就是刚解放出来的杜近芳吧,我看你挺有本事,怎么不唱田汉老的《金钵记》?”

“《金钵记》不好,像是小科班演的,我要唱大戏!”杜近芳的直率吓坏了身旁的导演郑亦秋,不过周总理并不在意。周总理建议她去拜访田汉,让他帮写个剧本。年轻的杜近芳“得寸进尺”:“总理,要不您跟田汉说一声吧,他知道我是谁啊?”“要叫田汉老!”周总理像长辈般地教诲。

虽然当时压根儿就不知道田汉是谁,但杜近芳还是在周总理的安排下,由郑亦秋带着去拜访了田汉。一路上,郑亦秋一再提醒杜近芳要小心说话,但一进门聊起戏,杜近芳就开始给《金钵记》挑毛病。“我先跟田汉老说,您写的《金钵记》我知道是在哪儿演的,情节怎么样。我问田汉老,金钵是法海用的,这个戏怎么能唱法海啊,应该唱白素贞啊!”

这一下,把田汉给逗乐了,他对郑亦秋说,这个小姑娘很好玩儿,怎么知道这么多事儿啊。杜近芳还提了一些意见,“小青怎么能一个人就把官银给抢了,这不是说她就是个妖精吗,要不然那么那么能耐!”

杜近芳说,现在想来,当时自己太年轻也没有文化,所以后来周总理给她布置的“好好学习文化”的任务,她至今还在不懈地继续着。

之后,杜近芳去了朝鲜战场慰问演出,当她回来时田汉已经把剧本修改完了,就叫《白蛇传》。1954年,《白蛇传》正式首演引起轰动,她觉得戏里的白素贞之所以感人,是因为没有妖气,把亦人亦仙的身份融为一体,传递的是真善美。

“中国好京剧”开嗓

本报记者 祝 静

一群人,一个梦,一起追。有这样一群人,他们中有鹤发童颜的艺术家,有满腹经纶的学者,有传统艺术的爱好者,有心系文化发展的企业家,有朝气蓬勃的孩童……看似没有交集,却因为国粹京剧,大家走到了一起,站在了同一个舞台。

近日,由“中国好京剧”项目推出的首届全国(海外)京剧票友比赛海选活动启动仪式暨名家名票演唱会在北京解放军歌剧院唱响,李鸣岩、孙毓敏、郑岩、尚慧敏、倪茂才、魏积军、康静等名家及京剧票友齐聚一堂。

据悉,“中国好京剧”项目由立志推广京剧艺术的企业界人士联合发起,以京剧为主体,以当下最为流行的综艺选秀为手段,通过虚拟网络社区和线下现

实生活体验相结合的方式,以选拔京剧青年演员为主,是兼备推介京剧专业团体和票友组织的大型文化活动。该项目发起人之一的孙国滨表示:“我们要做的就是振兴京剧,让京剧走进普通人的生活,走进普通人的内心,这是我们的初衷。”

作为“中国好京剧”项目推出的具体活动,首届全国(海外)京剧票友比赛海选活动启动仪式暨名家名票演唱会吸引了众多目光,当晚的解放军歌剧院内座无虚席,叫好声连连,掌声不曾间断。

而在导演封杰眼中,此次演出呈现出了京剧各流派的精华,突出了老艺术家的敬业精神和年轻演员的传承奋斗,

“安考”是什么

1955年,杜近芳随中国艺术团参加西欧第二届国际戏剧节,在瑞士、法国、意大利、英国等国家巡演。当时杜近芳带了两出戏,一是《白蛇传》中的《断桥》一折,一是《霸王别姬》。

《断桥》是文戏,又没有字幕,外国人能看明白吗?登台前,杜近芳心里就犯嘀咕。正式演出开始,杜近芳刚刚唱完“谁的是,谁的非,你问问心间”这段时,全场欢呼声响起,观众跺着脚、拍着包厢的扶手大喊“安考”。这下可把杜近芳吓坏了,她以为唱砸了,观众在喊“倒好”。不过杜近芳很快镇定下来,精神上一定要“站住”。于是,她背身向乐队指挥一投袖,又唱了起来。就这样,杜近芳在掌声和“安考”的喊声中唱完了整出戏。

第二天,杜近芳找领导要求换戏。“我对领导们说,你们也不用安慰我,人家不欢迎文戏,换戏吧,《别姬》里不是有舞剑嘛。”虽然领导一再告诉杜近芳,“安考”是叫好、再来一遍的意思,但她死活不信。

后来,杜近芳跟团里其他人去看歌剧《卡门》,台上演得很好,台下观众大喊“安考”,然后男演员又唱了一遍相同的唱段,杜近芳这才将信将疑。吃夜宵时,服务员来收汤盘,杜近芳试探着对服务员说了声“安考”,结果真为她上了第二份汤。那份汤,杜近芳吃得格外香。

那一次巡演,中国艺术团收获了前所未有的成功。杜近芳演出的剧照更是被登载在了各大外国媒体上。“有位法国评论家说,对于中国艺术,不是如何评价的问题,是我们的形容词贫乏的问题。他们的每一个节目都是一首诗

篇。然后,他遗憾地问,为什么《白蛇传》只演了这么一点,为什么不演全本,难道怀疑我们法国观众的欣赏能力吗?”杜近芳说。

而这位评论家的话,也促使了国际版《白蛇传》的诞生。杜近芳回忆说:“回国后,我们在向周总理汇报时提到了这个问题。周总理对我说,‘杜近芳,人家给你提出要求了,要很好地想想。’不久之后,他请田汉老写出了国际版的《白蛇传》。”

1960年的美洲第九届国际戏剧节上,杜近芳演出了全本国际版《白蛇传》;1964年中法建交,杜近芳终于又在法国演出了全本。提起这些,杜近芳说,这是她人生中最辉煌的时刻。

“好戏得传下去”

作为国家京剧院经典保留的代表作品,《白蛇传》被列入2015年剧院重点复排剧目。此次复排,由杜近芳亲自担当总导演,并与当今叶派掌门叶少兰共同出任艺术指导。经过反复推敲,杜近芳认为既不能让剧情冗长,而又要保持其完整性,并为剧中“合钵”一场重新写了唱词。

而将在5月3日登上梅兰芳大剧院舞台的将是一水儿的青春面孔,其中饰演白娘子的“90后”新秀付佳年前刚刚拜在杜近芳门下,目前就读“青研班”。《白蛇传》是其拜师后,杜近芳传授给她的第一出大戏。许仙的扮演者则是青年小生演员张兵,“青研班”毕业的他,先后在《清风亭》、《武则天轶事》等复排剧目中担当主演。拜师叶少兰后,老师亲赴排练场为他指导说戏。

“我希望他们能超过我。付佳嗓子好,个头高,练功刻苦,回戏也快。她该找个好的化妆师。扮上戏,她比我美。”杜近芳对徒弟充满期待。

憾的是,朗诵家虹云和刘纪宏将京剧《岳母刺字》中的唱词用朗诵形式进行新的诠释,加之,由康静饰演的岳母随之登台演唱此剧中“鹏举儿站草堂听娘言讲”唱段,令一些观众潸然泪下。能够参加此次演出,湖北省京剧爱好者联谊会会长黄耀华很是高兴:“正是‘中国好京剧’项目的支持,让我们这帮非职业的京剧演员站在了北京的专业舞台上。通过这个平台,我们能在演出中对话观众,让作品的品质不断提升。”

演员感谢这个平台,观众更是直言不虚此行,大呼过瘾。一位京剧戏迷这样说:“艺术家演出专业,票友的水准也很高,我听得津津有味。等练好了唱腔,我也争取来参加这样的京剧海选活动。”

对于观众的心声,活动的主办方也十分明了。“未来,我们将推出更多的互动活动,包括京剧巡演、展演等。同时针对国外观众,我们还会组织一系列的宣传活动,以期让‘中国好京剧’项目成为展示国粹艺术乃至中国文化的一扇窗口。”活动总策划之一的杜宇峰说。

艺术·行走

国家大剧院第七届五月音乐节事实上在4月22日就开始了。4月22日上午,本届音乐节的首场公益演出在北京门头沟区斋堂镇拉开了序幕。一直为五月音乐节做义工的著名小提琴家吕思清荣升为音乐节艺术总监。当日,吕思清率领杨晓宇等国家大剧院管弦乐团的年轻演奏家们,将“古典乐”带进了门头沟。一位羞涩的女孩将自己采摘的山花献给了吕思清,吕思清又把山花转送给女乐手,台上这亲切的一幕,被国家大剧院院长陈平看在眼里,喜上眉梢,门头沟的有关领导更是笑逐颜开。之后,乐手们被引领到一个著名的古村落——爨底下村。从当日起至5月22日,五月音乐节将一如既往地“走出剧院”,为普通观众带来20场公益演出。

源于西方的古典音乐在国内的发展可谓任重道远,室内乐更是难上加难。在这样的大环境下,2009年,国家大剧院首届五月音乐节“破茧而出”,将国内外知名音乐大师及室内乐团集中在5月“请进来”,将室内乐推到了公众面前,让室内乐在国内有了越来越多的追随者。于是,国家大剧院将目光放在了更长远的未来——2012年,五月音乐节开始走出剧院,走近百姓,将“室内乐节”的气氛从剧院延伸至北京核心城区及周边的众多地方。

虽然五月音乐节院内所有演出都是公益性的,但国家大剧院依旧严把节目质量关,从形式到曲目再到场地,每一个细节都紧紧围绕观众体验“排兵布阵”。

4月22日上午,记者随国家大剧院工作人员驱车两个多小时,来到门头沟区斋堂镇柏峪村。柏峪村是“燕歌戏”

之乡。吕思清和乐手们欣赏了花花绿绿的“燕歌戏”,村民们听了悠扬雅致的室内乐,两种文化在古香古色的乡村剧场交会、融合,趣味盎然。作为世界级的演奏家,吕思清一向在推广普及室内乐上不遗余力,在本届五月音乐节中,吕思清不仅将与美杰三重奏的另两位音乐伙伴秦立巍与孙颖迪共同献上一个充满波西米亚风情的夜晚,还将与悉尼交响乐团的艺术家合作,用手中的名琴带来对巴赫的致敬。与此同时,他还挑起了两场的公益演出的大梁,可谓是不折不扣的室内乐推广“劳模”。“劳模”在演出前跟村民唠嗑,他问:“你们知道什么是古典音乐吗?你们听过室内乐吗?你们知道我是谁吗?”结果是一问三不知。吕思清笑了,演出之后,他在舞台上说:“你们看,现在他们都知道了。这就是深入生活、扎根人民的好处。”

在当天的演出现场,演奏家们选择了“中西合璧”的路线,带来了包含西方古典与中国经典在内的多部精致又颇具水准的室内乐佳作,让观众初步领略到了音乐的丰富内涵。当维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》之《春》响起,当莫扎特的弦乐小夜曲流淌出来,当《良宵》、《茉莉花》、《梁祝》等一一呈现,村民会堂变得那么安静,那样沸腾。最后,吕思清又为老乡和同学们献上了

吕思清来到爨底下

黑 妹

《花儿为什么这样红》,他是用整个身心来进入自己的乐章,他优雅的气质和高超的技艺,让大家对古典音乐充满了敬意。

本届国家大剧院五月音乐节院外公益演出的足迹将遍及博物馆、医院、社区、使馆、学校、企事业单位等,地铁、公交车站都将成为室内乐的“大本营”。除吕思清外,陈萨、柯林·克里、朱亦兵等中外艺术家们也都将加入推广

演出现场

牛小北 摄

艺术·言论

非点翠不可？

祝 静

近来,天津青年京剧团程派青衣、国家一级演员刘桂娟因网晒“点翠头面”饱受争议,其在一条图文微博中称:“这一头点翠头面,十几年前买的,花了12万银两,今天即使是40多万元人民币也买不到了,80只翠鸟翅膀下的一点点羽毛,经过点翠师傅的加工,变成有流动光泽的头面,永不褪色。”此言一出,引发部分环保人士的强烈不满,更有甚者质疑剧团花大量经费置办如此“残忍”的行头,是否有意义。

如果不是这场争论,很多人并不知道点翠头面为何物。传统戏曲的旦角演员都需要“头面”,所谓“头面”,是指整个头发的造型、饰物,有“软头面”和“硬头面”之分。而点翠头面,顾名思义,就是指用翠鸟的羽毛和水钻、纯银等来装饰头面,因其色彩鲜艳和质地高贵,主要供身份高贵的女性角色使用。

“点翠头面”是一项传统制作技艺,古已有之,清末民初更是盛极一时,从宫廷流传到民间。为保证颜色亮丽,主要是收集几十只活的翠鸟翅膀下面的羽毛,点缀演员的头面。换言之,为了名角儿头上的那一抹亮色,极有可能让几十只翠鸟受伤甚至丧命。

目前,我国拥有点翠头面的戏曲院团不在少数。正如刘桂娟所说,各院团主演都会有专款专用买点翠头面,走进任何剧组都会看到,不是什么稀奇之物。

不可否认,满头精致的珠翠、美轮美奂的头面,的确是传统京剧乃

至戏曲艺术不可或缺之美。但笔者认为,真正打动观众的是京剧丰富多彩的唱腔、极具韵味的念白和优美动人的表演等,服装、配饰都只是锦上添花。试想,有哪个名角儿不靠四功五法、代表剧目而单靠华美的点翠头面获得观众认可?

进一步说,有着200多年历史的京剧,与其他很多传统艺术一样,也应不断跟随时代表伐,借助现代化的工艺与科技,焕发出新的生机。不可否认,当前传统艺术中,在道具材料和制作工艺上还存在很大进步空间。与其以伤害翠鸟为代价,何不以科技手段来研制更为环保的材料,让京剧的美来得更纯粹,更符合当今社会的环保理念和民众的审美呢?

我们不妨以传统京胡为例。其制作材料包括蛇皮,上世纪80年代,许多国家将野生蟒蛇列为保护动物。为此,业内人士专门研制了高分子聚合物材料,用来代替蛇皮蒙制京胡。对于此项创举,很多京剧名家及专业琴师都给予肯定,大家虽然并不讳言仿生皮与蛇皮的音色尚有差距,但都身体力行地支持这项环保的技术革新。京胡尚能“换皮”,那点翠的传统技艺是否也能随着时代的发展而不断改进?诚然,点翠的替代品的研发非一朝一夕之功,某种意义上说可谓是一场技术革新。但如果不尝试,我们又怎知效果如何?

传统文化唯有在创新中才能得到发展。期待在保证舞台效果的前提下,更多有科技含量的服装、配饰为戏曲演员增添写意之美。

艺术·资讯

话剧《丝路天歌》进京演出

本报讯 (记者刘森)4月19日,由宁夏回族自治区党委宣传部、自治区文化厅联合打造,宁夏演艺集团有限公司创排的大型原创史诗话剧《丝路天歌》在北京国家话剧院上演。

《丝路天歌》由著名导演吴晓江执导,著名编剧李宝群执笔,以诗化的风格讲述了大唐贞观年间,唐太宗李世民在宁夏灵州会盟时发生的一段故事。一群来自不同民族的人,最初充满了敌意、隔阂、戒备与仇恨,但他们在一起经历了穿沙漠、跨雪山、斗狼群的生死患难之后,逐

渐发现了人性真善美的一面,共同走向一条寻找家园、寻找梦想的路。“整部剧融中华文明、各民族风情、丝路多元文化于一体,在当前实现中国梦和‘一带一路’建设的大背景下,表现出较强的时代感和历史责任感。”宁夏演艺集团有限公司办公室主任俞海涛告诉记者,“这是宁夏话剧第一次走出来,在中国国家话剧院舞台上演出。之后,还要对不足之处进行修改,力争打造成精品。下一步还将在全国各地巡演,让全国观众看到这部剧。”

音乐剧《狂奔的拖鞋》首演获好评

本报讯 (记者祝静)由乐汇怪咖剧团推出的原创音乐剧《狂奔的拖鞋》近日在北京剧空间剧场首演,剧中精彩的歌舞受到观众好评。

该剧由樊冲担任编剧、导演及音乐总监,总监制则由台湾偶像剧导演陈铭章担任。《狂奔的拖鞋》主打“青春、爱情、梦想”,以承载着梦想和心酸的北京城为背景,

讲述了一段跨越20年的爱恨纠葛。秉承着一贯的精益求精的作风,樊冲在剧中创作了《狂奔》、《光芒》、《这与众不同的爱情》等多种风格的唱段,还融入了活潑的说唱,歌曲曲调丰富、歌词与剧情配合紧密。

据悉,《狂奔的拖鞋》从当日起至5月17日连续演出15场。

北京电影学院文艺好少年汇演举办

本报讯 (实习记者罗群)4月24日,由北京电影学院主办的“2015年北京电影学院文艺好少年汇演”在北京电影学院举行。

此次汇演以“筑梦梦”为主题,来自北京育才学校小学部、炭儿胡同小学等5所小学的师生分别上演《红领巾》、《你看起来好像很好吃》等5部舞台剧。这些舞台剧皆由北京电影学院首届表演教育专业的大四本科生指导排练。

来自北京电影学院表演教育专业的大四本科生分成5组,分头到5所小学进行指导。经过一个多月的

学习、排练,孩子们的舞台表演有模有样。“排练、演出很好玩,我学到了很多,也在这个过程中认识了很多新朋友。”一位参演的小朋友说。

这些儿童剧的指导老师都是北京电影学院表演系教师崔新琴的学生,崔新琴曾经培养出“1996明星班”的赵薇、陈坤、黄晓明等当今知名演员。崔新琴说:“让我的学生去指导小学生是很有意义的,不仅锻炼了他们的教学和表演能力,并且双方在这个过程中渐渐领悟到,明星不是一夜成名的,做任何事都需要付出和坚持。”

“泰山之尊”泰安开展

本报讯 (记者张婷)由中国美术家协会和山东省泰安市政府主办的2015“泰山之尊”系列全国美展4月26日在泰安市美术馆开展。展览从全国各地4000余件投稿作品中选出302件绘画精品,其中中国画作品183件(包含优秀作品41件)、油画作品119件(包含优秀作品18件)。入选作品门类丰富、风格各异,中国画作品包括人物、山水、花鸟等,油画作品则涵盖写

实、印象、抽象等。“泰山之尊”系列全国美展自2013年起已连续举办了两届,得到了业界充分肯定。中国美术家协会副秘书长杜军介绍,“泰山之尊”被列入中国美协固定展览计划,将持续在泰安举办。山东泰山之韵文化发展有限公司董事长李斌表示,通过该画展打造艺术交流平台,不断促进泰安文化发展。据悉,该展览将持续至5月6日。