

艺术·院团

在第三轮演出开场前,一位老戏迷来到化妆间,对刘大可说:“听说你们这个戏不怎么样,我就是来看看究竟差到什么样。你以后还是多排点传统戏吧!”但演出结束后的第二天,这位戏迷却又告诉他:“没想到这个戏让我坐住了,它不是简单的新编戏,同时还能看到演员对京剧传统的坚守。”

中外合作实验京剧《浮士德》

创新皆从“旧”中来

本报记者 刘森

一部长达1.2万多行的诗剧,带着真实与想象的奔放、当代与神话的杂糅,亦庄亦谐、亦讽亦颂,一路从中世纪的书籍走来——《浮士德》这部歌德毕生力作,因为是德国社会的镜子而被称作时代史诗。然而这样一部贯穿歌德一生的创作,能否以京剧形式进行演绎?

日前,由国家京剧院与意大利艾米莉亚罗马涅剧院基金会联合创排的京剧《浮士德》经过打磨修改后,在北京梅兰芳大剧院圆满完成了第三轮演出,其新颖的题材、实验的气质和创新的精神引发了新老戏迷的热烈讨论。

以中国语汇讲述世界故事

京剧《浮士德》由中意双方共同出资、联合制作。中、意、德三国艺术家组成的创作团队以京剧艺术为本体,从导演手法、音乐设计、服装造型、舞美道具等方面融汇中西方审美需求,对这一庞大、宏伟、深刻的题材精心雕琢。

其中,来自德国的安娜担任导演,国家京剧院李美妮担任编剧、徐孟珂担任京剧导演;中方负责编剧、唱腔设计、服装造型;意方负责舞美、灯光设计;音乐伴奏则打破传统京剧乐队编制,融入西洋乐器、电声,由4名中方演奏员和3名西方演奏员共同完成。

全剧运用中国京剧传统的“唱念做打”艺术手法进行表现,将西方经典呈现为东方形态,不仅是一次中西方文化艺术的交融碰撞,也是一次“以中国语汇讲述世界故事”的有益探索与尝试。而中、意、德三国团队的精诚合作,也开启了中外剧目创排、演出运营合作的新模式。

用京剧传递人类共通情感

问世200余年来,《浮士德》历来都是舞台的宠儿,以各种艺术形式被搬演至世界各地的舞台,对于不拘泥于题材的京剧来说,尚属首次。无论是其中“就算要出卖灵魂,也要找一个付得起价钱的人”“仍然拥有的仿佛从眼前远逝,已经逝去的又变得栩栩如生”等经典语录,还是主人公浮士德身上那种渺小与庸人的气质,既执着于尘世又超脱凡尘的境界,想要通过风格化强烈的京剧呈现出来,却又并不容易。不过创作之初,国家京剧院就确立了要用京剧独特的艺术样式传递出人类共通情感的初衷。

虽然明确了创作主旨,但在剧本阶段,主创团队就遇到了不小的麻烦。“原著的内容非常庞杂,怎样取舍成了大问题。”徐梦珂介绍,经过团队反复讨论,终于找到了京剧剧本的核心——“人生在世,难免犯错。然迷途知返,克己修身,终成正人。”沿着这一脉络,确定了浮士德将灵魂出卖给魔鬼,重返青春,经历爱情、金钱诱惑的故事结构。

《浮士德》演出剧照

实验要建立在寻根的基础上

虽然实验京剧的定位给《浮士德》主创团队增加了创新的勇气,让他们放开手脚,充分调动想象,但徐梦珂始终认为,所有的创新都要从“旧”中来。“京剧是根,实验要建立在寻根的基础上。”徐梦珂说。

“演浮士德的这个演员到底是什么行当啊?他前面还戴着老生的髯口,中间用过小生的小嗓,后面又是花脸的化身”“仍然拥有的仿佛从眼前远逝,已经逝去的又变得栩栩如生”等经典语录,还是主人公浮士德身上那种渺小与庸人的气质,既执着于尘世又超脱凡尘的境界,想要通过风格化强烈的京剧呈现出来,却又并不容易。不过创作之初,国家京剧院就确立了要用京剧独特的艺术样式传递出人类共通情感的初衷。

虽然明确了创作主旨,但在剧本阶段,主创团队就遇到了不小的麻烦。“原著的内容非常庞杂,怎样取舍成了大问题。”徐梦珂介绍,经过团队反复讨论,终于找到了京剧剧本的核心——“人生在世,难免犯错。然迷途知返,克己修身,终成正人。”沿着这一脉络,确定了浮士德将灵魂出卖给魔鬼,重返青春,经历爱情、金钱诱惑的故事结构。

年龄和心理;与格雷卿缠绵时又有一段小生的唱和做;随着欲望的膨胀,他的内心开始张扬,自私、阴暗的一面展现出来,这正是花脸的角色特点。

更为大胆的人物创新当属魔鬼的塑造——他既不同于钟馗这样的大鬼,也不同于油流鬼这样的小鬼,而是一个不勾脸、不穿传统行头的帅鬼,工架优美,又矫健灵活,在长靠武生与短打武生之间自由游弋,甚至有不少其他行当的动作,既保留了京剧的程式,运用时又不落窠臼。徐梦珂说,这样的人物的设置源自安娜对于魔鬼的阐述,在德国人心中,《浮士德》中的魔鬼并不邪恶,而是个孙悟空似的人物,要机智幽默又有绅士风度。

“我们在创作中首先解析人物,然后再去挖掘适合这个人物的传统京剧元素,排除了完全脸谱化的人物。”徐梦珂说,这种创作人物的方法其实也是从“旧”中来,“突破行当的限制,从人物出发,其实是借用了样板戏的做法。”

希望能走得更远一些

2015年10月8日至25日,京剧《浮士德》作为意大利VIE艺术节展演剧目在博洛尼亚、摩德纳演出12场,不仅受到当地观众的热烈欢迎以及戏剧界人

士的高度评价,更连续接到意大利艾米莉亚罗马涅剧院基金会以及意大利孔子学院发来的2017年赴意大利巡演的邀请;同年11月,京剧《浮士德》在北京清华大学演出,在青年观众中引发强烈反响。

2016年1月15日至18日,京剧《浮士德》作为国家京剧院重点推介的项目参加了在美国纽约召开的第59届美国演艺出品人年会。该剧精美独特的宣传材料和播放视频一亮相,便引来了与会演出商、经纪人和剧场的广泛关注,他们纷纷感叹中国国粹的创新精神、新颖题材以及国粹京剧与西方经典的完美结合。

有意思的是,在该剧第三轮演出开场前,一位老戏迷来到化妆间,对刘大可说:“听说你们这个戏不怎么样,我就是来看看究竟差到什么样。你以后还是多排点传统戏吧!”但演出结束后的第二天,这位戏迷却又告诉他:“没想到这个戏让我坐住了,它不是简单的新编戏,同时还能看到演员对京剧传统的坚守。”

这样的鼓励,让《浮士德》这个平均年龄不足35岁的创作团队欣慰不已。“三轮演出,听取了很多意见,我们还会继续打磨修改,希望这个戏能走得更远一些。”徐梦珂说。

艺术·舞台

日前,在上海市文联的指导和上海市剧协的支持下,由上海音像出版社有限公司主办的“千里共婵娟”王派越剧专场演出,伴随着观众持续不断的欢呼声和掌声落下了帷幕。从3月11日到13日的3场演出座无虚席,反响热烈,成为上海音像出版社服务老一辈艺术家、推广传承传统戏曲的又一次有益实践。

此次演出的成功举办不仅完成了越剧大家、90岁高龄的王文娟重登舞台、展示和传承越剧舞台艺术经验的夙愿,更是上海音像出版社为老一辈艺术家服务,挖掘、抢救、保护、整理老一辈艺术家优秀艺术成果的有力举措。王文娟前后后塑造过200多个舞台角色,上海音像出版社与她经过反复讨论研究,对其艺术生涯进行梳理回顾,最终挑选了最受追捧、最有代表性、最少公演的剧本,并最大程度真实地还原了这些剧目当年演出时的韵味。比如《拜月亭·踏伞》,演员根据重新整理的剧本,在王文娟的亲自指导下复排演出,其表演珠联璧合、妙趣横生,成为当晚的一大亮点。很多观众看完大呼,希望能够重新恢复《拜月亭》这出好戏又好看的传统剧目。

排演过程中,王文娟对于舞台表演一丝不苟、事必躬亲的态度,让所有演职人员感叹不已。王文娟只要身体允许必到排练现场。拿王志萍扮演的武则天来说,由王文娟手把手地传授其要领,唱腔一句句打磨,动作一个个修正,仿佛又回到了当年的师徒传授阶段。排演过程可谓既是对老一辈艺术家舞台功力的传承,更是艺术精神的传递。

为保证演出效果,在上海市剧协的支持下,上海音像出版社进行了充分的演出策划和资源协调工作。比如本次演出舞美既传统又精简,取得了很好的效果,王文娟评价说:“景不抢戏,演员就有了表演的空间,舞美恰到好处,相比现在动辄百万元的大布景和高科技设备,这场演出的舞美回归了舞台演出的本质。”本次演出涉及面非常广,既有上海当地的院团,又有外地的院团;既有在职的演职人员,又有退休的演职人员;既要协调演员的档期,同时还要协调剧场装修、舞台搭建的工期。为满足各单位及演员个性

九旬王文娟 专场「共婵娟」

晓妍

化的条件和要求,上海音像出版社克服各种困难,协调各方关系,确保了演出最终的成功。

在坚持将社会效益摆在第一位的前提下,上海音像出版社还进行了周密细致的演出整体营销策划。除了票务的阶段式、分级制营销外,上海音像出版社还精心设计制作了纪念折扇节目册、王文娟舞台回顾专辑等专场纪念品,取得了不错的经济效益。

王文娟等老一辈艺术家身上有很多宝贵但尘封的艺术珍藏,值得重新挖掘、整理和传承下去,并使之重新在舞台焕发光彩,这是上海音像出版社策划组织此次演出活动的初衷。据悉,2015年上海音像出版社已完成了国家“十二五”重点出版项目“百年典藏——经典戏曲抢救修复工程”,2016年将落实国家艺术基金项目——“海峡两岸中华国粹经典艺术再现传播交流推广项目”。

艺术·资讯

吕其明携《使命》开启红色交响之旅

演出现场

本报讯 在国家艺术基金的支持下,前不久,上海爱乐乐团在北京国家大剧院成功举办了《把心交给祖国——吕其明作品专场音乐会》,正式开启了红色交响之旅。3月18日,《使命——上海爱乐乐团专场音乐会》在上海中国浦东干部学院再次奏响,献礼党的十八大的交响组曲《使命》(修订版)也再次与观众见面。

《使命——上海爱乐乐团专场音乐会》由著名指挥家汤沐海执棒,二胡演奏家段韶彪以及唢呐演奏家左翼伟担纲独奏。音乐会首曲为管弦乐曲《红旗颂》,赞美革命红旗;压轴为交响组曲《使命》,讴歌党的伟大征程。本场演出在中国浦东干部学院举行,在场观众都是来自全国各地的受训干部,还包括多名外交部驻各国大使、省部级领导等。此外,国家艺术基金专家也专程从北京赶到上海观摩演出。

演出尾声,吕其明登台与观众分享了自己的人生和创作感悟,动情表达了自己的矢志不渝为人民创作的坚定方向和赤子之心。10岁参加新四军、现已耄耋之年的吕其明表示:“为祖国和人民写作不是口号,而是神圣的使命!”

上海爱乐乐团前身之一是成立于1956年的上海电影乐团,作为上影乐团的老团长,吕其明创作了著名的管弦乐曲《红旗颂》等交响乐作品,并为《红日》、《城南旧事》、《铁道游击队》、《焦裕禄》等60多部影视剧创作了经典音乐。《使命》是吕其明82岁高龄时为党的十八大而创作的大型管弦乐作品,也是继《红旗颂》之后的又一部精品力作,表达了作曲家对中国革命历程的深切感受和对祖国深深的爱。(沪乐)

艺术·观察

打造留得住的好声音

——访知名音乐制作人、词作家姚谦

本报记者 罗群

“我知道半夜的星星会唱歌,想家的夜晚,它就这样和我一唱一和……”

“愿意为你,我愿意为你,我愿意为你,忘记我姓名……”

“想念你的笑,想念你的外套,想念你白色袜子,和你身上的味道……”

《鲁冰花》、《我愿意》、《味道》以及《爱情》、《原来你也在这里》……当这些熟悉的旋律响起,丝丝入扣的歌词是否会唱进你心里最柔软的地方?这些承载着丰富而微妙情愫的歌词,其歌曲多由女歌手演绎,但写下这些文字,是一位半生投入中国流行音乐圈的男性制作人、词作家,李玖、萧亚轩、江美琪等歌手皆出自其门下——他就是姚谦。

从唱片业最辉煌的年代一路走来,并亲历、见证了唱片业之衰颓的姚谦近日加盟乐视音乐,以新的姿态、新的平台、新的模式再度在中国流行音乐领域发力。

聆听、阅读与思考缺一不可

姚谦说,写歌词、做音乐,最要紧的是真诚。他用真心、动真情的创作打动了无数观众,还被誉为“最懂女人心”的音乐人。然而,以一个人的情感、经验、阅历,如何做到真诚、真实地写出不同的感情、命运与人生呢?姚谦说,其中秘诀就是聆听、阅读与思考,缺一不可。

“我从小就有聆听的习惯,并且是不随意打断和评论他人表达和看法的聆听,越是跟自己的经历、感情、价值观差别大的,我越愿意聆听,因为这样的故事会让自己更丰富,会给自己带来灵感。”姚谦说。

“除了聆听,阅读也很重要,包括文学阅读和电影阅读。”姚谦说。由刘若英演唱的极富诗意的《原来你也在这里》,灵感就来自张爱玲的作品《爱》——“于千万人之中遇见你所遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,恰巧赶上了,那也没有别的话可说,惟有轻轻地问一声:‘噢,你也在这里吗?’”作品通篇不过几百字,却别有韵味,姚谦说:“这里包含着张爱玲对爱情独特的理解和体验。我受了她的启发,于是就写下《原来你也在这里》中的那一句‘爱是天时地利的迷信,原来你也在这里。’”刘若英在以张爱玲为原型的电视剧《上海往事》中扮演张爱玲,演绎这首歌,再合适不过。

真性情是歌手最重要的品质

如果说在唱片时代,让大众听到自己的歌声,在某种程度上是职业歌手的特权,那么在如今,网络如此发达,几乎每个人都可以把自己的作品传到网上,影视明星演而优则唱早已是司空见惯的事情。那么,是不是意味着每个人都

可以做歌手呢?对于歌手来说,什么特质才是最重要的呢?姚谦给出的答案是——真性情。“歌手的修养和性情,是比演唱技术更加重要的,会透过歌声流露出来。”姚谦说。

王菲就是以真性情打动姚谦的歌手之一。许多年前的一天,当时王菲专辑的制作助理、如今的知名音乐人黄国伦写了一首歌,王菲很喜欢它的旋律,决定演唱。在姚谦下班的路上,黄国伦把音乐小样拿给姚谦,姚谦听到后,欣然答应为它作词。这时候,姚谦并不认识刚刚红起来的王菲,他听了几首王菲的作品,也并没听出特别的感受。说来凑巧,姚谦有一次在香港的机场转机,恰好看到一本杂志,封面就是王菲的照片——在香港爆红的小天后王菲在北京一个老院落里倒夜壶,这个画面深深打动了姚谦。“王菲当时录音很忙,难得放了两天假,她就飞回北京陪伴自己牵挂的人。”姚谦说,“照片上的王菲非常淡然、毫不骄傲,好像忘记了自己是刚刚爆红、志得意满的小天后。”“忘记我姓名”,这句歌词一下就浮现在我的脑海里了。”这首歌也就是《我愿意》,中国流行音乐中一首当之无愧的经典作品。姚谦说:“王菲的艺术处理很高明,她的情感表达是纯粹、丰厚而且适宜的,有种空灵的美。对艺术上过火的表达、不诚恳的煽情,多一分她自己都会觉得不好意思。这是一名歌手非常

难得的真性情。”

真性情是姚谦非常珍视的,他欣赏和他合作的歌手,如江美琪、赵薇、吉克隽逸都是有真性情的。“江美琪不像王菲那么有仙气,她更活在‘人’的角色中,声音极其真诚。”姚谦说。

流行音乐需要良好生态

随着唱片业的衰颓,网络、电视综艺节目的兴起,中国流行音乐的创作、推出模式发生了巨大变化。姚谦说:“要感谢电视上的各类音乐综艺节目,它们让人们在经历生活方式的巨大改变时,没有忽略音乐的存在。”然而姚谦同时认为,网络以及电视上的音乐类综艺节目也带来了一些问题——短期的、表面化的、张扬的、表现主义式的音乐更容易吸引眼球,其他风格的音乐难免受到冷落。而这种颇有些尴尬的现状,也成为姚谦决定加盟乐视音乐的一个重要理由。

“乐视的生态论我非常赞同,当下中国流行音乐的发展恰恰需要一个生态、一个系统,让不同类型的音乐、音乐人都有机会被大家认识。”姚谦说,网络音乐平台完全有可能做得和目前的总体状况不一样,“我希望通过这个平台,做一些非快销的、留得下来的音乐。值得反复聆听的作品考验的是光鲜外表之外的东西,那也是真正属于音乐的东西。”

话剧《那次奋不顾身的爱情》上演

本报讯 (记者刘森)北京繁星戏剧村签约导演黄彦卓执导的《那次奋不顾身的爱情》眼下正在繁星戏剧村驻“村”上演。

该剧从不同角度诠释了多段跌宕起伏的爱情,其中既有为爱奋不顾身的瞬间,也有情存长远的此生不回顾。舞台上运用了多种表现形式,演绎出了一段跨越时空的爱恋,也通过

4个人物的两世情缘的细致刻画,体现出当代爱情的真实多样性。

身为女导演的黄彦卓,不仅在讲述女人感情上的弱势和痛苦的时候能让女性观众感同身受,在讲述男人困苦的时候,也引起了许多男性观众的共鸣。此外,导演还以其独特的视角,对爱情及人生的两难境地进行了追问。