

京剧《丝路长城》谱写壮阔史诗

本报记者 刘 森

5月14日至15日,由中国国家京剧院与国家大剧院共同打造的京剧《丝路长城》,以公益演出的形式在深圳大剧院为第十一届深圳文博会艺术节揭幕。以低票价欣赏京剧名角儿的精彩演出,戏迷、观众兴奋又满足。

“丝路”软实力,“长城”硬实力

京剧《丝路长城》展现了唐太宗李世民为维护边疆稳定、民族团结、邦邻和睦而重建丝绸之路的壮阔历史图景。故事以大唐西北边境马帮首领之女柳娘新婚之日被胡兵掳掠为切入点,以唐太宗做出开放边境、胡汉互市的重大决策和果断出兵平叛并继而德化天下,经略周边为时代背景,柳娘一家在这一大背景下实现亲人团圆和报国立功,表达了个人命运与国家命运的紧密关系,展现了重新打通丝绸之路给沿途各国带来的福祉。

在《丝路长城》中,唐太宗以强大的军事实力为基础,以开阔的胸襟、高远的眼光和正确的决策,使汉代以来开辟、经历“三通三绝”的丝绸之路在800年后重现辉煌。剧中的“丝路”代表国家软实力,“长城”代表国家硬实力,以“丝路长城”为剧名,深刻阐释了国家强盛必须实现硬实力和软实力高度统一,并为今天人们投身“一带一路”国家战略建设提供了启迪。

《丝路长城》这部厚重深沉、承载着中华民族美好梦想的国粹史诗之作,由国家京剧院与国家大剧院凝聚各方力量齐力锻造,踏出国粹音韵演绎丝路史诗的第一步。“《丝路长城》既是出于对民族历史与传统经典的回溯与继承,也是对于京剧国粹艺术立足历史、观照现实,并与时代并肩前行的一次有益探索与尝试。”国家京剧院副院长、该剧主演于魁智说。

陈维亚首次执导京剧

京剧《丝路长城》的主创团队集结了国内各领域的精英。总导演陈维亚曾担任2008年北京奥运会开幕式副总导演、闭幕式执行总导演,并执导过多部优秀舞剧作品。对于首次执导京剧作品,陈维亚表示,《丝路长城》是一部借古喻今之作,借助唐代重辟丝绸之路、与边疆少数民族化干戈为玉帛的历史故事,弘扬当今社会所提倡的携手共进的伟大梦想。

陈维亚为《丝路长城》带来了很多新元素,在符合剧情需要和京剧规律的基础上,西域音乐元素和舞蹈元素被加入其中。

国家京剧院资深戏曲导演孙桂元在《丝绸之路》中担任导演。曾执导过数十部传统与新编京剧、多次担任央视春节联欢晚会戏曲类节目编导的他,把自己积累近50年的经验奉献给了这部作品。

被誉为“京剧作曲第一人”的朱绍玉为《丝路长城》执笔。朱绍玉表示:“这次的音乐设计基本按照‘有肥有瘦、荤素搭配’的原则,比如第一场柳娘成亲,音乐欢快热闹;第二场变为金銮殿上,音乐肃穆庄严;接下来穿插一场开放市集的通商桥段,音乐融合了少数民族的欢快元素。每个人物都有符合本行当设置的代表性唱腔以及对唱。为了符合剧情,唱腔中又融入了西域、波斯等异域风情元素,并结合西部民歌共同营造出丝绸之路上的繁荣盛景。”

此外,舞美设计高广健、服装设计范晓惠、道具设计李继勇等都是各舞台技术门类的领军人物。

于魁智先声夺人,李胜素三度变身

《丝路长城》的演员阵容汇集了京剧各流派的领军人物。其中,于魁智领衔主演唐太宗,国家京剧院一团团长李胜素饰演柳娘,大连京剧院院长杨赤饰演突厥首领北荒,国家京剧院老旦名家

袁慧琴饰演柳母。

演出中,“扰边”“廷议”“互市”“诱敌”“德化”“盛世”六幕大戏循序渐近,每位名角各有各的代表唱段和流派展示,或韵味醇厚,或高亢清亮,或婉转甜美,让现场观众听得过瘾。

在第一幕北荒敌兵进犯大唐边境之后,于魁智饰演的唐太宗李世民手执书卷登场,一段“隋炀无道兵戈动,大唐举义晋阳城”先声夺人,一亮相就压住全场。在随后的剧情发展中,他用清风朗月般的嗓音和深沉的舞台表演,将一位以史为鉴、心系黎民的大唐君王诠释得威严深刻又充满个人魅力,尤其是最终与北荒一段酣畅淋漓的对唱,赢得了全场最为热烈的掌声。

“与我曾经饰演的帝王不同,唐太宗李世民是中国历史上非常有作为的政治家与军事家,他深具魄力和毅力,不仅开创了贞观之治,同时也为维护唐朝边疆稳定立下汗马功劳。所以,在塑造这样一个人物时,我的身段、唱腔甚至是化装上都有所不同。”于魁智说。

女主角柳娘对角色的要求更高,从一开始待字闺中的少女,到女扮男装的胡人伙计,直至最后回归大唐重又恢复女儿装,一戏之内三度变身,并且要在一部戏里展示花旦、小生、青衣三种行当,难度

京剧《丝路长城》剧照

甘肃大剧院：“一节两季”，三年精彩

张 霖 刘晓东

“非常艰难、非常快乐”

在积极引进国内外优秀剧目的同时,大力扶植本地文化发展,打造了新春演出季、艺术节、儿童艺术周和金秋演出季“一节两季”的演出模式,在实践中探索形成了富有甘肃大剧院特色的剧目策划引进、市场推广推广、艺术普及教育等运营体系及模式。其先后组织实施了9个演出季,引进百余个剧目演出320余场,其中引进法国、英国、俄罗斯等20多个国家和国内经典剧目210余场,扶持和引进本地院团演出80余场,累计接待观众近36万人次,平均上座率接近80%。

甘肃大剧院管理有限责任公司董事长张柱表示:“诞生这些数字的前提是我们选择了中国演出行业颇具权威性、专业性的中国对外文化集团和中演演出院线并达成合作,我们在借鉴全国其他地区剧院运营成功经验的基础上,探索和总结了一些符合甘肃大剧院实际的市场开发的路子。”

每场说起《冰雪奇缘》,作为合作出品方的中艺投国际文化发展有限公司董事长周俊义总会毫不掩饰地说,这是一项比财富增长更有成就感的事业。被誉为“西班牙最富活力的导演之一”的由·阿里认为:“在甘肃大剧院拍戏的感受有两个极端——非常艰难、非常快乐。”他说,非常艰难——是因为甘肃大剧院对艺术品质的要求特别高,从排戏开始到谢幕,都要经过精心思考;非常快乐——是因为在如此一流的甘肃大剧院,无论想做什么,都会被提供最好的支持与服务。

外行看热闹,内行看门道。当前,包括巴黎歌剧院、国家大剧院等国际国内绝大多数剧院的发展模式正在由以组织演出为核心业务的单体经营模式,向包括文化交流、文化创造和产业延伸等在内的集群发展模式转变。而甘肃大剧院也以此为契机,充分开发利用甘肃大剧院及艺术培训学校在少儿艺术培养教育方面的平台优势,进一步做好甘肃本土剧目的打造和输出、文化消费市场的培育和激活工作。

据介绍,对《冰雪奇缘》进一步打磨的同时,甘肃大剧院将制作西班牙语和

英语版本,并已启动全国巡演,2016年将启动出国演出。

“它让我离文艺很近很近”

文艺是一种生活方式,甘肃大剧院更是复兴了人们心中的文艺梦想。

“它让我离文艺很近很近,当我和孩子前往甘肃大剧院观看《三只小猪》,看到孩子眼睛里面的闪光,我发现了文艺追求和育儿目标有了结合的地方,好神奇!”“80后”辣妈胡静说。对于从小练习小提琴、热爱音乐的祝慧来说,在这座被大家认为经济落后、交通不便、居民精神生活匮乏的城市,甘肃大剧院的出现,让她感受到人生每一天都存在着小幸福。

被改变的,不仅仅是胡静、祝慧,有时一个家庭也在跟着改变。

用张威的话来说,自己就是一个艺术的门外汉,直到被女儿“骗”进艺术的殿堂,从此便一发而不可收。此前,在艺术培训中心学习芭蕾两年多的小倩登上了甘肃大剧院“五彩的梦”的舞台,她和小伙伴们用优美轻盈的身姿和美丽活泼的笑容赢得了在场观众的阵阵掌声。在那里,作为应邀观赏演出的家长,张威刹那间就被女儿的曼妙身姿所打动,在孩子舞动的魅力和精彩中,他第一次感受到孩子的进步与成长。

“艺术可以改变生活。”张柱认为,高雅艺术需要争取和培养观众,需要一个有活力、有朝气的观众群体推动它不断向前。如今,每逢周末,去甘肃大剧院,人们都会被无处不在的艺术普及活动所感染,小乐队、公开课、音乐会,真正古典、高雅、惠民,白发苍苍的老人以及稚气未脱的孩子也会坐下来,静静地看、静静地听。

第六届京剧学国际学术研讨会举办

本报讯 (记者罗云川)由中国戏曲学院主办的“京剧的文学、音乐与表演——第六届京剧学国际学术研讨会”5月22日至24日在北京举行。

本届研讨会共有来自中国内地和港澳台地区,以及美国、英国、德国、日本等国的专家学者、表演艺术家、院团管理者160余人参会,提交学术论文70多篇。会议期间,与会者以大会发言、分组讨论的形式,就“京剧的文学脉络”“京剧音乐的历史演变”“京剧表演理论探讨”“京剧史研究”“京剧的传播”“当代京剧发展”等核心议题展开了广泛而深入的研讨。

在大会主题发言环节,京剧表演艺术家谭元寿谈到了流派传承和排演新戏的问题。他提出,青年演员要根据自己的条件,多学、

多演、多看,转益多师,学习剧目也要全面,形成自己的风格;排演新戏要考虑题材的社会意义,观众是否欢迎,有无新的精湛技艺来展现,还要保证收支的合理性。一出新戏总是不断修改完善才能成为好戏。

英国利兹大学李如茹教授分享了对其母——京剧表演艺术家李玉茹的研究,强调要拿“场域”和“生存心态”作为工具重新来看新中国戏曲改革运动,为人们提供了一个理解今天戏曲形态的途径。

中国戏曲学院图书馆馆长海震教授在发言中谈到了运用多学科方法研究京剧音乐的历史、京剧音乐特点的探讨、乐谱在京剧音乐研究中的价值和局限、如何评价京剧新编戏的音乐等问题。

杂技剧《在那遥远的地方》展现兵团情

本报讯 (记者祝静)应第十五届“相约北京”艺术节组委会邀请,由新疆生产建设兵团杂技团编排的大型情景杂技剧《在那遥远的地方》于5月22日至23日在京连演两场,这是本剧首次进京演出。

杂技剧《在那遥远的地方》是为了纪念新疆生产建设兵团成立60周年而创作的作品。该剧以全国先进典型马军武夫妇为原型,以兵团60年波澜壮阔的光辉历程为支撑,以一对青年人的事业和爱情追求为主线,以浓郁的西域风情为背景,将顶尖杂技节目与故事情节结合,为观众呈现了一部美轮美奂的情景杂技剧。全剧选取兵团人抵御风沙、抗击风雪、

喜庆婚礼等典型场景进行呈现,分为“青梅”“印象”“胡杨”“风雪”“婚礼”五幕。

据新疆生产建设兵团杂技团团长冯晓玲介绍,《在那遥远的地方》是该团用传统杂技艺术表现宏大主题思想的一次成功探索,集中展示了集红色文化、中原文化、边疆文化于一体的兵团文化。

成立于1951年的新疆生产建设兵团杂技团,由汉族、维吾尔族、回族等多民族的演职员组成,几十年来创作、演出了大量优秀的杂技节目,并多次获得国内外重要奖项。杂技剧《在那遥远的地方》2014年10月获新疆生产建设兵团精神文明建设“五个一工程”奖,2014年11月获新疆生产建设兵团绿洲文艺作品奖。

话剧《鲁甸72小时》直面现实

本报讯 (记者刘森)近日,由云南省话剧院出品的大型原创话剧《鲁甸72小时》在北京国家话剧院成功演出,北京剧协与《新剧本》杂志联合为该剧举行了以“话剧与现实的对话”为主题的研讨会,肯定了剧目成就,并提出了切实可行的修改意见。

《鲁甸72小时》是以鲁甸真实的地震生活为素材,塑造了一个年轻的大学生村官徐晴在余震不断、乱石横飞、水粮全无的情况下,如

何带领乡亲们站起来、走出去、活下去的故事。

研讨会上,专家们认为,反映现实、揭露现实是话剧的长项,但做得不够,云南省话剧院近几年能够贴近现实去创作,敢于触碰这类题材的戏,非常难得。云南省话剧院的创作团队表示,将会意见详细整理、分析,用于该剧的修改、提高,希望通过这样的研讨会,能使剧目的艺术水准再上一个台阶。

专家探讨如何规范影视剧制作流程

本报讯 (记者祝静)由青春年华(北京)文化传媒有限公司主办、主题为“迈向影视制作成功的第一步”的文化沙龙近日在北京举办。

来自国内外影视制作公司、电影院校及传媒行业的相关专家围绕“先进的技术及流程如何为电影保驾护航”“如何提升电影的品质及魅力”等热点问题展开讨

论,共同探讨中国影视工业的发展与变革建言献策。

据介绍,作为一家影视全流程技术服务公司,青春年华(北京)文化传媒有限公司是一家集影视项目策划、前期摄影器材租赁、后期音视频制作、CG特效、广告宣传片制作及技术培训等为一体的综合性文化传媒企业。

九黎十八寨国际民族博览会将办

本报讯 (实习记者罗群)5月25日,由中国人类学民族学研究会支持,中国黄河文化经济发展研究会、中国东方文化研究会等单位联合主办的第二届九黎十八寨国际民族博览会暨中华人文三祖祭祀大典在北京钓鱼台国宾馆举行新闻发布会,宣布活动将于10月1日至7日在贵阳举行。

九黎十八寨是指距今约5000年前远古时代中国部落的总称。第二届九黎十八寨国际民族博览

会暨中华人文三祖祭祀大典的主题是寻根溯源、民族团结、呼唤传统文化回归,其主要活动包括中华人文三祖祭祀大典、中国青少年励志会、七夕传统集体婚礼游园会、民族理念书画摄影展、传统艺术技能网络大赛、九黎十八寨中华人文三祖文化高峰论坛、经济贸易推广会等。

中华人文三祖祭祀大典是本次活动的重要活动。祭祀大典后还将举办文艺演出,把传统文化以歌舞等艺术化的方式呈现出来。

崔瑞鹿作品展亮相中华世纪坛

本报讯 (记者张婷)5月23日,花鸟画家崔瑞鹿画展在中华世纪坛世界艺术馆开幕。此次展览汇集了崔瑞鹿62幅精品画作。

崔瑞鹿,1944年出生于北京,自幼喜爱美术,16岁拜写意画大师李苦禅为师,成为入室弟子。经过20多年的苦心研修,崔瑞鹿将李苦禅的人格、画品到笔墨修养都一一传承下来。同时,崔瑞鹿亦求教于知名书画家许麟庐、秦仲文、郭味

蘂和黄永玉,采众家之长,终形成了自己的风格。

崔瑞鹿擅长大写意水墨花鸟,其画作以清逸、儒雅见长,造型简洁、意蕴幽深、意境深远。他坚持“学先人的笔墨,画自己的东西”,经过几十年写意花鸟画的学习与创作,总结出一套完整的写意花鸟画技法,其作品深受业界与广大书画爱好者的好评与喜爱。

此次画展将延续至5月28日。

甘肃大剧院举行艺术培训活动的场景