

艺术·院团

国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演

锻炼人才与切实惠民并举

京 雯

8月11日至9月9日,中国国家京剧院优秀青年演员优秀保留剧目展演在北京梅兰芳大剧院举行。此次演出由国家京剧院2015年度青年演员业务考核中成绩优秀的26名演员领衔主演十台大戏和两台折子戏专场,行当齐全,流派纷呈。值得一提的是,展演中,百元以下演出票占可售票总数的80%,每场演出上座率均达90%以上,总计万余名观众走进剧场,获得社会各界特别是广大戏迷的好评。

精心安排剧目,老艺术家倾囊相授保驾护航

今年7月,国家京剧院邀请专家分行当对全院40岁(含)以下青年演员进行逐一考核,26名青年演员获得了考核“优秀”的评定,此次展演即由这些优秀演员各挑大梁,担任主演。

为继承国家京剧院的艺术风格,展演筹备期间,杜近芳、梅葆玖、刘长瑜等艺术家不顾高龄、冒着酷暑,多次来到排练现场亲身示范,指导青年演员排戏,为青年人才的茁壮成长保驾护航。青年演员勤学苦练,不负众望,在演出中各领风骚,达到了经典剧目呈现应有的舞台水平。

此次展演的12场演出,有《红鬃烈马》、《锁麟囊》、《宇宙锋》等经典传统剧目,《杨门女将》、《白蛇传》、《春草闯堂》等优秀新编历史剧目,《红灯记》、《平原作战》、《智取威虎山》等现代剧目,还有《钟馗嫁妹》、《八大锤》、《挡马》、《竹林记》等优秀折子戏,全方位展示了国家京剧院青年才俊的艺术风采。

《杨门女将》

科学调研分析,实施低票价惠民措施

在展演策划阶段,国家京剧院即通过与观众代表座谈等方式广泛了解普通群众的观演需求,以成本核算为基础,通过数据分析系统,统计近3年剧场演出的销量、不同价位票务销售比、不同剧目上座率等数据,对观众购票能力和观演行为细化分析,测算观众此前愿意付费的价格、喜爱观看的剧目等,让票价紧紧围绕观众需求。如由青年演员付佳、张兵复排的经典剧目《白蛇传》今年“五一”期间演出了一场,观众反响热烈,一票难求,此次展演该剧再度登台,两场演出票全部售罄。

针对此次展演,国家京剧院制定了一系列低价惠民举措,最低票价仅20元,百元以下票占可售票总数的80%,且持老年证、学生证、残疾证、国会会员卡 的观众可再享受9.5折购票优惠。此举极大调动了观众的观演热情,受到戏迷的热烈欢迎,每场上座率均达90%以上,热点场次演出票开场前一周即售罄。

此外,国家京剧院积极吸引社会力量,与“易麦通”合作,降低演出成本,使观众仅用一次普通快餐的价格就能享受精神文化大餐,同时更为青年人才提供了更多磨炼技艺的机会。

《红鬃烈马》

社区联动,推行接地气的宣传营销方式

剧院在继续加强纸质媒体、网络媒介、商业广告等宣传营销推广的同时,还在北京市西城区文委的支持下,提前一个多月走进西城区9个街道50个社区30多个文化站,举办名家见面会等活动,与社区各文化站积极分子建立畅通有效的联系,此次演出得到这些义务宣讲员的积极宣传,以奔走讲解、张贴海报等形式,在剧院周边社区、商区等进行了广泛传播,发掘了大量潜在观众,实现了票务销售的先期铺垫,取得了较好的社会效益和宣传效果。

场,这在全国并不多见,而在浙江昆剧团的历史上,也是从来没有过的。”林为林说。

据了解,此次演出以商业模式运作,票价从580元到1280元不等,包含一顿精美的自助餐。体验版《牡丹亭》一经推出,很受追捧,经常需要提前一周预订,才能有位。100场之后,已收回成本,略有盈余。

而这样成功的演出尝试,也得到了浙江文化部门的鼓励。浙江省文化厅艺术处处长薛亮说:“体验版《牡丹亭》是昆曲艺术和现代市场商演有机融合的有益尝试,也是戏曲与旅游和社会资本相结合的范例。作为浙江的文化部门,我们鼓励这种戏曲演出综合体。这种驻场演出的新模式,对于锻炼青年演出队伍和培育市场都是有益的。”

“演出的这一年,我们拒绝赠票,拒绝打折,就连票务代理机构,也没有一点折扣。对待昆曲,观众必须要有敬畏之心,只有自己掏钱买票,才懂得珍惜。但是我们会给观众最好的服务。”程俊说。

在程俊要和浙江昆剧团签第一个100场时,林为林是犹豫的。“他原来说要签1000场,我说怎么可能,肯定要亏本,还是先签100场试试水。还说虽然签了100场,要是演出亏太多,也是可以中止的。”而在首个100场之后,林为林这样的昆曲从业者心里也开始有了些底气。“接下来的100场,我们会对台词和细节做一些调整,在考虑把投影屏幕换成书法家现场在宣纸上书写《牡丹亭》的场次名。另外,现在的剧情里诙谐幽默的成分少了一些,之后的演出我们会做相应的调整。把御乐堂体验版《牡丹亭》打造成杭州新地标,我们有信心。”林为林说。

艺术·舞台

不入《牡丹亭》,怎知精致几许

本报记者 刘 森 驻浙江记者 杜俏俏

和杭州南宋御街上那些散落的售卖旅游特产的店铺相比,从昔日盛极一时的翦隆盛茶号改造而来的御乐堂的装修显得有些“格格不入”——纯实木的厚重桌子、雅致的竹制屏风,还有店门口迎宾台上的那只陶制花瓶,春来插百合,夏天供莲花……

但,真正风雅的,在楼上。每周五、周六,穿过二楼的精致棉布门帘,走上吱吱作响的实木楼梯,展现在你面前的是由浙江昆剧团演出的一个半小时的体验版昆曲《牡丹亭》。只有66人的小剧场,汤显祖笔下那生生死死爱恋的柳梦梅和杜丽娘,就这样近在咫尺。

“已经很多年了,我一直有个愿望,能有一个地方可以游西湖、品龙井、看昆曲。”9岁学艺,演了数十年昆曲的名家林为林说,这样一个清雅之所,是他的夙愿。

2014年,时任浙江昆剧团团长的林为林遇到了“一直在筹谋为传统文化反哺社会找到切入点”的程俊,二人一拍即合,总算为林为林多年的愿望找到了安放之处。

找个配得起昆曲的地方

御乐堂是一座灰色的三层楼古宅,青砖黛瓦。“当时我们找演出场所时,挑了好多地方,最后才选了这里。”体验版昆曲《牡丹亭》的制作人戴志清说。

“没改造前这里是一栋危楼,当时70多岁的昆曲大师汪世瑜老师,也跟着我们颤颤巍巍地爬到三楼看场地,就是为了找个配得起600年昆曲的地方。”戴志清说。

《牡丹亭》最完美最立体

在这座充满故事的老房子里演什么,林为林认定是《牡丹亭》。“昆曲经典不少,但《牡丹亭》最完美、最立体,也最适宜小剧场的演出。杜丽娘为情而生,为情而死。今天,这样天长地久、缠绵悱恻的爱情依然是我们每个人的梦想。”

为了展示昆曲表演最本质、最美的一面,体验版《牡丹亭》以昆曲“家班”的形式演出,演员、乐师皆明代服饰装扮,舞美设计充分尊重建筑原貌,角儿完全靠嗓子 and 身段,乐师现场演奏,杜绝麦克风和风场声器。

最好看莫过于眉目传情

原本的《牡丹亭》有55折,曾经白先勇的青春版《牡丹亭》要看3个晚上共9个小时;浙江昆剧团演出的汪世瑜和王奉梅搭档的版本则分上下两折,近5个小时。作为总导演的林为林,为御乐堂量身打造的体验版《牡丹亭》只有一个半小时,包括《惊梦》、《言怀》、《离魂》、《旅寄》、《冥判》、《玩真》、《幽媾》和《回生》8折戏。“其实这8折戏里还进行了浓缩。”林为林说。

除了将剧情的精华浓缩,林为林还依照御乐堂的建筑特点,将演出拓展到整个剧场空间。在舞台的正对面,林为林设计了凉亭造型的另一道门,《离魂》一折中,杜丽娘的“魂魄”一袭白衣从这道门“飘”出,而《回生》一折时,杜丽娘则着鲜红的斗篷,从门而入,与柳梦梅相见。

在林为林看来,体验版《牡丹亭》的特点在于精致。“《牡丹亭》中唯美的落花流水景致,都展现在了这台戏中。”林为林说,如《惊梦》一折中,杜丽娘与柳梦梅两人首次在梦里相聚,柳梦梅用八尺长的斗篷,把杜丽娘围住,配合着舞台上空飘落的花瓣,观众也笼罩在这美好的春梦中。

“在这里看《牡丹亭》,最好看的莫过于看他们的眉目传情。”林为林说,体验版《牡丹亭》演出时,因为演员与观众近在咫尺,观众能看到最细腻的表演,但这也给演员提出了更高的要求。因此,林为林精心遴选了浙江昆剧团的两组优秀青年演员轮换演出。

为下一个一百场努力

自2014年4月13日的首场演出算起,体验版《牡丹亭》已经演出超过120场。“一个传统戏曲,能够驻场演出100多

第五届孔庙国子监国学文化节在京举办

三大板块展示国学魅力

谢晋莎

9月9日至28日,2015年第五届孔庙国子监国学文化节在京举办。本届国学文化节由北京市文物局、北京市东城区人民政府联合主办,秉承了前四届“国学圣地、德化天下”的宗旨,更加注重实践“全民国学”的理念,邀请群众广泛参与国学文化活动。本届国学文化节通过“礼仪·国学”“欣赏·国学”“体验·国学”三大板块共11项活动,全方位展示了国学文化的魅力。

礼仪·国学 传统仪式传承国学经典

9月9日上午,在拥有700多年历史的孔庙大成殿广场前,一场庄严的“释菜礼”拜师仪式拉开了第五届北京孔庙国子监国学文化节的序幕。释菜礼是古代入学时祭祀先圣先师的一种典

礼,亦作释采、舍菜,即用菜(蔬菜菜羹等)来礼敬师尊。拜师仪式上,来自东城区的100名学生身着汉服,代表东城区10万余大中小学师生向老师代表行三鞠躬拜师礼,随后,师生共同在庄严肃穆的吟唱中向大成殿内的孔子像行敬师礼,以传承中华民族尊师重教的传统美德。

9月28日是先贤孔子诞辰纪念日,届时将在孔庙大成殿举行闭幕式暨祭孔大典。内容以歌颂孔子生前业绩为主,整个祭孔过程在典仪官主持下进行,包括迎神、初献、亚献、终献、撤饌、送神共六个部分,集礼、乐、歌、舞于一体,可谓一场中国古代祭孔礼仪的情景再现,将观众以身临其境的文化体验。

东城区相关负责人介绍,拜师仪式和祭孔大典已成为历届国学文化节

保留的标志性经典国学活动。

欣赏·国学 看、听、读品味国学艺术

在本届国学文化节期间,主办方采用多种艺术表现形式对国学文化进行创新演绎,向大众展示全方位的国学艺术。爱好国学文化的人在文化节期间可以到这里看国学、听国学、学国学、品国学。

在国子监彝伦堂,聆听“重礼仪、讲诚信、行家训”的国学故事;在国子监博物馆敬一亭,跟随国学大师重温经典的“吟诵”学习方法;还可以亲自体验雕漆技艺、北京面人、北京剪纸、京剧脸谱绘制等非遗制作。

9月27日晚,在国子监辟雍大殿区举办的“风雅颂”2015辟雍诗歌曲

乐会》将以“一轮中秋月,四海华夏情”为主题,以中秋赏月古诗文吟诵为主,采取诵、歌、乐、舞等多种表演形式,是一台兼具古典文化意蕴和当代审美的大型中秋晚会。

此外,大成乐古典乐舞高校巡演、第三届全国教育家成长高峰论坛、“大美思源,薪火相传”——2015年国学文化节书画作品展、“书香东城”全民阅读平台国学专题、非遗展览等多项活动在文化节期间让市民持续领略国学文化的魅力。

体验·国学 市民亲身感受国学胡同游

在孔庙、国子监地区周边的成贤街、五道营、方家胡同等,既保留着老北京传统街区胡同的面貌,又涌现出

孔庙国子监国学文化节开幕 王 峥 摄

了一批十分有特色的餐厅、小店,传统与现代交融,古朴又不失新潮,别有一番韵味。

在此次的国学文化节中,东城区整合五道营、成贤街、方家胡同等街区内与国学文化相关联的40余家商户,以“互联网+”的概念,结合微信“摇一摇”这种时尚有趣又简单易行的参与方式,吸引广大受众参与,将东城区的胡同文化进行联动推广,提升胡同文

化品位。

文化节期间,每家商户分别针对国学节给出特定的优惠活动。消费者只要在参加活动的商户附近,启动微信的“摇一摇”功能,就可以看到周边所有参与活动的商户优惠信息。此外,活动举办方还挑选了多家与国学文化高度相关的商户,组织社区内群众参与国学文化线下的互动体验活动,让他们近距离地感受国学文化的魅力。

艺术·资讯

2015北京青年戏剧节开幕

本报讯 (记者刘森)由北京市文联主办的2015北京青年戏剧节日前在京开幕。本届青戏剧节于19天中集结了7个国家和地区的22部作品,在北京6个剧场和艺术空间演出近百场。

此外,本次戏剧节“经典致敬大师”单元的主题是存在主义戏剧家萨特,导演孙晓星将朗读其《苍蝇》、《死无葬身之地》、《禁闭》3部作品;“公益活动特别活动”单元将带来多洛塔·马斯洛斯卡的作品《终

徒使徒》和亚当·密茨凯维奇舞蹈学院的高级剧场与表演专家乔安娜·克拉斯的讲座《21世纪的波兰戏剧创作》。

专家研讨昆曲、古琴“驻校园”

本 报 讯 日前,中国昆剧古琴研究会“2015—2016年度昆曲古琴进驻校园活动工作会议”在京举行。

此次会议,中国昆剧古琴研究会力在昆曲、古琴“进校园”的基础上实现“驻校园”的构想,旨在通过“驻校园”长期持久的活动形式使昆曲、古琴在孩子们心中扎根。

此次会议云集昆曲、古琴领域各路精英,来自中国昆剧古琴研究会、各大昆曲院团、各地民间琴社、曲社的负责人以及活跃于教学一线的著名琴家,分别就如何理解与定位“驻校园”的真正含义、如何将“驻校园”付诸实践、如何通过“驻

校园”来实现昆曲、古琴及传统文化精神的持续传承等问题进行了热烈讨论。

中国昆剧古琴研究会会长田青提出,“驻校园”要点面结合,深广兼顾,在面的基础上有所选择,在选定的点上有所“驻”,在“广”的基础上有所深化。“我们希望通过昆剧古琴研究会的系列推广活动,使国人在学习、认知昆曲和古琴之余,感受古人的生活方式,认知古人的精神世界,与古人的灵魂对话。我们的目的不在于复制古人的生活,而是通过理念、环境、方式方法来提高今人的精神境界,用我们的努力让传统文化得到更多、更好的传承与弘扬。”(姚慧)

话剧《兵者·国之大事》将迎来演出百场

本报讯 (记者刘森)在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,总政话剧团再度上演当代军事题材话剧《兵者·国之大事》,以艺术的形式再现中国军队强军风采。

该剧紧紧围绕努力实现“强军梦”时代主题,以我军近10年间的军事演习变革为背景,塑造了一批鲜活生动的当代军人形象,展现了一

代铁血军人的使命担当。戏剧教育家徐晓钟评价:“《兵者·国之大事》写出当代军人的胸怀,视野开阔,对人物和人生的开掘,富有创造性,体现了我们的民族之魂。”

此次演出是该剧参加文化部主办的巡演活动,并为北京大学、清华大学等20多所高校师生进行专场演出。本月下旬,该剧将赴成都演出,实现百场纪念演出。

清华大学上演《黄河》

本报讯 (记者罗群)清华大学纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年专场音乐会——交响合唱《黄河》,于9月18日在北京清华大学上演。

音乐会上半场演出钢琴协奏曲《黄河》,下半场演出《黄河大合唱》。本场音乐会由清华大学教工合唱团、校友合唱团、学生艺术团合唱团和清华大学学生交响乐团联合民乐队、军乐队共同演出,演职员共300余人。其中年龄最大的有80多岁的吴文虎教授,年龄最小的是2015年入校的大一新生。音乐会由指导清华大学学生交响乐团20多年

的指挥家刘凤德执棒。此外,音乐会还邀请到旅德钢琴家吴纯加盟,这也是清华大学学生交响乐团首次与国际知名钢琴演奏家合作钢琴协奏曲。

清华大学有关负责人表示,将本次专场音乐会定于9月18日,有重要的纪念意义。1931年“九一八”事变后,为挽救国家、民族危亡,清华人与全国各族人民一道,积极投身于这场伟大的斗争中。清华大学建校100多年来,始终与国家 and 民族同呼吸、共命运,在抗战期间曾与国家一同承受苦难,如今也与国家一起分享强盛、和平的喜悦。

王彩云京胡专辑《炫彩流云》出版

本报讯 (记者罗云川)日前,王彩云京胡演奏精选专辑《炫彩流云》由北京环球音像出版社出版发行。

专辑收录了国内多位作曲家创作编配的京胡名曲,包括京胡独奏曲《梅花新调》、京胡协奏曲《京华气韵》、京胡独奏曲《梨园魂》、京胡与大提琴《别》、现代作品《两情相悦》、器乐曲《鼓乐夜深沉》、京胡与小提琴《炫弦》。

中国戏曲学院音乐系主任谢振强、作曲家朱维英等专家学者认为,王彩云的演奏不仅承袭传统,更勇