

为记忆 为和平 为艺术

——上海戏剧舞台扫描

沈伟民

9月1日下午的上海话剧艺术中心剧场内,姜际成、张名煜、刘玉、郑毓芝、魏宗万、徐幸等上海话剧界表演艺术家和中青年戏剧家一起,正在朗读夏衍的《法西斯细菌》、于伶的《夜上海》和郭沫若的《屈原》的作品片段。这些剧作创作于抗战时期,已鲜见于舞台,对于年轻观众来说更是“新”作品。这是由上海市戏剧家协会和上海话剧艺术中心共同策划推出的一台“救亡戏剧作品朗读”。消息在半个月前一经传出,立即引起关注。

抗战戏剧是中国戏剧发展史上的一座高峰。70多年前的上海抗战戏剧,在中国的戏剧发展史上留下了浓墨重彩的一笔。戏剧大家厚生为此专门撰文:“纪念抗战胜利不能忘了抗战戏剧,回忆抗战戏剧更不能忘了上海的戏剧抗战,因为它具有极大的特殊性和成就”。田汉的《乱钟》、陈鲤庭的《放下你的鞭子》、于伶的《夜上海》等作品中洋溢的强烈爱国主义情怀,影响着一代又一代戏剧工作者。这种关注社会、关注民族、关注国家,为时代和人民鼓与呼的伟大戏剧精神,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年这一历史性的时刻,再一次在上海戏剧界得到了大力弘扬。

原创不断 主题鲜明

9月3日,一台由上海恒源祥戏剧发展公司策划制作的原创音乐剧《犹太人在上海》在上海文化广场亮相。该剧不仅再现了二战期间犹太人历经苦难、远渡重洋来到上海的经历,回顾了当年发生在上海虹口的一段特殊历史,更试图以别样的视角来深度挖掘人在患难中对生命的珍爱、对人权的尊重。该剧题材重大,具有国际视野,艺术上有高追求,首轮4场演出获得高度评价,已被定为第17届中国上海国际艺术节10月16日开幕演出。

同样反映二战期间犹太人在上海的原创作品在上海戏剧舞台还有两部。一部是由上海油麦文化传播公司推出的音乐话剧《苏州河北》,该剧力图讲述一个上海的“卡萨布兰卡”,体现残酷战争中人性的艰难选择,8月26日在上海犹太难民纪念馆内首演后,将驻场演出至10月25日。另一部是由上海音乐学院音乐戏剧系和音乐中心推出的原创音乐剧《海上音乐》,以当时避难于上海的犹太音乐家与国立音乐院(上海音乐学院前身)的渊源和中西方音乐艺术文化交流为故事背景而创作。

《国之当歌》是颇具分量的一部原创音乐剧,由上海歌剧院于2013年创作演出,几经修改,艺术上有了明显提升。这是一部表现中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》诞生历史的音乐剧,讲述人民音乐家聂耳与左翼戏剧家田汉从相识到相知直至共同创作《义勇军进行曲》的

故事。今年8月15日,《国之当歌》来到了聂耳的故乡——云南开始公益巡演。

此外,另一部值得关注的是由上海安可艺术团创作演出的话剧《阿拉是中国人》,今年6月底在上海人民大舞台首演,9月1日至3日在上海艺海剧院再次演出。这是一部反映上海平民抗战的话剧,对上海普通市民的刻画、对上海弄堂气息的描绘,都给人留下了深刻印象。

由上海话剧艺术中心出品的话剧《瓦尔特保卫萨拉热窝》,目前正在上海热演。上海京剧院的京剧故事剧《上海·不可磨灭的记忆》、上海沪剧院的原创沪剧《上海往事》、宝山沪剧团的新编沪剧《乡魂》等正在紧锣密鼓地创作排练中,不日将先后与观众见面。

经典传承 魅力依旧

有“上海的声音”之喻的沪剧,在紧跟时代、反映现实方面历来备受瞩目。上海沪剧院今年打出了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的“组合拳”,以经典传承剧《芦荡火种》、《红灯记》和新编原创剧《邓世昌》3台大戏5场演出,推出“沪剧抗战题材优秀剧目演出周”。特别是由丁是娥、解洪元、邵滨孙等前辈沪剧表演艺术家于1960年首演至今的《芦荡火种》,这部曾荣获中国戏曲现代戏突出贡献奖,被改编为现代京剧《沙家浜》的沪剧高峰之作,在今年这样一个重大的历史时刻,由中生代著名演员程臻、钱思剑、凌月刚、徐蓉等作为传承版担纲演出,同时推出了以优秀青年演员洪豆豆等一批“90后”为主的青春版,颇具意义。在近日由中国戏曲现代戏研究会、上海剧协、上海沪剧院共同举办的“传承经典,扎根民众”——沪剧《芦荡火种》首演55周年大型纪念座谈会上,著名京剧表演艺术家、上海剧协主席尚长荣评价该剧“至今看来仍然很接地气”。

同样,沪剧《赵一曼》由长宁沪剧团的前身——努力沪剧团在上世纪50年代就曾创作演出过,当时由剧团团长、沪剧表演艺术家顾月珍担纲主演,引起业界关注。今年,又恰逢抗日女英雄赵一曼诞辰110周年,现任长宁沪剧团团长、沪剧表演艺术家陈甦萍早在7年前已考虑传承、创排新版沪剧《赵一曼》,如今终于如愿以偿。新版《赵一曼》以写情为主,集中描绘赵一曼最后阶段的人生历程,细致刻画她的慈母心肠和爱意柔情,表现了“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”的爱国情怀和浩然正气。该剧于今年2月率先亮相上海逸夫舞台,揭开了上海戏剧界纪念抗战胜利70周年系列演出活动的帷幕。

曾获得中宣部“五个一工程”奖、由中福会儿童艺术剧院创作演出于上世纪90年代中期

的儿童剧《白马飞飞》,讲述在世界反法西斯战争中国战场上—匹名叫飞飞的白马,与它的主人之间令人心动的友情,从一个侧面反映了中国人民艰苦卓绝的抗战岁月。8月13日,该剧在第九届上海国际儿童戏剧展演闭幕演出上再次亮相,仍然让人动情。

小戏小品 创作征集

小戏小品创作征集活动是上海剧协发现创作人才、挖掘原创作品的重要平台,今年的征集活动联合上海市剧本创作中心、淞沪抗战纪念馆所在地上海市宝山区文广局共同开展,以共创美好生活为主题,以铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来为宗旨,面向社会征集优秀作品。

9月9日,颁奖演出在上海淞沪抗战纪念馆举行,部分获奖作品以剧本朗读的形式得以舞台呈现。该活动历时半年,上海剧协对应征作品进行了仔细甄选,并邀请知名编剧、导演对作者一一指导,帮助其修改、完善作品,推出了《沉船之夜》、《兄弟,站起来!》、《儿子》、《1937,上海最后的阵地》等一批优秀的小戏小品,部分作品已进入二度创作。

群众戏剧 重要一翼

群众戏剧活动也是抗战胜利70周年主题纪念活动中的重要部分。上海剧协与多家单位合作,共同组织开展了形式多样的演出,受到戏迷和基层群众的欢迎。

6月30日,上海剧协与申声沪剧推广中心等单位共同举办的民间沪剧汇演在宛平剧院举行,来自民间的多个沪剧团队,通过众多沪剧经典中一个个与纪念主题有关的折子片段,来展现抗战胜利的伟业和众志成城的民族气节,活动反响热烈。

8月13日,一部由百余名上海宝山罗店普通市民参演的大型抗战诗剧《血色丰碑》在宝山文化馆剧场上演。《血色丰碑》以中国共产党为中流砥柱的全民抗战为叙事主线,以罗店“血肉磨坊”事件为时代背景,以中国军人蔡炳炎、医护人员苏克己等英烈事迹为主要内容,通过多种艺术形式,再现了发生在上海宝山罗店的那场悲壮惨烈的重大战役,讴歌了中国军民为抗击日军前仆后继、英勇献身的豪迈壮举。特别值得一提的是,该剧是由今年成立不久、在基层第一线的罗店镇罗民间艺术文化创作者协会第一次筹创、献演的大型原创剧目。剧中群众演员均为当地市民,覆盖各个年龄层次。每次演出结束后,许多群众演员仍难“出戏”,激动地表示:“能在舞台上纪念牺牲在罗店的抗战英烈,再累也值得!”

艺术·殿堂

吕嘉携《大都会歌剧之夜》走进清华园

桃 子

那晚的音乐会绝对非同寻常。那是2015年9月1日,夕阳映照美丽的清华园,砖红色的蒙民伟音乐厅好像披上了盛装,一个重要的嘉宾和一群杰出的歌唱家来到了这里。

由吕嘉担任嘉宾主持的《大都会歌剧之夜》经典歌剧选段赏析音乐会如期开场。来自美国大都会歌剧院的新生代女高音梅甘·韦斯顿等8位歌唱家与钢琴家迈克尔·芬内利合作,现场演唱了威尔第的《茶花女》、比才的《卡门》、普契尼的《波西米亚人》和德里布的《拉克美》等经典歌剧中的咏叹调和重唱作品,使到场的观众享受了一场歌剧声乐作品的盛宴。盛宴往往令人局促,本次盛宴却异常鲜活,来自大都会的年轻歌唱家还走下舞台,走到观众的身旁,拉起观众,与他们一起翩然起舞。清华人的艺术素质表现在,当被大都会的艺术家召唤时,他们落落大方地起身,有礼有节、熟门熟路地配合,好像事先排练过一样。这个从来不需要高调也不爱高调的高校坦然并内行地享受了这场盛宴。大都会的歌唱家被他们感染,出人意料地唱起了《我爱你,中国》、《塞北的雪》等中国歌曲,他们用中文演唱这样高难度的歌曲,清华园牢牢地记住了他们美妙的歌声,他们从清华园开始,爱上了北京。

此次音乐会是在清华大学设立的《吕嘉音乐讲堂》系列赏析音乐会的首场。演出开始前,清华大学党委副书记邓卫向吕嘉颁发了清华大学《吕嘉音乐讲堂》艺术总监荣誉聘书。清华大学党委副书记史宗恺、国家大剧院院长李志祥、著名作曲家王立平等到场观看演出。

吕嘉是目前极为活跃的著名指挥家,其职业生涯中累计演出歌剧和交响乐超过2000场。这位26岁时就被聘为意大利Triest国家歌剧院首席指挥的华人音乐家,是在歌剧之乡担任首席指挥及音乐总监的亚裔第一人。2012年4月起,吕嘉担任国家大剧院歌剧总监,为国家大剧院歌剧制作水平提升和艺术普

荣誉证书 吕嘉(左)获赠吕嘉音乐讲堂艺术总监

及做出了重要贡献。不仅如此,他对普及高雅艺术怀有深切的使命感,这次把以自己名字命名的音乐讲堂设立在清华大学,也体现了吕嘉作为一个专业音乐人对在大学生中普及高雅艺术的决心和担当。吕嘉认为,古典音乐不应仅仅是高雅的殿堂艺术,更应该走入百姓生活,深入人心,成为市民精神生活不可或缺的部分。为了让每个人都能欣赏到艺术的美,需要艺术家俯下身来做普及工作。今后,吕嘉将利用自己在专业领域的资源,引荐更多艺术大师走进清华园,普及高雅艺术。

作为具有百年历史的著名高校,清华大学一直贯彻“面向全体学生,提升全面素质”的教育理念,以“普及高雅艺术、传承优秀文化、推动文化建设”为己任,重视学生文化素质和审美素质的提升。尤其是新清华学堂、蒙民伟音乐厅等专业演出场馆投入使用后,清华的艺术教育资源得到了极大改善。艺术教育中心每年开设百余门次艺术选修课程,并负责学生艺术团13支代表队1300余名队员的日常教学,同时负责演出场馆的运行管理,每年引进高水

平演出百余场,使清华师生不出校园就能欣赏到高雅艺术。

吕嘉与清华大学的缘分始于吕嘉在中央音乐学院求学的时候。那时候,清华大学合唱团要排练《黄河大合唱》,校方非常理性地做出了决定:我们需要外请指挥,但不必请功成名就的著名指挥,中央音乐学院指挥系的高才生吕嘉被推荐给了清华大学。当然,吕嘉和清华大学合唱团非常出色地完成了那次合作,以至于多年后彼此都记得合作的欢欣。当吕嘉如今也早已功成名就的时候,他又愉快地接受了清华大学的邀请,由此成立了新时期的再次合作,而且,将是一个长期的合作。清华大学艺术教育中心常务副主任赵洪不仅主持了那天晚上的活动,还热情地表示,清华大学艺术教育还将进一步广泛利用艺术家和艺术院团的优质资源,进一步拓展面向普通学生的艺术教育,为国家培养更多全面发展的优秀人才,打造更多以《艺术名家讲堂》、《吕嘉音乐讲堂》为代表的优质艺术教育课程。

清华学子从此有福了。

艺术·言论

传统戏曲不妨多点“创意思维”

祝 静

日前,由北京集贤弘艺文化中心出品的国粹幽默剧《红楼梦之凤月宝鉴》在北京演出。在幽默欢乐中欣赏戏曲,这让当晚的很多年轻观众感觉既新颖又好奇,大呼过瘾。据该剧总策划谢岩介绍,国粹幽默剧的基本原则就是要守住国粹,真正做到移步不换形,万变不离其宗。

说起“国粹”二字,作为对中国戏曲的高度凝练,已成为中华民族优秀戏曲艺术的代名词。而提到《红楼梦》,那种厚重、深沉、悲情色彩就会迎面扑来。那么,如果将二者结合,再加点幽默,会是什么效果呢?当晚观众的笑声、掌声就是最好的注解。观众纷纷表示,演出可圈可点,艺术形式新颖、切入点好,加入了更多年轻人容易接受的元素,是个大胆且不错的尝试。

很显然,国粹幽默剧只是一个全新创意、一个积极探索。如今,为了让戏曲拥有更多观众,很多艺术团都在绞尽脑汁。多年前,为突破国剧的固有音乐形式,北京市曲剧团将传统戏曲音乐与西方交响乐结合,创排了现代曲剧《歌唱》;多年后,由中荷艺术家跨界打造的新版川剧《思凡》,将川剧特有的声腔与原汁原味的帮腔和西方打击乐有机结合,让川剧更好地走向世界。

艺术·资讯

《保卫黄河》舞蹈专场晚会举办

本报讯 (记者张婷)由中国文联主办、中国舞蹈家协会承办的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年——《保卫黄河》舞蹈专场晚会,9月13日晚在北京上演。

晚会由序幕和4个篇章组成,精选了舞蹈界历年抗战题材的10个佳作,以表演和视频展示穿插进行。序幕由当代舞《士兵与枪》开启,视频则再现了9月3日天安门广场阅兵仪式部分震撼场景。而后,晚会上演中国古

本报讯 (记者刘森)经文化部批准,中央芭蕾舞团与北京戏曲艺术职业学院合作办学的中央芭蕾舞团学员班日前在京开学。据介绍,为适应国内外观众不断增长的艺术需求和院团快速发展对演员数量和质量的需求,自2015年开始,中央芭蕾舞团与北京戏曲艺术职业学院强强联合,合作办学,共同举办中央芭蕾舞团学员班,为中芭定向培养高精尖、具有综合表演素质的芭蕾人才,以满足中芭人才梯队建设的需要。自今年起,中芭面向

全国招生,学生从入学一年级开始将与芭蕾明星零距离接触,从五年级开始全部进团实习。毕业之后,中芭将选择优秀的毕业生直接进入院团演员队工作。

浙话《凤凰》等入选国家艺术基金项目

本报讯 (记者祝静)日前,国家艺术基金2015年度立项资助项目名单对外公示,浙江话剧团有限公司的话剧《凤凰绣》(现已更名为《凤凰》)和纪念建党95周年话剧《谁主沉浮》名列其中。

目前浙话正在排练的话剧《凤凰》,是一部现实主义题材作品,将集中体现浙商勇立潮头的精神,首演初定在10月中旬。而话剧《谁主沉浮》则是2011年浙话创作的,是我国戏剧作品中第一部正面描写“一大”的作品,也是2010—2011年度国家舞台艺术精品工程重点资助剧目。此次《凤凰》、《谁主沉浮》双双入选国家艺术基金资助项目,将进一步推动两部剧的创作和打磨,使其成为精品力作。

专家聚焦“百姓戏剧展演”剧本、剧目

本报讯 (记者祝静)前不久,由北京市西城区文化委员会主办、西城区第二文化馆承办的2015北京市西城区“百姓戏剧展演”原创剧本、剧目征集活动引发广泛关注。9月11日,主办方举行剧本、剧目研讨会,邀请戏曲作家、研究家、京剧大师马连良之孙马龙,北京琴书研究会秘书长崔维克与北京开心麻花文化发展有限公司等齐聚一堂,对其中8部文学性、艺术性、思想性较高的作品进行讨论和总结。

此次原创剧本、剧目征集活动是2015北京市西城区“百姓戏剧展演”的亮点之一,主要面向全区学校、机关、社区居民等单位或个人。经过3个多月的征集,共收到原创剧本

第三届北京文学艺术品展示会将办

本报讯 (记者罗群)第三届北京文学艺术品展示会将于10月14日至19日在北京中华世纪坛举办,近日开始面向社会征稿。

本届展会以“艺术北京,成就梦想”为主题,通过文联系统协会推荐、社会公开征集两种渠道征集作品。应征作品在延续以往文学、美术、

其实,无论是国粹幽默剧还是曲剧创新、川剧融合,其目的显而易见,就是希望通过这些创意的思维、别样的方式将更多观众带回剧场,让他们真实感受到传统戏曲的独特魅力。传统之美,是戏曲的最大魅力,戏曲的辉煌确实也让人难忘。但不可否认,传统戏曲起源于古代,而今,人们的生活方式、审美趣味等都发生了巨变。戏曲在传承精髓的同时,必须要勇于创新。如何让更多人爱上传统戏曲、如何让更多年轻人喜欢上传统艺术,一直是艺术工作者思考和探索的问题。

窃以为,在加强对传统戏曲文化普及推广的同时,艺术工作者更要有创新意识、创意思维。众所周知,戏曲走向雅俗共赏的方式不仅是时代的需求,更是戏曲本身不断发扬光大的客观需要。既然是大众喜闻乐见的艺术形式,就不应板着面孔,而应俯下身去,离观众近点,不断加强创新意识,让传统戏曲插上创意的翅膀,飞得更高。

随着时代的发展,如何让戏曲与时俱进?如何借助传统戏曲达到教育现代年轻人的目的?试想,以创意思维诠释传统戏曲,让更多年轻观众从心底接受传统文化,不失为可行之策。鉴此,国粹幽默剧这种形式,或许是值得鼓励的。

中国舞协分党组书记罗斌表示,该纪念活动意在用舞蹈祭奠逝去的革命英灵和无辜生命,用舞蹈的真情控诉入侵者的罪行,用实际行动向世界庄严宣告“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”。

全国招生,学生从入学一年级开始将与芭蕾明星零距离接触,从五年级开始全部进团实习。毕业之后,中芭将选择优秀的毕业生直接进入院团演员队工作。

在日前举行的2015中央芭蕾舞团学员班开学典礼上,中芭相关负责人表示,中芭这些年国内外演出年年排满,今后演出量还会大幅增加,院团演员队伍也要增长。为从根本上解决合格人才培养的问题,中芭与北京戏曲艺术职业学院继续1996年曾有过的类似合作,定向培养人才。

目,浙话董事长、总经理王文龙很受鼓舞:“国家艺术基金的投入,不仅为精品的打造、推广提供了一个广阔的平台,还为改企的浙话未来的发展提供了强有力的支持和保障。”

国家艺术基金是国家设立、政府主导、专家评审、面向社会的专业性、公益性基金,于2013年底正式成立,旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进国家艺术事业健康发展。此次《凤凰》、《谁主沉浮》入选2015年度国家艺术基金资助项目,将进一步推动两部剧的创作和打磨,使其成为精品力作。

最终,主办方从应征剧本中筛选出了8部重点作品参与研讨,其目的在于由政府搭建原创戏剧剧目、剧本与民间文化公司进行市场化对接的平台,使创作方与文化公司互通信息、资源共享,从而各尽所能、优势互补。

据悉,研讨会结束后,主办方还将择日举行专家评审会,最终确定重点打造的剧本、剧目。经过专家指导修改,优秀剧目将在2016年西城“百姓戏剧展演”活动中登上中国国家话剧院等专业舞台。

书法、摄影和民间艺术五种艺术门类的同时,还增加了“燕京八绝”“文房四宝”等方面的内容,并扩大征集范围,开辟专门展区对天津、河北的参展作品进行展示。此外,展会还将专门展示南水北调工程水源地艺术家的文艺作品,包括地方特色舞蹈等,扶持当地的艺术发展。