

现代京剧《美丽人生》:不做戏曲“啃老族”

本报实习记者 高庆秀

5月1日晚上湖北武汉下着大雨,但这场大雨并没有阻挡观众来武汉剧院看戏的热情。晚上7点半,由武汉京剧院根据湖北作家方方的小说《万箭穿心》改编的京剧《美丽人生》在这里首演,这也是武汉京剧院创作的“汉派京剧三部曲”(前两部为《吉庆街生活秀》、《水上灯》)的收官之作。

近年来,如何在新时代培养起自己的观众群成为古老的戏曲艺术面临的难题。然而,《美丽人生》却吸引了1400多名观众冒雨看戏,演出结束后,观众又不愿离去。这部戏的成功说明了什么?

汉派京剧华丽绽放

“熙熙攘攘一条街,万千世相存期间。身边人和事,浑然不觉中。忙碌的街道,忙碌的人。做买卖,挑扁担,各人过生活。娶媳妇,嫁老公,你来他往,却是何为?”尽管剧院外一直下着大雨,但现代京剧《美丽人生》在这段优美的和声中拉开大幕。整部戏以女主人公李美丽跌宕起伏的人生为主线展开,将武汉正街的生活场景搬上了京剧舞台。

据了解,该剧由国家一级导演王筱頔执导,主演刘子微、关栋天,一个是捧得“二度梅”且身兼武汉京剧院院长的名伶,一个是京剧界数一数二的老生,知名京剧表演艺术家,不少戏迷是冲着他们二人来的。演出前记者在大厅看到,前来看戏的观众老中青三代都有,一位观众表示:“之前看过两位主演合作的《吉庆街生活秀》和《水上灯》,演得很好,今天冲着刘子微与关栋天的组合而来的。”

除了有名角的吸引以外,接地气的题材也是吸引武汉观众的重要因素。正如在首演结束后第二天举行的“汉派京剧——刘子微与汉口女人三部曲”座谈会上,华东师范大学东方文化研究中心研究员翁思再所说

的,不同于含有精英色彩的海派与京派文化,汉派文化是一种市民文化、码头文化,而《美丽人生》正是一部典型的体现汉派文化特点的戏曲,它以武汉日常生活为创作背景,又改编自湖北本土作家的作品,观众感觉很熟悉。

“从刘子微主演的李美丽身上可以看出武汉女人那种既‘魅’又‘辣’,包容南来北往各种风貌的气质。这与武汉的城市文化有关,在武汉,上身穿着西装,下面穿着拖鞋走路见怪不怪,武汉就是这种雅俗共赏的统一和‘杂乱无章’的存在。”湖北省艺术研究所所长胡应明在座谈会上说。

在自我救赎中,实现升华

悲伤,是贯穿《美丽人生》的情感基调,这让不少观众在剧场流下眼泪。戏中的李美丽年轻时美貌能干,但性格过于强悍,嘴上又不饶人,家庭生活的不幸,导致丈夫的出轨,继而又下岗,在生活重压下,其夫跳江自杀。此后,李美丽开始了新的人生思考,为了维持生计,供儿子上学,她毅然做了10年的“女扁担”。在女主人公李美丽的舞台上,武汉女人敢于承担、坚强乐观的精神得到了充分体现。尽管一度因儿子要和她断绝母子关系,也曾想过跳江自尽,但凭借“不能让我儿子背上跟我同样的债”这样的情感和信念,她选择了坚强地活下去,表现了一位母亲的担当。

导演王筱頔在接受媒体采访时表示,要在短短两个小时通过舞台塑造一个人物,注重人性的开掘是焦点。“剧中李美丽做‘女扁担’的10年,也是其自我救赎的10年,她由一个只注重自己感受、不为别人着想的自私女人变成了坚强美丽的女人。”

在创新中,展现京剧的魅力

在整场演出中,让观众津津乐道的

不仅仅是《美丽人生》的题材和内容,还有这部戏现代化的表现手法。合唱、伴唱、人偶以及富有现代感的群舞等元素,搭配简洁大气的舞美设计和充满时尚感的服装,在精心设计的灯光映衬下,整个舞台呈现出

《美丽人生》主演刘子微

现代而时尚的设计理念和极简主义风格,这不仅让观众眼前一亮,也为该剧的低成本巡演创造了必要条件。

更难能可贵的是,其创新化的舞台呈现形式并没有影响该剧作为京剧的基本形态和格调,其核心唱段所表现的仍是传统京剧的唱腔和韵味。正如在座谈会上有专家强调,传统京剧如何创新是一个大话题也是难题,而《美丽人生》很好地解决了这个问题,

离开了京剧或者不像京剧的改变就是不成功的。

该剧的创新性突出表现为题材的创新,关注当代小人物的生活命运,而不是传统京剧中才子佳人或者帝王将相的故事。此外,该剧中出现的人物和伴舞、伴唱构成的对话叙事关系,形成了写意与叙事完美融合,不仅自然贴切地推进了剧情的演进,还让整个剧目形成了强烈的审美张力,不断撞击观众的心灵。正因为这样,才有了演出结束后,观众久久不愿离去的感人场面。散场后,记者分别采访了一位大学生和一位小学五年级的学生观众,她们都对记者表示,很喜欢戏里的伴舞表演,看这样的京剧很享受。

王筱頔在接受媒体采访时表示,《美丽人生》是一部当代戏,因此引入了一些现代舞等元素,但这些元素的融入都必须遵循一个原则,那就是不破坏京剧的唯美、写意的审美方向,包括人物的唱腔,还有锣鼓经,甚至是身段都是传统的。

对于《美丽人生》的创新,《中国戏剧》杂志主编康续华表示,京剧资源太丰富了,这个行业中很多演员都在“啃老”,吃京剧留下来的经典剧目,像刘子微这样能够为京剧艺术贡献力量的演员越来越少,《美丽人生》能够在传统京剧的基础上创新,又遵循京剧本体,非常令人敬佩。

《伐木》完成中国首演

资讯

本报讯 由波兰知名导演克里斯蒂安·陆帕创作的最新作品《伐木》,作为第二届天津曹禺国际戏剧节暨第五届林兆华戏剧邀请展中最为重磅的参展作品之一,日前亮相天津大剧院,获得了观众的肯定。这也是该剧的中国首演,这部将近5个小时的戏剧作品已确定参加今年的法国阿维尼翁戏剧节。

奥地利作家托马斯·伯恩哈德蜚声世界的小说《伐木》曾被众多专业读者评论为“最不可改编为戏剧的作品”,自出版之日就充满了争议。整部小说没有通

常意义上的情节,从头至尾都是主人公独自一隅的内心独白。在改编为戏剧的过程中,陆帕跨越了原著中主人公通篇单一叙述的角度,讲述一群老朋友举办了一场“艺术晚宴”,在一名角色“死亡”之后,晚宴最终变成了一场守丧的故事。

值得一提的是,由于导演陆帕同时也是该剧的舞台设计兼灯光设计,因而对道具、灯光等舞台艺术细节要求近乎苛刻,此次在天津大剧院演出的《伐木》几乎原样重现了波兰舞台上《伐木》中的所有道具。(宗合)

河曲二人台将来京演出

本报讯 近日,记者从保利集团获悉,5月26日、27日,山西省河曲县二人台艺术团将在北京保利剧院演出两场二人台精品剧目。

2006年,二人台被列入国家首批非物质文化遗产保护名录,河曲县也被中国民间文艺家协会命名为“中国北方民歌艺术之乡”。本次二人台在北京的演出将由河曲县二人台艺术团的多位非物质文化遗产传承人表演,他

们在传统民歌二人台基础上重新编曲配乐,力求将质朴而不失韵味的山西民风展现在观众的面前。

据了解,山西省河曲县是保利集团的定点扶贫县,本次二人台来京演出,是保利集团传承和弘扬优秀传统文化、实施文化扶贫的作品。为了让更多观众看到精彩质朴的二人台演出,保利集团特别推出30元低价票。(高庆秀)

话剧《海上·润之》再现伟人青春岁月

据新华社消息 (记者张建新)话剧《海上·润之》5月4日晚在上海戏剧学院首演。该剧以穿越时空相互对话的多媒体方式,呈现了1919年3月至1922年2月青年毛泽东5次在上海工作、生活的经历。

《海上·润之》由序幕、送别、吁天、共鸣、工读、问道、火种7幕组成。在上海典型的石库门建筑背景下,生动地演绎了青年毛泽东由民主主义者转变为坚定的马克思主义者的历程,呈现了青年毛泽东的亲情、友情和爱情。同时,通过两位现代青年的视角,展现了以毛泽东为代表的老一輩无

产阶级革命者对当代青年的深远影响。

“上世纪20年代,上海得风气之先,以毛泽东为代表的湖南新民学会会员们在上海开展革命工作,将个人理想与追求和国家摆脱列强欺凌、结束军阀混战、实现民族富强之梦,紧紧结合在一起,上海见证了他们的青春岁月,对于这段历史我们不能遗忘。”《海上·润之》编剧姜卫红说。

据了解,《海上·润之》获得了2014年上海市重大文艺项目资助。首轮演出后,将根据专家和观众的意见修改,并于今年“七一”前后开始全国巡演。

中国成为布鲁克纳国际音乐节伙伴国

据新华社消息 (记者刘向)5月5日,布鲁克纳国际音乐节主办方在多瑙河畔的林茨布鲁克纳音乐厅宣布,中国成为2015布鲁克纳国际音乐节的伙伴国,音乐节期待与中国构建音乐和文化桥梁。

音乐节艺术总监弗赖特,伙伴关系只是开始,未来将进一步拓展,奥地利和中国在音乐和艺术领域将共同发展。他希望,通过与中国密切合作,让奥地利人更加了解中国的文化和传统,了解高水平的中国音乐家和艺术家。

中国驻奥地利大使赵彬在新闻发布会上表示,中奥两国文化交往频繁且富有活力,是双边关系一个重要组成部分。“布鲁克

纳音乐节在国际上享有盛誉,相信中国作为伙伴国将促进两国人民之间的相互理解,加深两国传统友谊。”

据了解,本届音乐节上,中国指挥家吕嘉将携中国澳门乐团举办两场演出,吕嘉还将在音乐节开幕式上登台,指挥林茨布鲁克纳管弦乐队。此外,林茨伙伴城市成都将在音乐节期间举办大型展览。

本届音乐节将于9月9日至10月7日在奥地利林茨举行,总共将举办44场演出。莫斯科城市交响乐团、卡塔尔交响乐团以及亚美尼亚、澳大利亚等国的演出团体将参与演出。

演艺论语

没有赠票的演出更能回归本位

现在,有很多观众抱怨观看一些高雅艺术演出时,周围的人经常做出随便交谈、嗑瓜子、随手拍摄等不文明行为。这种局面不能全部归结为观众的素质问题,一定程度上是大量赠票让观众的结构发生了变化,让演出变得不纯粹了。演员和观众能粘连在一起,靠的是双方对艺术价值的认同感,尤其是高雅艺术,它是一个小众或者小众市场,在规范的票务运作和正常社会风气之下,应该以演出的市场价格来甄选欣赏者。大量赠票是对艺术消费的一种扭曲,要改变这一状况,有赖于社会对文化消费观念的整体提升,让艺术从当前“炫耀”的位置上隐退,回归小众市场和欣赏本位。

没有赠票,就会失去观众吗?可能对于部分演出是这样的,但没有听说百老汇没有赠票就演不下去,也没有听说“大河之舞”靠赠票周游世界。掏钱买票代表着一种主动的价值认同,演出票的两端分别连接着演员和观众,让彼此寻找着知音。演出向来不缺乏看客,凑热闹、瞧稀奇、消磨时间,但少了这样的看客,留下的才是真

正的观众,才是真正尊重艺术的人。(来源:《云南日报》)

原创音乐剧,离赚钱还远

与前几年的冷清相比,原创音乐剧似乎在慢慢升温。但在制作一片繁荣的另一面,是当下中国原创音乐剧精品凤毛麟角的现状。经过多年培育,原创音乐剧展演的售票情况已经有了很大进步,但仍不容乐观,有时候即使演出场地地租减半、免费提供舞台音响等措施帮助剧组“减负”,但票房收入也未必能以支付成本。

到目前为止,国内原创音乐剧事业已经发展了二三十年,至今也没有立起一部能够常演、常盛的“常青树”。最好的原创音乐剧也不过演出百十来场,与国外经典一演就是几十年、上千场不可同日而语。更有甚者,投资几千万元的“大制作”来不及登上舞台就宣告夭折。

有业内人士认为,在国内有一种误区,认为音乐剧就是唱唱跳跳,这样的演出形式很容易制作。于是大家“一窝蜂”都去做音乐剧。但在资金有短缺、创作时间短、原创队伍和演职人员不专业等压力下草草“炮制”出来的

音乐剧,面对口味已经成熟的观众,没有市场也在意料之中。

客观来说,国内还是有一批真正热爱音乐剧的创作者在努力,但创作方面远未成熟。音乐剧最重要的就是如何用音乐讲故事,戏剧性和音乐性相互融合才能成就优秀的音乐剧。国外的音乐剧创作,编剧和作曲永远“粘”在一起,是黄金搭档。而国内的创作,往往是编剧与作曲“两张皮”:懂戏剧的,往往不懂音乐,而懂音乐的,往往不知道戏剧的内在规律。创作队伍专业力量薄弱,是国产音乐剧的短板所在。(来源:《文汇报》)

专业剧场靠补贴 尴尬怎么破?

据近日发布的《全国专业剧场发展情况调研报告》测算,2013年全国专业剧场总收入达到60亿元,其中政府补贴收入达28.6亿元,占比近五成。

专业剧场是展演文艺创作精品、丰富群众文化生活的重要场所,也是传承优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要阵地。近年来,我国专业剧场发展迅速,已成为推动艺术市场繁荣发展的重要力量。有数据统计,2001年以后建成的剧场中1000个

座位以上的大剧院共120个,总投资额在500亿元以上。2010年至2013年,我国建成和将要建成的现代化、高标准的剧院至少有40家,呈现出规模大、范围广、标准高、数量多的特点。

然而,与快速提升的剧场建设速度相比,我国专业剧场管理运营明显滞后。目前我国专业剧场管理运营模式呈现多元化发展态势,整体管理运营水平不高,大多数专业剧场处于收支平衡或亏损状态。调研显示,2013年,全国专业剧场整体收入60亿元,仅有40%的专业剧场能够实现盈利。

有业内人士认为,作为演出市场的终端,剧场很多问题的解决有赖于整个演出市场健康有序发展。由剧场的问题会引发正确文化消费观念的培育。现在潜在的演艺文化需求并没有转化为实质的文化消费,公共剧场应当承担起更多的培育市场的责任,应由单一的大剧院向文艺社区发展,从只能在剧院被动观看演出转向提供各种培训,举办各类文艺活动,如开设艺术讲座、沙龙、对公众免费开放等,为演出市场培养出一批有艺术素养和鉴赏力,并有消费热情的观众群体。(来源:《北京商报》)

国家文化产业项目服务平台精品项目展示(第2期)

项目名称:one游戏平台
所在地:福建省龙岩市
所属行业:游戏
投资总额:8000万元
项目需求:融资4300万元
项目主体:福建省网众网络科技有限公司

项目名称:新媒体动漫《UP喵》
所在地:湖北省武汉市
所属行业:动漫
投资总额:1300万元
项目需求:融资600万元
项目主体:武汉博润通文化科技股份有限公司

项目名称:NEOTV电子竞技赛事平台
所在地:上海市闸北区
所属行业:网络文化
投资总额:2000万元
项目需求:融资1000万元
项目主体:上海网映文化传播有限公司

项目名称:泥偶动画片电视剧《玛纳斯》
所在地:北京市丰台区
所属行业:动漫
投资总额:3000万元
项目需求:融资1200万元
项目主体:北京中龙恒宽国际体育文化传媒

项目名称:“梦之城”移动游戏系列
所在地:北京市海淀区
所属行业:动漫
投资总额:1500万元
项目需求:融资450万元
项目主体:北京梦之城文化有限公司

项目名称:非洲数国互动多媒体推广项目
所在地:北京市
所属行业:数字文化服务
投资总额:1300万元
项目需求:融资1000万元
项目主体:四通时代通讯网络技术有限公司

项目名称:3D动漫CG(数字内容)实时渲染技术应用
所在地:上海市浦东新区
所属行业:动漫
投资总额:1500万元
项目需求:融资400万元
项目主体:上海河马动画设计股份有限公司

项目名称:天地应用谷—全球移动游戏创新基地
所在地:上海市普陀区
所属行业:游戏
投资总额:4000万元
项目需求:融资900万元
项目主体:艾蒲谷(上海)网络科技有限公司

项目名称:博爱妖精联盟手机游戏软件
所在地:天津市滨海新区
所属行业:游戏
投资总额:350万元
项目需求:融资100万元
项目主体:天津博爱网络技术有限公司

项目名称:人文贵州移动互联新媒体平台
所在地:贵州省遵义市
所属行业:数字文化服务
投资总额:320万元
项目需求:融资200万元
项目主体:贵州大新视文化文化传媒有限公司

项目名称:动画电影《回马亭》
所在地:浙江省宁波市
所属行业:动漫
投资总额:860万元
项目需求:融资450万元
项目主体:宁波卡酷动画制作有限公司

项目名称:《布袋小和尚》动画系列片
所在地:浙江省宁波市
所属行业:动漫
投资总额:5000万元
项目需求:融资1000万元
项目主体:宁波大慈文化传播有限公司

项目名称:狼来了
所在地:河南省郑州市
所属行业:动漫
投资总额:3500万元
项目需求:融资500万元
项目主体:河南华豫兄弟动画影视制作有限公司

项目名称:《可可可爱》系列动漫公益剧
所在地:广西桂林市
所属行业:动漫
投资总额:1500万元
项目需求:融资500万元
项目主体:桂林坤鹤文化传播有限公司

项目名称:“麦拉风”移动互联网动漫社交平台项目
所在地:江苏省常州市
所属行业:动漫
投资总额:550万元
项目需求:融资60万元
项目主体:常州麦拉风网络科技有限公司