

艺术·院团

国家京剧院复排《兴汉图》

演人物不能拘泥于流派

本报记者 刘 森

“我的《盗宗卷》是跟贯大元先生学的，《淮河营》是跟马连良先生学的。现在，我把这两出戏合成了《兴汉图》，让奚派老生张建国演。我跟他说明，要演人物，不要拘泥于流派。”由年逾八旬的老艺术家朱秉谦担任剧本整理和艺术指导的《兴汉图》，目前正在紧张排练中。4月27日至28日，该剧将作为中国国家京剧院2016年重点复排剧目中首部亮相的大戏，在北京梅兰芳大剧院上演。

“1938年，马连良先生请吴幻荪先生根据《史记》、《汉书》和《西汉通俗演义》，并参酌相关的地方戏剧本，创作了《淮河营》。”朱秉谦介绍，剧中的情节设置如吕雉自焚等，与史实出入很大，但为了迁就故事内容完整性做了很多艺术加工。

之后，马连良将《淮河营》、《监酒令》、《盗宗卷》三出戏放在一起，先灌制了唱片，之后演出，大受欢迎。而《淮河营》中以机智勇敢而富有说服力的念白取胜的删彻和《盗宗卷》里以擅长表现忽喜忽惧情感急遽变化的演技的张苍，也成为马连良成功塑造的两个性格鲜明的人物，深入人心。“那时候演出时间很长，马先生在中间加入小生戏《监酒令》就是为了能休息一下。”朱秉谦说。

其实细读剧本就会发现，《监酒令》在这两出戏的中间并没有起到衔接剧情的作用。于是，朱秉谦就以三

出戏中都出现的重要道具——宗卷为线索，将《淮河营》和《盗宗卷》两出戏整合成《兴汉图》。

《兴汉图》讲述了汉朝时期，刘邦死后，吕后擅权，大封吕氏宗亲为王，以巩固自己的地位。刘氏一些宗亲和老臣设法要铲除诸吕的势力。刘邦少子淮南王刘长拥兵镇守淮南。删彻、栾布和李左车三人前去淮南说服刘长起兵除吕扶汉。刘长生母当年被吕雉毒死，刘长被吕雉抚养成人，不明真相。删彻等讲明因由，刘长坚持要看到皇家宗卷才能相信。不想吕雉早将宗卷焚毁，刘长向丞相陈平追究，陈平则向守卷官张苍索取。守卷官张苍十分焦急，幸得其子张秀玉施计保留真卷，才解了他的困。刘长终得真宗卷，兵围长安，屠戮诸吕，吕雉自焚死。

虽然《淮河营》和《盗宗卷》都是马连良的代表剧目，朱秉谦的《盗宗卷》却是师从贯大元。“朱老师的《盗宗卷》唱得最好。当年，他和贯大元先生学这出戏时还没有拜马先生。正式拜师之后，贯先生还曾跟他开玩笑，让他把这出戏还给贯先生。”张建国说。

朱秉谦介绍，贯派的《盗宗卷》有“三绝”——摸刀、扔刀，跨腿、搓水袖，过人趴虎。其中，以剧中张苍欲寻自尽时唱“这明晃亮的钢刀吓煞人”，手指刀，一手做反撩袖于脑后，配合抬腿独立，浑身颤抖着搓水袖的表演最

为复杂、困难。而这样高强度的表演，对于年近六旬的张建国来说，也着实不易。“这确实需要功夫，对我来说也是个挑战。好在我每天练功，希望能做得完美吧！”张建国说。

前面是马派唱腔，后面是贯派特色，宗奚派的张建国对于《兴汉图》的演出有着自己的想法。“塑造人物应该以戏为依托，以京剧的四功五法为手段，将技与艺结合。怎么学来的，我未必怎么唱。如果我怎么学就怎么唱，说明我没有思考。《淮河营》里最具马派特色的唱腔，我都没有改。虽然我用的是马先生的腔，但我未必唱得像他，我只能尽量模仿。贯派的《盗宗卷》用的都是高腔，这是贯派的一大特色，但不适合我的声线，所以我从剧情和人物出发，进行了一些修改，融入了奚派的艺术特色。”张建国说，剧中张苍找到宗卷后有一句唱——“小首不坐，大首坐”，被他改成“小首不坐，坐大首”，最后这个“首”字的唱腔正是奚派的好音。“演戏不能拘泥于流派，要博采众家之长。”

国家京剧院为《兴汉图》的复排设置了强大的阵容：京胡表演艺术家李铭铭担任复排排练指导，国家京剧院国家一级演奏员李金平、邱小波分别担任复排音乐整理、复排唱腔整理，特邀中国戏曲学院教授舒桐饰演刘长，国家京剧院一级演员吕昆山、颜世奇、张兰倾情加盟，优秀青年演员马阿龙、



张建国饰张苍 春来摄

郭凡嘉、黄佳、张兵等也将亮相。

排练期间，朱秉谦几乎每天在排练场为演员指导，从主演到龙套都严格要求，还不时亲身示范。朱秉谦和李铭铭两位老艺术家经常对戏中的细节进行讨论，并给出指导意见。据悉，演出时，李铭铭将在该剧《淮河营》部分亲自上阵操琴。

4月20日，《兴汉图》在国家京剧院八楼的畅和园进行了首次响排。经过2小时40分钟不间断的排练，张建国累得没了食欲。“这出戏真的不容易，要功夫还得有火候，但我必须努力继承下来。今年，朱老师已经80多岁了，如果我再不学，恐怕贯派的《盗宗卷》就要失传。”

同时，该剧作曲家普罗科菲耶夫深邃莎翁戏剧精髓的音乐，在指挥张艺和中央芭蕾舞团交响乐团音乐家的动情诠释下，推动着整个剧情的发展。配合着舞剧中的精彩舞段，看似纷乱、实则调度有序的打斗场景，辉煌震撼的舞会场景，凄冷幽暗的送葬场景等，紧贴剧情的旋律让观众身临其境、如痴如醉。

正如中央芭蕾舞团团长、艺术总监冯英所说：“中芭艺术家对这部享誉世界的经典芭蕾版本不但由衷热爱且心领神会，他们以精湛的技艺、真诚的演绎，倾力把这部融合莎翁戏剧和克兰科编舞精髓的传世爱情之作，原汁原味、真实动人地在舞台上呈献给了热爱莎翁戏剧和芭蕾艺术的广大观众和年轻朋友们。”

纪念莎士比亚逝世400周年

中芭《罗密欧与朱丽叶》十年后归来

李迎辉

为了纪念西方文坛巨擘威廉·莎士比亚逝世400周年，中央芭蕾舞团于4月20日在北京天桥剧场演出经典芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》。这是中芭2006年首演该剧之后的复排演出。中



《罗密欧与朱丽叶》剧照

芭首席主演王启敏与斯图加特芭蕾舞团的明星演员弗里德曼·沃格尔再次携手，与剧团众多艺术家一起用精彩纷呈的演绎，为广大观众留下了难忘的经典之夜。

演出开始半小时，剧场前厅已是人头攒动。许多观众兴致勃勃地在剧团精心制作的“纪念威廉·莎士比亚逝世400周年”展板前观摩、在巨幅海报前合影留念。而前厅两侧的大屏幕上播放的幕后宣传片也引得他们驻足观看。当晚，德国、英国、俄罗斯、瑞典的驻华大使馆的大使和文化参赞们也前来观看演出。他们和现场观众一样，都对中芭艺术家演绎的这部汇聚英国、俄罗斯、德国三国艺术大师心血的芭蕾巨作《罗密欧与朱丽叶》给予高度评价。

作为新古典主义戏剧芭蕾风格的缔造者之一，约翰·克兰科为人们留下了众多戏剧芭蕾的经典之作。他缔造的斯图加特芭蕾舞团至今仍

名列世界一流舞团之列，其众多作品为世界各地的芭蕾舞团所追捧、演绎。中芭凭借令人信服的整体艺术水平，曾于2006年成功首演了他的三大戏剧芭蕾代表作之一《罗密欧与朱丽叶》，并将其列入剧团的保留剧目至今。

当晚的演出将克兰科舞剧编排的精华尽皆展现。王启敏和弗里德曼10年之后的合作更加炉火纯青、完美默契：阳台双人舞轻灵飘逸，将一对年轻恋人初坠爱河的青涩和喜悦表现得活灵活现；而卧室双人舞的诀别场景则让人对幸福如此倏忽即逝唏嘘不已。从一见钟情，到二见倾心，再到三见许终身，王启敏和弗里德曼将西方文学史上这对著名、浪漫的爱人形象刻画得栩栩如生。

剧中其他角色的表演也同样精彩。由马晓东饰演的莫丘蒂奥轻浮莽撞，周兆晖饰演的提伯特阴险凶狠，杜继超饰演的班沃里奥忠贞果敢，张尧饰演的帕里斯高贵悲情，由侯爽、于晓

婷、陈海贝饰演的吉卜赛女郎则风情无限，滑稽幽默的杂技小丑、庄重神圣的神父、威严苛刻的家族长老……中芭艺术家出色地完成了克兰科的舞蹈编排，刻画出一个个鲜活的剧中人物。

同时，该剧作曲家普罗科菲耶夫深邃莎翁戏剧精髓的音乐，在指挥张艺和中央芭蕾舞团交响乐团音乐家的动情诠释下，推动着整个剧情的发展。配合着舞剧中的精彩舞段，看似纷乱、实则调度有序的打斗场景，辉煌震撼的舞会场景，凄冷幽暗的送葬场景等，紧贴剧情的旋律让观众身临其境、如痴如醉。

正如中央芭蕾舞团团长、艺术总监冯英所说：“中芭艺术家对这部享誉世界的经典芭蕾版本不但由衷热爱且心领神会，他们以精湛的技艺、真诚的演绎，倾力把这部融合莎翁戏剧和克兰科编舞精髓的传世爱情之作，原汁原味、真实动人地在舞台上呈献给了热爱莎翁戏剧和芭蕾艺术的广大观众和年轻朋友们。”

《茶花女》：因为余隆而不同？

黑 妹

4月20日，国家大剧院版歌剧《茶花女》再度与观众见面。威尔第笔下美妙动人的传世旋律在著名指挥家余隆的执棒下精彩诠释，张立萍、莫华伦和廖昌永三位享誉国际的中国歌唱家联袂唱响了观众耳熟能详的经典旋律，与国家大剧院合唱团、中国爱乐乐团配合默契，共同为观众奉献了一场视听盛宴。自4月21日起，宋元明、金郑建、王传越、张峰等歌唱家也相继登台，持续热演至4月24日。

首度加盟国家大剧院制作的著名指挥家余隆率中国爱乐乐团为这部《茶花女》带来了不凡的音乐表现，从大幕拉开的序曲开始，就给观众留下了深刻印象。余隆对这部歌剧的理解深刻独到，在他的指挥之下，中国爱乐乐团的演奏展现出了十足的魅力和极强的戏剧张力，出色诠释出了威尔第笔下的不朽旋律，展现出了作为中国一流乐团的深厚实力。国家大剧院合唱团也高水平发挥，以丰富的经验、默契的配合彰显了出众功底。余隆表示：“我对合唱很挑剔，要求很高，但与国家大剧院合唱团一起工作令我非常愉快，每次我提出一个要求，合唱团都能以极快的速度给出极为职业的回应。”当全剧最后一个音符落下的瞬间，全场掀起了经久不衰的掌声与喝彩。



张立萍、莫华伦与廖昌永三位中国歌剧明星虽然常年活跃在国内外歌剧舞台，彼此间却早是多年老友，因而本次的同台演出意义非凡。张立萍饰演薇奥莱塔游刃有余、收放自如，她的歌唱层次丰富、性格立体，情感真挚并极富戏剧张力。张立萍表示，本次导演对薇奥莱塔的年纪、阅历设定得更成熟。在舞台上，张立萍不负众望，传神地表现出了女主角历经人间冷暖，面对真爱时患得患失、矛盾纠结、肝肠寸断的心理过程。饰演阿尔弗雷德的莫华伦则以纯熟的演唱和生动的表演诠释出了对薇奥莱塔的一往情深、爱恨纠缠。一幕中，两人的二重唱《饮酒歌》洋溢着太阳般的热情与活

力，薇奥莱塔的咏叹调《啊，梦中的人儿》、阿尔弗雷德的《一种幸福》则优美抒情，动人心弦。廖昌永饰演的阿芒音色浑厚、唱功高超，从第二幕中怒气冲冲前来质问薇奥莱塔，到第三幕薇奥莱塔临终病榻前流露出的忏悔与同情，心路历程过渡自然真实，传神诠释出了一个严厉外表下藏着人情味的父亲形象。三位歌唱家的传神表演让这个催人泪下的爱情悲剧真正走入了观众心中。

国家大剧院版《茶花女》标志性的巨幅镜面曾被誉为“充满诗意”，独特的设计每一次亮相都能引得观众的啧啧称奇。大幕拉开后，舞台漆黑背景中央浮现的一朵纯白的茶花慢慢染成了鲜

红色，伴随着熟悉的“茶花女”序曲响起，264平方米的镜面缓缓升起，直至面向观众席倾斜45度角，将地面上油彩质感的画布折射出来成为了背景。随着灯光转亮，身着华服的演员们手持酒杯登场，纸醉金迷的巴黎社交圈聚会立刻呈现在观众眼前。当第二幕转为巴黎郊外的田园，镜幕反射出地面画布上鲜花盛开的田野，配上几件简洁的道具，乡村生活的恬静立刻跃然台上，而最后一幕，薇奥莱塔的病榻前散落着家具、皮箱，凄凉之情更是溢于言表。在薇奥莱塔唱出临终的咏叹时，镜幕再次变化角度，将指挥、乐团和全场观众纳入镜中，共同见证着一个美丽生命的最后时刻，令人动容。

艺术·言论

艺术专业书何处寻

翩翩

近年来，舞台艺术日渐繁荣，到剧院看演出成为不少人文化生活的一部分。这些艺术爱好者中又有不少人，不满足于只做业余欣赏者，而希望对舞台艺术有更深入的了解甚至是研究。阅读专业书籍，自然成为提升艺术水平的途径之一。不过，这看似简单的愿望却并不是那么容易实现。

这天，一位音乐爱好者通过朋友的朋友找到笔者，希望帮忙找一本音乐学专著。一开始，笔者有些不解，北京书店不算少，不至于买不到一本书吧。恰巧，笔者当时正在一家大型书店翻书，于是很快来到“艺术”区域。相比其他书，音乐类图书不多，一眼望去便知，这里没有他要的书。找到管理询问库房是否还有存书，一番查询后得知，这本书进货少，早就卖完了。笔者只好转战另一家图书大厦。几经周折，工作人员在库房奋战半个多小时，才找出了仅存的“孤本”。

笔者不禁心生感慨，10年前，笔者念书时就曾遭遇过找书难。可如今已是21世纪，买本艺术专业书为

何还这么费劲？回到家中，笔者在网上一番搜索，发现可以网购的舞台艺术类专业书还真算是比较少。

生活在400年前的莎士比亚说：“生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。”4月23日是莎翁出生和辞世的纪念日，也是联合国教科文组织设立的“世界读书日”。在这个值得纪念的日子里，纪念演出、活动层出不穷，可艺术类图书及其读者的境况，却少有人关注。

当然，圈内人知道，买艺术类专业书，最好到艺术学院附近或者剧院里的书店“碰碰运气”。但对普通艺术爱好者来说，如此购书渠道显然偏少。经人介绍，笔者加入了一个QQ图书分享群。这个群里的朋友之间常常互相传阅艺术类专业书的电子版。可是，QQ群毕竟人数有限，且由于版权缘故，只能“地下”传阅，普通艺术爱好者根本无法享受到这些“福利”。是的，艺术专业书确实冷门了一些，但想读却不可得，不能不说是时代和社会的遗憾。

艺术·资讯

“书香海淀”全民阅读活动举办

本报讯（记者张婷）4月22日，北京市海淀区文化委员会在中关村创业大街举办了“阅读照我中国梦，无尽书香进万家”——2016年“书香海淀”全民阅读活动启动仪式。据悉，该活动从4月持续到12月。

近年来，海淀区委、区政府在第三批国家公共文化服务体系示范区创建中，始终把“书香海淀”文化品牌作为营造全区文化氛围和提升市民文化素养的重要工程，投资近10亿元建成海淀北部文化中心，其中包括一个近3万平方米的现代、绿色、时尚的新图书馆。

启动仪式上，海淀区文化委员会主任陈静发布了2016年“书香海淀”全民阅读方案。该活动分为“永恒·信仰支点”“经典·文化凝聚”“青春·字里行间”等5个单元，旨在强化阅读是当代青春文化高地创新创业的支撑，强化地区传统文化与时尚多元文化的融合。

北京市新闻出版局、海淀区人民政府有关领导以及2015年度海淀阅读先进个人和创业大街的企业代表出席了活动。与会领导和嘉宾向青年创业代表赠送了《从0到1》、《平台战略》等创业类书籍。

话剧《我去哪儿了》寻找灵魂家园

本报讯（记者刘森）5月4日至8日，由广东省深圳市福田区公共文化体育发展中心出品，翻译家、导演吴朱红执导的话剧《我去哪儿了》将在北京国话先锋剧场上演。

该剧是一部以大都市为背景的作品，以女家教疏忽致孩童死亡后又遭遇感情挫败展开，剧中包含网络传播、物欲诱惑、情感纠葛等与现代社会密切相关元素和面临的困境，试图展现“灵魂的复活”和“自我的回归”。全剧透过跌宕起伏的情节展现当下环境里，在功利主义

驱使下，现代人的慌张和迷乱，并重新找寻安宁的灵魂家园。

吴朱红是北京人艺的戏剧翻译家，曾翻译《纪念碑》、《离去》、《深度灼伤》等名作，近年来更接连执导了一系列严肃优秀的戏剧作品，如《安妮日记》、《明枪暗箭》及原创剧目《生命观察站》等。而《我去哪儿了》则是其更加关注现实生活、寻找和传播对生命关爱的又一次尝试。

据悉，北京首演后，该剧还将登台深圳市福田文化馆音乐主题馆剧场。

卡通舞台剧《棉花糖和云朵妈妈》“五一”首演

本报讯（记者罗群）舞台剧《新大头儿子和小头爸爸》的姊妹篇——卡通舞台剧《棉花糖和云朵妈妈》将于“五一”期间在北京中国木偶剧院首演。

中国木偶剧院推出的卡通舞台剧《棉花糖和云朵妈妈》讲述的是一个关于勇气的故事。棉花糖一向胆小，她为了使自己勇敢起来，在朋友的帮助下，给自己制定了“勇敢计划”，通过克服对宠物花栗鼠胖胖的恐惧，告诉足球明星董克要尊重球迷和登台唱歌、实现儿时梦想3件事，棉花糖实现了“勇敢计划”。该剧通过棉花糖的经历告诉小朋友要勇于表达自己的心声，坚持梦想。

与中国木偶剧院推出的许多作品一样，《棉花糖和云朵妈妈》的演出将设置现场互动环节，让小朋友参与其中。

“京胡圣手”燕守平收徒王媛媛

本报讯（记者刘森）京胡演奏家燕守平日前在京喜收高徒王媛媛。

拜师仪式上，王媛媛非常激动。“小时候跟父亲一起听样板戏时，就知道了燕老师名字。之后，燕老师一直是我崇拜和尊敬的艺术家。现在能拜在燕老师门下，我真的非常幸运，我会一直跟着老师刻苦学习，提高自己的艺术水平。”王媛媛说。燕守平则以平实的话语回应徒弟的决心：“我一定好好教，也希望她好好学。今后如果她把我问倒了，我就先找别的老师请教，再来教她。”

燕守平，系享有盛誉的京胡演奏家，京胡研究会会长。他先后曾为张君秋、赵燕侠、谭元寿等名家操琴伴奏，对京剧各行当、各流派的唱法了如指掌，对京胡伴奏的种种繁难弓法、指法、垫衬烘托技巧有着一流的功底和独具才情的美学见解，被誉为“京胡圣手”。

王媛媛，现为北京戏曲艺术职业学院京胡教师。2007年，荣获北京首届京胡邀请赛银奖，并于2012年成功举办了《雅韵梨媛——王媛媛京胡演奏音乐会》，受到好评。

伊春首届自然生态国际摄影周启动

本报讯（记者罗群）由中国摄影出版社、黑龙江省伊春市政府主办的“中国伊春自然生态国际摄影周活动”将于7月25日至31日在黑龙江省伊春市举办。

此次活动包括30多场展览，展出1200余幅作品，同时还举办自然生态摄影专家研讨会和2场摄影技术讲座。活动自即日起面向全国内

外摄影人征集参展摄影作品200幅。伊春市地处黑龙江省东北部，小兴安岭腹地，是北方重要的森林生态旅游地，其自然、人文景观也成为摄影家、摄影爱好者开展创作的好去处。主办方表示，举办此次摄影周暨摄影大展，不仅意在向外界展示伊春之美，更在于唤起全社会对环境保护、生态文明的关注。