

艺术·行走

这就是京剧的魅力

——国家京剧院三团赴美演出侧记

嘉 纳

日前,由中国海外交流协会和中国国家京剧院共同主办的“中国文化周”活动在美国纽约曼哈顿举行。为此,国家京剧院组织了多达70人的赴美演出团,于6月26日至28日在纽约林肯中心为观众献上了《杨门女将》及折子戏专场。演员们的精彩演出让在场观众领略了京剧的魅力,以艺术为桥梁沟通了中美两国人民的情感,弘扬了中华民族的优秀文化。

商业运作一票难求

演出团抵达美国纽约时,正是当地中午时分。当天天气异常闷热,演出团下午一到美国亚洲文化传媒集团,雷声大作,下起了阵雨。当地喜欢中国京剧的“梨园社”的戏迷们说,这是一场欢迎中国演出团的“及时雨”。而美国亚洲文化传媒集团董事长岑工则给大家带来了更振奋人心的消息,前两场《杨门女将》的戏票已经售罄。

在美国卖京剧演出票并且一票难求,这对于接待了25年国内演出业务的岑工来说,是喜出望外的事。此次赴美演出之前,负责具体事宜的国家京剧院三团团长张建国和岑工商定:这次演出以商演为主。在美国,商演是考验一种艺术能否走入主流社会的一个重要参考指标,而国家京剧院此次不负众望。岑工介绍,广告一见报,票还未从剧场提出来,就有一位台湾票友上门来问:“是不是有国剧演出?”(台湾人把“京剧”称为“国剧”)开放售票后的第一个电话是一位美国老奶奶打来的。一位从长岛来的外国观众要多买几张票,售票规定多买能够打折,但他说:“我不要打折票,我就要最好、最贵的票……”

回忆起前期的筹备工作,起初主办方双方心里都没底。张建国说,演出经费中有90万元是他们“自筹”的。“这些年,随着综合国力的提高,国家会拿出一些资金让我们去国外做文化交流。但我想,文化交流的真正目的在于更好地传

演出现场(美国亚洲文化传媒集团供图)

播和弘扬民族优秀文化,能让观众愿意掏钱看演出,效果更佳。所以,我们决定尝试给自己一点压力,把它做成一次商演。”按上世纪90年代张建国第一次赴欧洲演出时的经验:是一张张卖出去的票,场子肯定不会冷。

看表演也看故事

与以往我们所认为的“折子戏更容易讨好普通观众”有所不同的是,在纽约的3场演出中,前两场《杨门女将》的演出票最先售罄。

首演当晚,林肯中心玫瑰剧院灯火辉煌,1000多人的剧场座无虚席。《杨门女将》中有“四代婆媳”,建立在复杂伦理关系上的剧情,不知道外国人能否看懂?来自纽约的Mary Ann Caputo和Philip Balaban无疑是看懂了,而且看得明白透彻,他们兴奋地说:“余太君,她太令人敬佩了!那样大的年纪,还要去保家卫国,征战沙场,真的不可思议!”从这些第一次看京剧的美国朋友身上

不难发现,观众的审美水平和要求早已不再满足于“外行看热闹”了,他们既看表演,也关注故事本身。

那么,在美的华人又是如何看待京剧大戏的呢?早早来到剧场,坐在第一排正中间的一位30多岁女士手中的票是288美元的最高价位的戏票。这位女士说,她来自上海,到美国已经十二三年,小时候练过《霸王别姬》中的剑法。“小时候我可能喜欢那种表演形式,可是随着年龄的增长,现在我更愿意去了解戏中的故事及其历史背景。也许在自己国家时不一定懂得珍惜这种文化环境,但是到了异国他乡,会思念,会慢慢地沉淀,欣赏以前没有欣赏过的。”

角儿在他乡遇故知

在美国被戏迷认出来,算得上是另一种他乡遇故知吧。京剧表演艺术家董圆圆在美国就遇到过两次。2008年,在美国演出结束后的第二天,她和朋友

到星光大道游览,被几位戏迷当场认了出来。这次在美国,演出前,她到一家餐厅用餐时,又被当场认了出来。董圆圆说,这是因为京剧的影响,世界很大,但京剧能够把爱京剧、爱中国传统文化的人紧密地连在一起。

6月27日晚,又下起了倾盆大雨。这天是《杨门女将》演出的第二场,不禁让人担心当晚的上座率。演出晚上7点半开始,但在当地时间晚6点时,剧场就已经人头攒动了。一对头发花白、衣着体面的老夫妇在剧场入口的纪念品出售处仔细地看光碟,二人指着眼前的戏曲光碟说:“家里的光碟堆得像小山,都快放不下啦!但是张建国的碟,还是要买一张!”老先生叫魏颂芳,和老伴来美国30年了,京剧是老两口每天晚上要听、每天要唱的。这次演出,他们共买了5张票,不但自己连看两场,还请了一位朋友看。“张火丁9月份要来,我们也要看的。”他说。

演出结束之后,一位老太太在女儿的搀扶下走出剧场。她的女儿浩怡说,母亲是江西人,年轻时在赣州工作,如今已80多岁了,就是喜欢京剧。浩怡是一名医生,今天白天她看了70多位病人,晚上是驱车从新泽西州带母亲来纽约看戏的,因雨途中还迷了路,开了3个多小时才找到剧场,母女俩连晚饭都没顾得上吃。

其实,“疯狂”的不仅仅是观众,此行在美国虽然只停留了5天,却有许多机构和公司慕名而来和中国国家京剧院谈未来演出的合作事宜。5天之内,已经敲定了一项明年再到华盛顿、拉斯维加斯演出的计划……这一次赴美演出,最大的收获恐怕并非一次票房的胜利,而是这样一种长久的效应。

从上世纪90年代张建国第一次赴国外演出到现在,已经过去了20多年。“票房的进步、观众的专业化,可以看出京剧在海外有着很大的市场,更看出华人对自己的祖国、民族的热爱!”张建国说。

《少年少年》剧照

生们的心,“参加了采风的学生,明显在台上更投入、更真诚。”杨建华说。

北京市西城区第一文化馆了解了《少年少年》的主题和创作过程,与北戏的合作意向一拍即合。西城区第一文化馆长郑听说:“我们的‘民工剧场’启动于2005年,目的就是履行文化馆为外来务工人员免费提供精神文化服务的基本责任,《少年少年》这部戏非常适合给在京务工的外地朋友看,不仅缓解他们的

疲劳和压力,更意在提醒他们多在精神上关心远在老家的孩子。”郑昕表示,学校创作的作品往往更看重艺术价值和社会效益,《少年少年》之后,西城区第一文化馆还打算与北戏继续合作。

当晚演出结束,记者“拦截”住一位来自河南的不愿具名的女士,看到她眼圈红红,记者打算放弃采访,但这位女士淡淡地说了句话,像是在自言自语:“我想周末买张火车票,回家看看孩子。”

城市师生采风体会翻山越岭3小时背回一捆柴的辛苦——话剧《少年少年》观照留守儿童

本报讯 (实习记者罗群)7月8日,由北京市西城区第一文化馆主办,北京市戏曲艺术职业学院(以下简称“北戏”)协办的2015年“民工剧场”话剧《少年少年》在北京演出。400余名在京务工人员受邀到场观看。

贵州大山深处,留守少年春晓、春林在贫困中努力,等待生活的希望;喧嚣都市中,衣食无忧的城市少年曙光和父母“剑拔弩张”,哭着喊着要去南极。一次偶然的机会让曙光来到乡村与留守少年成了朋友,一系列让人捧腹也催人泪下的故事就此展开。

话剧《少年少年》的主创团队大部分由北戏影视表演系的师生构成,创作一部表现少年生活作品的主意,最早是北戏影视表演系副主任张怡提出来的。“社会上有一种声音认为现在的‘90后’‘00后’不能吃苦,有很多缺点,比他们的上一代差很多。我对此非常反对,这些孩子有很多优点,我希望通过艺术作品能真实表现他们的生活状态,也鼓励他们变得越来越好,孩子的未来就是

社会的希望。”张怡说。

《少年少年》的创作充分发挥演员的主动性,编剧方雨舒提出了城市少年与留守儿童这对主体矛盾,并把全剧的基调确定为用温暖和爱观照少年生活,以呼唤爱的回归为主题,具体的故事细节和台词则由参演的学生演员在老师的带领和训练下自行摸索,最后由编剧把关。青年教师、该剧导演之一杨建华带着学生们找资料、塑人物、磨剧情,学生们的兴趣日渐向留守儿童一边倾斜,《少年少年》的故事也日渐有了模样。

然而北戏的学生绝大多数来自城市,并没接触过留守儿童。于是,今年1月底,北戏影视表演系师生决定到贵州大山深处看一看。

刘洪涛、李梦雪、方雨舒、杨建华4位教师带领着学生演员吴春晓、王璐、陈灵灵、王曙光远赴贵州贵阳花溪区高坡乡云顶村,在那里见到了许多留守儿童,与他们同吃、同住,师生们跟随一个孩子第一次体会了翻山越岭近3小时背回一捆柴的辛苦。贵州之行触动了师

艺术·舞台

艺术不分剧场内外

——深圳艺术学校的《琴舞之魂》

本报记者 刘 森

近日,由深圳艺术学校创演的《琴舞之魂——大型艺术实践教学原创晚会》在广东深圳大剧院上演。晚会以独辟蹊径的创意、精彩纷呈的舞台征服了所有观众。

这台名为《琴舞之魂》的晚会,汇集了深圳艺术学校音乐、舞蹈、美术等多个艺术门类涌现的精品佳作,在继承传统艺术的基础上大胆创新,显示了这座曾经走出李云迪、陈萨、张昊辰等艺术之星的学校作为深圳艺术生力军的强劲实力和蓬勃希望。

晚会的别具匠心之处不仅在舞台之上,更在舞台之下。演出当晚,观众一走入深圳大剧院的大堂,就已置身歌舞的海洋——这处宽阔的空间成为舞台的有机延伸,艺校的学子们分布在不同区域内展示学习成果。铜管乐重奏《水上音乐》的演奏吸

引了一大批音乐爱好者驻足;木管乐组的《四小天鹅》、《音乐的和谐》引得现场小朋友跟着起舞;吉他四重奏《探戈》、手风琴合奏《快乐的西班牙骑士》,将观众的注意力拉到了又一个演出台前;琵琶重奏《送我一枝玫瑰花》、高胡古筝二重奏《渔舟唱晚》、扬琴重奏《弹词三六》等呈现着各具特色的音乐风貌。

在舞蹈区,充满现代感的舞蹈《一起摇滚》、《风的孩子》让观众感受到身体律动的美感;影视表演班学生表演的《绕口令串烧》令观众叫好声不绝于耳;美术专业的学生也在现场进行写生。这些在“导引区”的表演成为舞台演出的先声,让观众提前感受到了艺术的魅力。

晚会总导演、深圳艺术学校校长黄启成介绍,艺术不分剧场内外,融入观众中的这些表演是对艺术生命力的很好检验,为观众近距离表演,也让这些

节目获得了新的生机。

作为正篇的《琴舞之魂》原创晚会在雷穹指挥、深圳艺术学校爱乐管弦乐团演奏的交响诗《查拉斯特拉如是说》中开始。紧接着,在舞台的立体背景上,7台三角钢琴同时奏响优雅的《花之圆舞曲》,青春舞蹈团的少男少女们跳起了浪漫欢快的舞蹈。

之后的《缶鼓声声》、《战台风》、《二泉随想》等作品都有一个鲜明的特点——将器乐演奏和舞蹈融合。而这些作品,并非简单地两种艺术形式拼凑在一起,而是从作品内涵、器乐特点等方面深度挖掘,将两种艺术形式进行了无缝对接。黄启成说,这样的创新诞生于偶然。

“那年,学校到特立尼达和多巴哥进行交流演出。在机场转机时,对方打来电话告诉我们剧场舞台非常大。而当时我们准备的都是器乐演奏、舞蹈、

杂技这样类型单一的节目。如果在硕大的舞台上只表演二胡独奏,从视觉上肯定不会好看。于是,我来了一个舞蹈专业的学生,用了两个多小时为她和原本的二胡独奏编了个节目。没想到,演出时引起了轰动。回国之后,我们又进行了细致加工,于是有了现在的二胡与舞蹈《二泉随想》。”黄启成说,《二胡随想》的成功,也促使学校在创新乐舞方面进行了更多的尝试,而这也是将晚会定名为“琴舞之魂”的原因。

作为压轴表演的钢琴协奏与舞蹈《黄河》,是《琴舞之魂》晚会的最大创举。由钢琴教育家但昭义担纲艺术指导的这段大型综合艺术表演,创造性地将脍炙人口的《黄河》钢琴协奏曲与充满血性阳刚之气的舞蹈融为一体,酣畅淋漓地表达了对先烈的追怀和对革命传统的致敬,也传递着敢闯敢试的特区精神。演出完毕,全场掌声雷动。

“为了这台熔多种艺术精华于一炉的演出,深圳艺术学校的师生进行了半年多的精心准备。在深圳市文体局领导的支持和艺术指导但昭义教授的全情投入下,我们展现了应有的实力、活力、魅力,让艺术之花在今年夏天别样绽放。”黄启成说。

刘禹表演联珠快书《赵云截江》

本报讯 (记者祝静)7月10日,北京市西城区第二文化馆内传出悠扬绵长的鼓曲声,首届“宣南杯”京津冀鼓曲大赛决赛正在这里举行。一个个身怀绝技的鼓曲选手带来了京韵大鼓、梅花大鼓、乐亭大鼓等丰富曲种,极具韵味的鼓曲让台下观众听得如痴如醉。

首届京津冀鼓曲大赛是由北京市西城区文委支持、北京市西城区第二文化馆主办、北京集贤弘艺文化中心承办的一次大型鼓曲艺术比赛。7月6日至10日,本届大赛在海选的基础上,经过4场复赛,分为中老年组和青少年组,共选拔出20名选手入围决赛。这些选手分别来自京津冀的不同地区,参赛曲种包括梅花大鼓、京韵大鼓、天津时调、乐亭大鼓等9个曲种。

为提升决赛的评判水准,本届大赛邀请了国内鼓曲界的专家和表演艺术家担任评委,包括中国曲艺家协会副主席、梅花大鼓表演艺术家籍薇,中华曲艺学会名誉会长常祥霖,单弦表演艺术家赵玉明、张蕴华,曲艺音乐家韩宝利等。

最终,经过评委们的综合评比,本届大赛共产生了金奖3名、银奖6名、铜奖11名。虽然参赛的20名选手均为业余鼓曲爱好者,但他们的演唱技艺精湛,艺术水平很高。当李婉珠带来的天津时调《军民鱼水情》、苏帅文带来的西河大鼓《玲珑大鼓》、翟静婉带来的梅花大鼓《昭君出塞》等耳熟能详的曲调响起时,观众纷纷击节应声。

值得称道的是,本次大赛中还出现了极为少见的剧种“联珠快书”。作为北京八角鼓艺术中的重要组成部分,联珠快书曾流行于北京、天津、河北及东北等地,现如今却面临失传的困境。比赛中,青年演员刘禹表演了联珠快书《赵云截江》,他以明快的节奏、豪迈的腔调演唱起来干净利落,从头至尾一气呵成。听着不常见的鼓曲曲种,台下的观众用一次次热烈的掌声、叫好声来说明对鼓曲的热爱。正在一边读书一边学习曲艺的刘禹表示:“‘宣南杯’的举办督促像我一样的选手不能懈怠,为参加比赛我们必须努力练习,同时这也促进了曲艺的传承。我一定要好好学习鼓曲,将鼓曲艺术传承发展下去。”

首届「宣南杯」京津冀鼓曲大赛：鼓曲声声 后继有人

在台下,记者看到观众中既有白发苍苍的老者,也有朝气蓬勃的年轻人。“80后”观众小杨是一名鼓曲爱好者,他对记者说:“小时候跟着父辈到茶馆听鼓曲,从那时起,鼓曲独特的韵味就把我迷住了,从那时起我便一发不可收拾地爱上了它。我最喜欢的京韵大鼓,听起来特别有厚重感。”

艺术·资讯

“舞蹈创作青年人才培养”暑期营开班

本报讯 (记者张峥)由中国舞蹈家协会主办的2014年度国家艺术基金人才培养资助项目——“舞蹈创作青年人才培养”暑期舞蹈营于7月13日在北京开班。该活动作为中国舞协“青年舞蹈人才培养计划”的一部分,旨在为青年人才提供全方位的指导与培育,为其创新与探索搭建优质平台,推出优秀的原创作品,提供国际交流与展示的机遇。

本次舞蹈营培训为期20天,分小班进行针对性授课,开设有大师工作坊、艺术讲座、汇报演出等一系列活动。作为国家艺术基金资助项目,本次舞蹈营呈现出国际性、多元

化、公益性的特点,邀请来自美国、葡萄牙、新西兰等国际知名舞蹈团的艺术家和编导为学员进行专业课程的提高培训;邀请各艺术门类的评论家、学者、艺术家在跨界对话、艺术讲座系列活动中进行思想碰撞、观念交流;本次舞蹈营全程不收取学员任何费用,真正为学员服务。

本次活动一经启动,就吸引了大批年轻舞蹈从业者和舞蹈爱好者的踊跃报名,包括港澳台地区的舞蹈人才以及一些在国外工作和学习的学生,共200余人。经专家委员会推荐共选出37名编导接受本年度的人才培养。

中国戏曲学院展示“高参小”一周年成果

本报讯 (实习记者罗群)近日,一场童趣盎然的演出登上了北京中国戏曲学院大剧场的舞台,中国戏曲学院及9所北京市级基地校“高参小”(即北京市高校、社会力量参与小学体育美育发展)工作一年来的教学成果让现场掌声不断。

本次活动由北京市教委主办,中国戏曲学院以及北京东城、西城、丰台三区教委和玉林小学、福州馆小学等9所北京市级基地校承办,每所学校表演2个或3个节目,用时不超过20分钟,共有600余名师生参加演

出。参演的小学生大部分是学习艺术不足一年的初学者,虽然稚气未脱,但一歌一舞非常认真,收获了不少鼓励和掌声。

据了解,中国戏曲学院参与北京市小学美育发展工作,以戏曲艺术为主导和特色,兼顾其他艺术门类。自去年9月开课以来,中国戏曲学院共派出100多名教师,完成9所小学一年级共41个班的教学任务,并兼顾二年级至六年级部分学生艺术团体的教学,一年来惠及小学生超过2500名,课时总量约1.2万节。

温森岚独唱音乐会亮相解放军歌剧院

本报讯 (实习记者罗群)7月11日,温森岚独唱音乐会亮相北京解放军歌剧院。音乐会精心挑选了近20首歌曲,除了有观众耳熟能详的经典作品,还有演唱难度颇高的艺术歌曲、军旅名篇。

除了唱歌,温森岚还邀请总政歌舞团青年舞蹈家玉米提担当嘉宾,演出呈现了一个有趣的场景——歌手

温森岚挑战新疆舞,舞蹈家玉米提唱起了歌。

谈及自己艺术和人生阅历方面的成长,温森岚总会说起她的导师潘淑珍:“潘老师提出业务要精、做人要正的要求,做简单真实的自我,把艺术坚持下去,这一要求无论对我的歌唱学习还是为人处世,都是极为重要的启发。”