

艺术·院团

学演结合助力青年演员成长

上昆首推活态传承“学馆制”

本报记者 刘 森

自2001年5月18日昆曲被联合国教科文组织列入首批《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》之后,入选纪念日便成了昆曲人的特殊节日。在这样的节日里,上海昆剧团总会以新颖独特的方式进行庆祝。去年,上昆将“昆大班”的老艺术家悉数请回,为他们举办了从艺60周年的纪念活动;今年,上昆联合浙江昆剧团和苏州昆剧院,举办包含4场演出的“长三角昆曲联合展演”,并首推“学馆制”,以学演结合的方式,助力青年演员成长。

“昆曲学馆”承戏育人

京昆大师俞振飞曾以“日取其半”来形容昆曲传承的式微,说的是每一代人都在以减少一半的频率在丢失昆曲的传统剧目。避免昆曲传承陷入这样的困境,人才是关键。在上昆团长谷好好看来,目前,全国昆曲院团有不少新鲜血液加入,对青年演员的艺术培养和道德教育亟待加强。“以上昆为例,目前20岁至40岁的演员有60名左右,他们正值青春,是应该刻苦学习的时候。此外,上昆拥有一批德高望重的艺术家,现在昆曲界的传承主要依靠他们。可以说,推出‘学馆制’,上昆有着天时地利人和的优势。”

经过长时间的策划和政府部门的大力支持,5月18日,以“活态传承”为理念,以“宗脉延传、承戏育人”为目标的“昆曲学馆”正式开馆。“以往,政府对于昆曲院团的资助大部分都放在了创排新戏上。这次,政府对于‘昆曲学馆’这个培养传承人才的项目给予了非常多的支持,真的为我们增添了许多信心。”谷好好说。

周密严格的教学计划

上昆为“昆曲学馆”制定了周密严

格的教学计划。谷好好介绍,“昆曲学馆”首期培训将通过3年的系统学习,实现传承100出经典折子戏、6台传统大戏的教学目标。培训师资以上海的昆曲非遗传承人为主要力量,面向全国邀请名家携名剧到上海传承,并在教学过程中,通过录像方式,将教学过程记录下来,成为宝贵的教学资料。目前,“昆曲学馆”侧重于“昆五班”学戏,很多剧目对于这些刚刚走出校园的年轻人而言还是零基础。而“昆四班”和“昆三班”的青年演员则侧重于巩固提高。

“‘昆曲学馆’的老师和传承剧目,全部实行双向选择制度,由教、学双方商定。我们还将成立艺委会,对老师的教学进行打分评估,如果分数过低,将减少其教学安排或终止聘请。”谷好好说。

启动仪式上,上海戏曲艺术中心总裁张鸣为上昆的蔡正仁、岳美缇等老艺术家以及浙昆武生大家林为林颁发了聘书。蔡正仁代表所有学馆教师说:“作为一个昆曲人,终生奋斗的事业其实就是传承,只有传承好才能发展好。我代表老昆曲人表决心,会毫无保留地把艺术传给下一代。”

除了精湛的技艺,谷好好也希望青年演员通过培训能学到艺术家德艺双馨的品质。“一名优秀的演员,要热爱自己的事业,更应该有忠诚敬畏之心。德与艺同等重要。”

学演结合加速成长

为加速青年演员成长,在制定教学计划的同时,上昆还为“昆曲学馆”的学员安排了大量的实践机会。

“在政府的支持下,学员将参与每年230场公益普及演出,这其中包括百场进校园演出和百场进社区演出。这既是对学员的锻炼,也是对昆曲的大力

普及。”谷好好介绍,除公益演出外,上昆两项驻场演出也将出现“昆曲学馆”青年学员的身影。“每周六,上海绍兴路9号的俞振飞昆曲厅,不戴‘麦’演传统戏的‘昆曲周周演’,早已成为上昆的知名品牌。今年6月,上昆与复星集团将在豫园推出‘私人订制’的高端驻场系列演出,全年计划演出50场。这些都将成为学员展示的平台。”

人才培养“三好计划”

公益普及演出、驻场演出、商业演出,外加参与各种艺术节和展演,如此频密的演出,记者不禁要问,上海昆剧团能否完成?谷好好对此充满信心。“今年,还将有一批‘昆五班’的学员进团,我们的演员队伍将扩大为70人。现在团里有两堂乐队、3支演出队,这些演出任务我们都能完成。”

其实,谷好好的底气还来自于上昆通过“三好计划”打造出的整齐的人才队伍。“老艺术家保护好,中青年一代打造好,青年演员培养好,这就是我们的‘三好计划’。我们提倡分层次、分年龄、分级别的培养,让所有演员都有事情做,都有戏可学可演,让所有人都能够提高收入,从容、淡定、尊严地过着昆曲人的生活。”在谷好好“以戏推人,以戏养人”的理念下,由上海昆剧团整理改编的历史剧《景阳钟》获得了各种奖项,而谷好好最看重的却不是奖项,而是《景阳钟》将“昆三班”“昆四班”的青年演员推向了台前挑起重担,充分展示了上海昆剧团“行当齐全、文武兼备”的传承特色。

“‘三好计划’是上海昆剧团对于演员培养的整体规划,对于青年演员而言,目前的任务就是学习、演戏,努力提升自己,等待机会。”谷好好说。

联合展演亮点颇多

除“昆曲学馆”开馆外,此次“长三角昆曲联合展演”也亮点颇多。

开幕大戏《十五贯》是昆曲名剧,曾被誉为“一出戏救活了一个剧种”,对浙昆和上昆意义重大。此次演出集中了4个况钟和3个娄阿鼠。况钟由浙昆张世铮、陶伟明、程伟兵以及上昆缪斌来饰演。值得一提的是,浙昆的三位况钟分属“传世盛秀”四代演员中的世、盛、秀三代,三人年岁辈分不同,有各自不同的表演方式。娄阿鼠分别由三地三位演员扮演,包括苏昆吕福海、上昆胡刚,而压轴登场的则是王传淞的儿子、浙昆世字辈演员王世瑶。

《十五贯》之后,5月19日晚三地演员联合的中青年专场演出也是难得一见的组合。其中,浙昆张志红、李公律的《西园记·夜祭》,苏昆王芳、俞秋林的《狮吼记·跪池》都是从未在上海演出的。5月23日压轴演出的是张静娴、蔡正仁领衔主演的昆剧《昭昭》,该剧曾先后获得国家舞台艺术精品工程、“五个一工程”奖等,且已多年未在上海亮相。

尤为值得一提的是,上昆此次还推出了阔别舞台5年之久的武戏专场,展示了上昆文武兼备的艺术实力,《三战张月娥》、《武松打店》、《扈家庄》、《雁荡山》的剧目阵容集合了上昆三代全部武戏演员,并特邀上海京剧院的奚中路领衔主演武戏群戏《雁荡山》。

“此次联合展演,不仅促进了三个昆曲院团的艺术交流,更形成了长三角地区的昆曲联动。不仅三团演员联合演出的《十五贯》将赴浙江演出,更有演出商与我们进行洽谈,将打造长三角昆曲演出品牌。”谷好好说。

大师选曲,名家配词,国家大剧院品牌推广中心主任宫吉成认为,如此用心地经营内容,为的就是让听众享受高含金量的音乐服务,收获高附加值的音乐体验。

品质高 价位低

古典音乐长河中的千首精华曲目,以不同形式的创意组合,给人美的享受。品质虽高,但价位却很低。北京化工大学学生陈怡,以前为看一场音乐会,常常要省吃俭用地攒几个月零花钱。在“音乐商店”,仅支付了几块钱,她就得到了“午夜咖啡”的“音乐包”。宫吉成说,希望通过互联网,可以拉近人们和文化艺术的距离。而在数字时代,这一模式也将搭建起古典音乐普及推广的新平台,让古典音乐走出华丽的音乐厅,走进人们的日常生活。

“古典音乐搭上了新媒体的快车,传播效率可以快速增长,成为丰厚的文化服务资源,从小众走向大众。”国家大剧院院长陈平希望国家大剧院“音乐商店”成为听众爱上古典音乐的一个通道。

艺术·殿堂

国家大剧院“音乐商店”上线

千首古典音乐随身听

黑 莓

日前,国家大剧院历时3年打造的“音乐商店”正式在电脑端、手机端同步亮相。动动手指,一键便能开启一座音乐宫殿。

中外名家担纲“音乐主厨”

对于古典音乐,普通听众会有“不会选,不会挑”的痛苦,“音乐商店”从数百年的古典音乐长河中,撷取1000首“经典中的经典”,让欣赏变得轻松、愉悦。

打开“音乐商店”,40余款不同主题的“音乐包”给人惊喜。从“情诗”到“禅韵”,从“早安周末”到“午后红茶”,从“莫扎特效应”到“贝多芬的沉思”……每一个“音乐包”都根据不同的生活情境、多元的心理需求,营造着不同的风

格与意境。

值得一提的是,所有“音乐包”背后都有一位不同寻常的“音乐主厨”。郎朗、吕思清、捷杰耶夫、艾森巴赫、戴玉强、郭文景、叶小钢……这些学养深厚、享誉艺坛的重量级人物为“音乐商店”遴选出独树一帜的经典曲目,为普通听众担任音乐向导。因而,每一款“音乐包”都渗透着“主厨”的独特品位和丰沛情感。

“指挥沙皇”捷杰耶夫精选了4首极富俄式风情的音乐作品,既有斯拉夫民族的深沉宽广,又有伏特加酒般的浓烈厚重,每一首都是俄罗斯音乐瑰宝中百听不厌的华彩篇章。指挥家艾森巴赫推荐了“自己一生的挚爱”,其中有“黑

艺术·舞台

中德合作《大地安魂曲》

刘 晰

5月28日,中国交响乐团以《大地安魂曲》交响合唱音乐会亮相北京现代音乐节。

近两年,虽然国交频频演出《大地安魂曲》,但大多仅演出无声乐版的第一乐章。此次演出意义非凡:指挥家汤沐海执棒,国交全编制集结,中国交响乐团合唱团、中国交响乐团附属少年及女子合唱团以及德国纽伦堡爱乐合唱团共160余名团员献唱,这样的规模与合作实属首次。

19点30分,国家大剧院音乐厅,汤沐海一席黑色礼服走上舞台。音乐虽未响起,但他在举手投足间已将艺术感染力蔓延全场。

《大地安魂曲》的第一乐章《仰望星空》被称为作曲家关峡“最感人的乐章”之一,在擅长戏剧性处理的汤沐海的指挥下,这一乐章将观众感动得泪眼婆娑。

汤沐海对于第三乐章《大爱无疆》的处理恢弘又不失细腻。在国交出神入化的演奏下,听者犹如身临“5·12”汶川地震灾后现场。合唱则以卡农的手法唱出“沐浴着阳光圣洁的洗礼”。女高音西南民歌风格的咏叹调充满童真与纯净,男中音刘克清则将中声区的华彩段落唱到高音G。乐章最后,中德音

乐家共同唱响“你挽着我,我牵着你,血脉相连,生死相依”的爱的篇章,深情演绎了万众一心、同舟共济的真情大爱。

第四乐章《天使之翼》中,何王金将羌笛吹出舒展的音韵,乐队则在之后展开极具浪漫色彩而又圣洁的宗教情怀。在汤沐海的引领下,乐队的音色层次丰富,色彩多变。细腻的情感线条让每个音符都被赋予了生命。沈凡秀管风琴的加入将全曲推向高潮。

如果说上半场中国交响乐团合唱团与德国纽伦堡爱乐合唱团共唱中文版《大地安魂曲》是中西合璧,那么下半场中德两国3支合唱团共同挑战拉丁文《布兰诗歌》则是强强联手。

《布兰诗歌》的旋律对于国内观众而言并不陌生,但对于该作品所表现的内容和思想内涵,中国观众却不一定有

深刻的认识。为此,国交特意安排了中文字幕跟播,以便让观众对全曲有更加直观的了解。

德国指挥家戈尔迪·图伯克虽是第一次与国交合作,却默契十足。当晚的演出,他将快板部分处理得热烈而有秩序,慢板部分则轻柔不懈怠。德国男高音乌维·德梅尔以独特的音色表演“死亡天鹅”一段,成为独唱中的亮点。而合唱部分,则数中国交响乐团

演出现场

附属少年及女子合唱团最为耀眼,虽然只有两次出场,但孩子们灵灵的声音、出色的发挥,无不光彩夺目,赢得全场欢呼。

此次国交和德国纽伦堡爱乐合唱团的合作虽然告一段落,但两团之间的友谊已经建立。今年10月,国交合唱团将赴德国与纽伦堡交响乐团、纽伦堡爱乐合唱团合作,为当地观众带去《大地安魂曲》的精彩演出。

艺术·资讯

越剧艺术研讨会举办

本报讯 (记者罗云川)由中国戏曲学院、中国戏曲表演学会主办的“全国非遗剧种——越剧艺术研讨会”,5月28日在北京举行。

文化部非遗司副巡视员张兵,中国戏曲学院党委书记龚裕、院长巴图以及杭州越剧院院长侯军,浙江小百花越剧院副院长刘建宽等众多专家学者参加了开幕式。

巴图介绍,今年恰逢中国“文化遗产日”10周年,又是中国戏曲学院建校65周年,更逢中国戏曲学院表演系首届越剧本科班毕业。中国戏曲学院的多剧种办学历时5年多,已经拓展到包括4个世界级非遗和14个国家级非遗在内的18个剧种。这一举措,使非遗剧种人才无论是在学历层次还是在综合能力方面都得到了极大的提升,并且建构起了非遗剧种人才培养从中专、大专到本科、研究生的梯次结构,完善了地方剧种人才培养体系,有力

地推动了非遗剧种的传承与保护。2014年3月,文化部与北京市把中国戏曲学院纳入非遗传承与人才培养的整体规划中。

在主题发言阶段,吴乾浩、齐致翔、刘建宽、路应昆、蔡世良分别作了《越剧:崛起的“民间大戏”》、《继承、借鉴、拓展、创新,是越剧艺术立足当代、开创未来的必由之路》、《新媒体时代的越剧》、《越剧音乐前期发展的启示》、《“才子佳人”、唯美艺术与非遗文化》的发言。

随后,专家学者以分组讨论的形式,就越剧行当的拓展、越剧表演流派艺术的传承、越剧人才培养模式、新时期越剧在海外的传播、越剧的创新之路等进行了研讨。中国戏曲学院表演系首届越剧本科班的部分学生也在研讨会上发言,如毕业大戏——越剧《牡丹亭》的演员王晴华以《生生死死为一“梦”》为题谈了她扮演杜丽娘的心得体会。

话剧《老大》在京演出获好评

本报讯 上海话剧艺术中心出品的话剧《老大》日前在京演出后获得好评。专家认为,该剧在表现人与生态环境问题的同时,从更深层面表现了人类在现代化进程中的精神失落和文化失落。

《老大》的故事以曾经的船老大冯国良执意回到即将被开发为洗浴中心的海岛为开端,回忆了他在这座岛上如何从一个渔民成长为船老大的经历,由此牵出了他对于家园、对于灵魂安放的思考。该剧由国家一级编剧喻荣军创作,著名导演查明哲执导,罗江涛担任舞美设计,邢辛任灯光设计,周野芒领衔主演。

中国文艺评论家协会主席仲呈祥说,《老大》通过表现人类的精神和文化失落主题,呼吁人类要自觉处理好人与自然的和谐关系,处

《老大》剧照

北昆人与北大师生座谈

本报讯 (实习记者罗群)继5月13日北方昆曲剧院在北京大学百年纪念讲堂上演经典昆曲折子戏后,5月26日,北方昆曲剧院院长杨凤一与北京大学中文系部分师生就昆曲和昆曲院团在当今的发展传承等问题进行交流。

北京大学中文系自2013年起试行本科生小班教学,本学期古代文学史的教学内容恰为明清戏曲、小说。北京大学中文系使用课程专项资金邀请北方昆曲剧院来校表演《牡丹亭·游园惊梦》、《宝钗记·夜奔》、《长生殿·小宴》这三折与教学内容密切相关的折子戏。

公益话剧《小雨的冰糖葫芦》关注脑瘫儿童

本报讯 (记者卢旭)日前,《小雨的冰糖葫芦》原创公益话剧新闻发布会在京举行。

该剧由中国社会福利基金会晨光联合劝募基金、雷子乐笑工场(北京)文化发展有限公司等联合委约及创作,由真人真事改编,讲述了以小

雨为代表的脑瘫儿童坚持康复训练,通过绘画表达对人生的感念和对美好生活的憧憬。导演张成晓勇介绍,该剧将于6月与广大观众见面,并希望通过该剧让社会大众了解、帮助脑瘫儿童这个特殊的群体,让脑瘫儿童的家长积极面对自己的孩子。

动画片《星星梦》“六一”开播

本报讯 (实习记者罗群)5月28日,中央电视台“中国梦”主题动画系列片《星星梦》首播暨战略签约仪式媒体通气会在北京举行,宣布该片于6月1日晚在中央电视台少儿频道开播。

《星星梦》是一部以孩子们的梦想为切入点,关注孩子的内心世界和价值观,鼓励他们努力实现梦想的动画片。央视动画有限公司从全国上万名孩子的梦想中选出“万能机器人”

“未来城市”等100个具有普遍代表性、适合以动画片形式表现的梦想,并特邀近百名优秀青年导演参与创作,将孩子们或天真、或高远的梦想制作成动画故事。根据内容的区别,每一集动画片的画风都独具特色。

活动当天,央视动画有限公司还与中国邮政北京分公司等产业合作伙伴和多名新媒体创作人才签约,为创作、传播更多优秀动画片积蓄力量。

龙达觉萨唐卡艺展在京举行

本报讯 (记者刘森)5月30日,“般若境·花间开——龙达觉萨唐卡艺展”在北京紫禁书院开幕。

展览汇聚了唐卡传承中勉唐画派和嘎玛嘎赤画派的精品,囊括了青海热贡、西藏拉萨、西藏昌都等不同地区不同风格的唐卡共50余幅。其中最大亮点是一幅由两位画师耗

时三年半,倾尽心血所作的大幅唐卡《释迦牟尼之十八罗汉》,整幅唐卡绘制极其精细讲究,佛像尺度谨遵造像度量经,最细微之处也描绘得生动传神。

据悉,展览将持续到6月7日,其间还安排专业人员解读唐卡文化以及花道、香道、梵呗等。