

艺术·行走

德国先生浮士德唱着中国京剧来到意大利

——实验京剧《浮士德》意大利摩德纳首演后记

赵 忱 文/图

一趟跟随“浮士德”先生的急行军

不是所有的实验都能成功,但实验京剧《浮士德》成功了,而且,很成功。

我是比较晚才看见《浮士德》的,但我有幸跟着“浮士德”来到了意大利。我以为从北京飞到米兰就能找到中国国家京剧院这支叫做“浮士德”的队伍,没想到还要经过近一个小时车程抵达米兰中央车站,然后再经过两个小时火车车程才抵达了目的地,这个目的地是世界三大男高音之首帕瓦罗蒂的故乡,也是法拉利的故乡,还是全世界排名第一的米其林餐厅所在地,这个地方就是意大利北部城市摩德纳。抵达摩德纳当日,在古城溜达了一圈之后我就来到了 Delle Passioni 剧场,直译过来就是激情剧场。这真是个恰当的名字。后来我知道“激情”是实验京剧《浮士德》的催化剂。

国家京剧院《浮士德》剧组先行队伍早我一天的抵达这里,随后开始工作,并在我抵达的下午进行过一次联排。之后,在夜幕降临之前,他们再次打开了《浮士德》大幕,为第二天首演做最后一次彩排。这是我第二次看见《浮士德》,比我在中国人民大学看见的“浮士德”更加精神,跟传说中的“浮士德”一样精神。是的,我是先听见《浮士德》的好口碑才看见“浮士德”的,那晚据说演员之前一直在同时排练《党的女儿》,非常劳累,效果欠佳。今天,越过海洋的“浮士德”,竟然跨越时差,精神焕发,身为台下为数不多的内部观众,我心满意足,也为一出精彩的剧作帮我消灭必然存在的时差而高兴。

首演之夜很快就来到了,尤其是在我搭乘火车前往博洛尼亚拜会了国家京剧院合作方——意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会所辖太阳剧院以及小魔方剧团排练之后,这一晚以格外快的神速来到激情剧院。在博洛尼亚大学学生周笠的陪同下,我从摩德纳火车站冒着滂沱大雨走到激情剧院,所有演员与工作人员每日往返剧院与酒店也都是靠脚步丈量空间距离,虽然不远,但在深秋的雨中走到那里,还是几乎要湿透鞋袜。当晚来到激情剧院的观众自然也都刚刚结束与这场持续了一天的大雨的纠缠。走进激情剧院,需要迈过剧院前厅,前厅是座咖啡厅,有很大的桌子可以供人坐着谈天说地,也有靠墙的沙发供人随便休息,也许是经过这样的修整,最后坐在激情剧院的观众看上去都那么斯文,就像这座城市所有的读书人都来到了这里。最好的《浮士德》遇到了最好的观众。

意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会即将上任的新主席、博洛尼亚大学戏剧学教授克劳迪欧·隆吉接受了我的采访。结论其实很简单,他说,这是他第二次看出京剧了,比第一次更好,能在这出戏里看见太多的东西。而我的邻座是剧场里唯一的空座,我猜想是基金会现任主席瓦伦蒂先生临时有事没能来成。我记得激情剧场在《浮士德》演出过程中鸦雀无声的宁静,也记得演出结束时自然爆发的掌声,那掌声不能用我们惯用的掌声雷动来形容,那掌声以一种均衡的温度和得体的教养从观众席飘向舞

摩德纳街头随处可见《浮士德》的海报

台。劳累了一天的中国演员和由中外乐手组成的乐队人员一起弯腰向观众鞠躬行礼。这一切,是那么美好。

隔天,演出在下午进行,这一场我没有看。我用这一天时间看摩德纳,看这座《浮士德》剧组来过第二次的城市,明年他们还会来,好像无论什么时候他们来,摩德纳都会敞开双臂迎接这个会唱京剧的“浮士德”。差点忘了,《浮士德》此次在摩德纳首演的日子是11月5日。11月6日傍晚,我再次来到激情剧场,一路走来时的时候绚丽的彩云在摩德纳的上空深情地望着这座城市,我则在刚才说过的咖啡厅里参加了本剧的西方作曲家路路易·吉·切卡莱利和亚力桑德罗·齐普里阿尼。因为,实验京剧《浮士德》的成功在很大程度上是音乐的成功。我们聊天的时候他们刚结束下午场的演出,所有西方乐手都没有离开剧院前厅的意思,瓦伦蒂也专程赶了过来,热情地送我一瓶摩德纳特产香醋,摸着我的肩头说:下次艺术节你一定再来。我知道我来不了啦,但是我说,好啊。告别的时候,我看见乐队的洋面孔围着一组沙发坐在那里,我闯了进去,假装是其中一员,这一切,好融洽。

稍晚的时候,我跟剧中魔非的扮演者、该剧的中方导演徐孟珂和剧中格蕾卿扮演者张佳春一起座谈——我们在摩德纳的夜色里吃着美食,聊着实验京剧《浮士德》一路上的摸爬滚打,我们自然还畅聊人生,什么样的人人生是比较成功的人生,也许,跟浮士德先生不一样的人生就是成功的人生,浮士德先生最后需要拿灵魂跟魔非打赌。我们不要。次日,摩德纳还没意识到一位已经爱上它也才来到这里不过两天半的中国人就要离它而去。那时候天还没有亮透,昨夜的雨还在地上湿着,我已经一路飞奔着奔向火车站奔向机场奔向登机口,登上了回京的飞机。一边气喘吁吁,一边牵肠挂肚,我走后,他们还要演出22场呢。当然,到目前为止,他们已经结束了在摩德纳的演出。

一场名叫浮士德的“三国演艺”

结束摩德纳的演出之后,实验京剧

《浮士德》还将奔赴拉文纳、皮亚琴察、切塞纳、卡利亚里4个城市,陆续完成全部23场演出。我在奔赴米兰机场的火车上接到了国家京剧院张凯华院长的电话,他即将从罗马抵达摩德纳,我们就这样擦肩而过,一前一后都是为了《浮士德》。我不可能见证他与意方的进一步谈判了,包括他们重逢时其乐融融的场景,但是,我可以想象。

你不亲临现场,你便不会晓得这个“浮士德”对于传播中国文化、促进多元文化交流的意义。在国家京剧院的官方网站上,他们这样说:实验京剧《浮士德》是中国国家京剧院与意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会2015年的合作项目,也是国家京剧院2015年度的重点剧目。该剧于2015年10月参加了意大利VIE艺术节,在博洛尼亚、摩德纳两个城市演出了12场,但还是供不应求。许多观众表示,《浮士德》演出场次太少,应该去更多的城市让更多的观众看到这样将中西文化融合得如此巧妙的舞台表演。意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会主席瓦伦蒂立即与张凯华接洽商谈了该剧于2016年再次赴意巡演事宜,双方很快达成再次合作的共识。在中意两国文化部的大力支持下,实验京剧《浮士德》2016年意大利巡演顺利成行。我所见证的正是《浮士德》二次意大利巡回演出之摩德纳一角。

为什么总是从摩德纳开始?因为摩德纳是《浮士德》的合作方艾米利亚罗马涅剧院基金会的办公所在地,2015年演出后,基金会将摩德纳作为主场再次安排了9场演出。

《浮士德》的导演是来自德国的安娜·帕史克,本次到摩德纳她是带着还在吃奶的孩子一起来的,《浮士德》剧组有种神奇的力量叫剧组里面全部女性都成功地做了妈妈。张佳春是丢下自己不到5个月的女儿远赴意大利的,对中国京剧的责任担当叫她不得不暂时放下对女儿的牵挂。徐孟珂不仅是剧中狡黠的魔非,还是剧组的灵丹妙药,中、意、德三方最初坐在一起时的冲突全靠他左右逢源化解。在张凯华因公务不能随队伍一起赶赴摩德纳时他更

是前后左右张罗照应。

京剧《浮士德》妙在哪里?演员好。三个主要演员是中国戏曲学院中国京剧优秀青年演员研究生班的学生,国家一级演员。“浮士德”刘大可还是朵花脸。所有演员都是在全院范围里挑选出来的。看《浮士德》主创阵容,会叫人感觉已过耳顺之年的国家京剧院其实是年轻的。《浮士德》服装舞美灯光,都带着青春朝气,青春如同音乐,是可以砍断障碍的利剑。故事好。有多少人通读过歌德长达12111行的诗剧《浮士德》呢,那是歌德用其一生写就的华章呀。貌似简单,其实深刻,《浮士德》智慧地选取了长诗的第一章。拿灵魂做赌注,挽回青春,爱上美女,毁其一生,苦其灵魂,短小精悍。舞台呈现方式好。作曲家小心翼翼并大刀阔斧地选择月琴、京胡及京剧传统打击乐,同时选择西乐的低音提琴、打击乐以及电子音乐,加强了该加强的,融合了必须融合的,使得音乐成为剧场气氛的积极营造者,不是简单地从舞台传向观众席,而是在整个剧场环绕,没有一个角落不在音乐所制造的气氛里,当然也直接走进观众的心灵以及剧中人物的灵魂。

一句话,《浮士德》是一出由中国、意大利、德国三国艺术家联合演绎的实验京剧,你看它,能看到深邃的中国京剧,也能看到中西方艺术在当下所能做出的最高层面的融合。这支灵巧的队伍,走出最初的艰难,正在品尝自己成功实验酿成的美酒,如同中国白酒与西方威士忌经过科学调配,成为了这款名叫“浮士德”的佳酿——年份2015,保质期无限绵长。据说,张凯华已经跟瓦伦蒂成功会晤,就《浮士德》2017年新一轮意大利巡演以及赴德国参加威斯巴登艺术节事宜进行了面谈,看样子,《浮士德》将名扬四海。

专家研讨中国舞蹈史研究60年

本报讯 (记者张婷)为纪念中国舞蹈史研究60年,中国艺术研究院舞蹈研究所于11月12日在京举办专题学术研讨会。

本次研讨会主要包括成果展示和现场研讨两大环节,既总结了中国舞蹈史研究60年来的丰硕成果和宝贵经验,也为这个领域的未来发展之路集思广益,群策群力,以期继续推动中国舞蹈史研究在理论与实践诸方面的稳步前行,从而更好地贯彻落实中国艺术研究院“科研、教育、创作”三足鼎立的发展定位。

2016年,是“中国舞蹈史研究”的甲子之年。1956年10月,在吴晓邦和欧阳予倩的指导下,“中国舞蹈艺术研究会舞蹈史研究组”得以成立,由此开启了“中国舞蹈史研究”这项意义深远的文化构建工程。很快,《全唐诗中的乐舞资料》等奠基性

著作便相继问世,彭松、孙景琛、董锡玖、王克芬等第一代舞蹈史研究学者们白手起家,为中国舞蹈史研究事业的起步立下了汗马功劳。从此,中国舞蹈史研究作为一门重要的学问横空出世,并初具规模。

1973年,我国专门的舞蹈史研究机构——中国艺术研究院舞蹈研究所成立,对中国舞蹈史研究进行不断深入的开掘,先后推出了《舞蹈史论研究方法初探》、《中国舞蹈史》(5小本)、《中国原生态舞蹈文化》(2卷)、《中国舞蹈文物图典》等近百部史学专著和史论文集,其中有多部译成多种外语和繁体字版在海外广泛传播。值得一提的是,中国舞蹈史研究既是舞蹈研究所的开山项目,也是中国首个舞蹈学硕士与博士学位授予点的招生方向,30多年来,为中国舞蹈事业培养了大批的高端人才。

中国音协甘肃老区送艺术

本报讯 (记者罗群)11月3日,“长征精神代代传——中国音协金钟之星艺术团‘送欢乐、下基层’慰问演出活动”在甘肃省平凉市静宁县举行。

当年,红军长征队伍经过平凉,播撒下革命的种子,在纪念红军长征胜利80周年之际,宋祖英、吕继宏、王二妮、王传越等歌唱家以及知名演员刘全和、刘金利兄弟,杂技演员李进军等为革命老区的观众倾情演出。当地群众已经10余年没有现场观看这样的大型演出了,他们将

热情献给远道而来的艺术家,《美丽中国走起来》《信仰的光芒》《万丈高楼平地起》等歌曲赢得观众阵阵掌声;李进军以高超技艺模仿欢庆锣鼓、群鸟齐鸣,惟妙惟肖;甘肃籍歌唱家吕继宏演唱《甘肃老家》应时应景,现场许多观众感动落泪;宋祖英演唱的《十送红军》饱含深情,《爱我中华》更是带动全场合唱,表达对祖国的热爱。宋祖英说:“为革命老区的人民歌唱,我感到荣幸,老区人民的热情朴实令人感动,希望有更多机会为他们歌唱。”

京剧版《长征组歌》复排上演

本报讯 (记者罗云川)为纪念红军长征胜利80周年,中国戏曲学院复排京剧版《长征组歌》11月9日在北京国家大剧院演出。

京剧版《长征组歌》是在肖华《长征组歌》歌词的基础上进行创作的作品,京剧多种的行当流派、多变的声腔板式、多样的演唱方式和多重的音乐风格,重新演绎红色经典。此次演出定位为具有京剧清唱剧特点的音乐会形式,会聚了全国优秀中青年京剧演员魏积军、张雪峰、丁晓君、马力、张馨月、翟墨、郭瑶瑶、焦敬阁、张茜等组成主唱团队,涵盖生旦净丑各行当;由中国戏曲学院京剧系歌连军、宋思慧、姜虹等教师组成京剧乐队,由中国戏曲

学院音乐系牛长虹任首席,80名师生组成民族管弦乐队,并邀请指挥家周伟春和中央歌剧院60人合唱团加盟,形成了阵容强大、群英荟萃、气势恢弘的演出阵容,奉献了一场高质量、高水准的艺术演出。

中国戏曲学院2011年排演了原创京剧音乐史诗《长征组歌》。本次复排,中国戏曲学院音乐系主任谢振强带领主创团队,在原有作品基础上广泛征求各方专家意见,认真修改,精心打磨,删减了风格不够统一的部分音乐片段,保留了较为成熟的10段唱腔,对序曲和所有唱腔的配器做了更为细致的修改。参与唱腔部分修改的作曲家有谢振强、朱维英、陈建忠、沈鹏飞、马骏等。

菊影戏剧研究中心成立

本报讯 (记者刘森)旨在研究戏剧理论家、导演艺术家焦菊隐的“菊影戏剧研究中心”日前在京成立。研究中心由焦菊隐之子焦世宁牵头,北京人民艺术剧院院长任鸣及谢芳、雷恪生等众多老艺术家受邀担任菊影戏剧研究中心顾问。

焦世宁表示,焦菊隐曾用“菊影”作为笔名,这表示菊影戏剧研究中心会始终坚持以焦菊隐的戏剧理念开展未来的工作。对于焦菊隐的艺术理念,焦世宁总结为“植根于传统的包容性”“传播观念”和“培养后继者的责任感”。据悉,该机构将以研究焦菊隐的艺术理论、重现焦菊隐的经典作品、传播焦菊隐的艺术观念为核心任务,定期举办围绕焦菊隐主题的文

化活动,举行相关研讨会并将成果集结出版;开展关于焦菊隐的口述历史访问,以及相关影片的制作。未来条件成熟后,将设立焦菊隐基金会,鼓励青年戏剧人进一步成长,并筹备成立焦菊隐纪念馆。

焦菊隐是北京人艺创始人之一,在探索中国话剧民族化的道路上迈出重要第一步。在北京人艺,焦菊隐担任导演先后排演了郭沫若的《虎符》《蔡文姬》《武则天》,老舍的《茶馆》,田汉的《关汉卿》《名优之死》等。他有意愿地将中国的戏曲艺术元素有机地融入话剧剧中。他一台剧一种风格,不抄袭别人,也不重复自己,扎扎实实地开创了中国话剧民族化道路。

北京·陕西曲艺优秀作品专场演出举办

本报讯 (记者罗群)近日,北京曲艺家协会邀请陕西省文联、陕西省曲艺家协会共同举办的2016北京曲艺精品节目展演亮相北京。

京陕两地不同的曲艺形式和节目在首都汇聚,碰撞出精彩的火花,涵盖相声、评书、京韵大鼓、陕北说书、陕西快板等。当天下午,北京曲艺家王谦祥、李增瑞等与陕西曲艺家木头、贺强等同台献艺,表演了相声《戏

曲漫谈》《水电台》《三伏酷暑天》,京韵大鼓《汜水关》,数来宝《心心相印》,陕北说书《咱是说书唱曲的人》,府谷二人台坐唱《拜大年》等节目。

据了解,北京曲艺精品节目展演是北京曲协的一项品牌活动,已成功举办了多年,2016北京曲艺精品节目展演活动是本着增进相互了解、互动交流、深入合作的精神,为北京、陕西两地曲艺家搭建了艺术交流的平台。

儿童小说《向日葵中队》将搬上银幕

本报讯 (记者罗云川)记者从江苏省少年儿童文化艺术促进会了解到,该会将把儿童成长小说《向日葵中队》改编为电影。

《向日葵中队》今年6月由江苏少儿出版社出版。作者刷刷为江苏作家,是中国童书金奖获得者,被青少年读者誉为新一代“知心姐姐”。这本儿童成长小说讲述患有自闭症的少女莫离在“向日葵中队”师生们的关心爱护下和他们共同成长的故事。小说把孩子们面对“来自星星的孩子”时那种从不解、困惑到包容、接

纳的心境变化表现得淋漓尽致。

江苏省少年儿童文化艺术促进会常务副主席张锋说:“我们曾出品过电影《三袋米》、儿童剧《梦儿》等优秀作品。选择《向日葵中队》这部作品,既是看中了它的题材,也是对一部充满爱心、有特殊价值的儿童成长小说的敬意。这个故事情节让孩子理解友谊的伟大,爱能包容一切的生活道理,给成长的孩子带来心灵的感动,也会让孩子的父母、老师感受到一个团结、阳光的集体是多么值得珍惜。”

国家话剧院新创小剧场话剧《长子》

展现假戏真做的“父子”情

本报讯 (记者刘森)11月11日,中国国家话剧院“2016秋冬演出季”新创小剧场话剧《长子》在京首演。该剧通过一个假戏真做的认亲故事,用批判色彩和入道主义精神,展现了现代社会中人与人之间的隔阂。

该剧根据前苏联剧作家亚历山大·瓦连季诺维奇·万比洛夫创作,白嗣宏翻译,由国家话剧院青年导演常岷执导,韩文亮、高发、李任、吴祯、吕静、李

建鹏、张若尘、常蓝天等主演。亚历山大·瓦连季诺维奇·万比洛夫被称为“当代的契诃夫”,其戏剧创作继承俄罗斯文学的现实主义传统,以对人物内心世界的深刻挖掘、着重表现前苏联社会道德的课题著称。本次《长子》演出由中国文字著作权协会和俄罗斯著作权协会授权。

话剧《长子》讲述了两个在寒冬错过末班车的青年,阴差阳错闯入一个老

乐师家,其中大学生布西金谎称是老人的长子,老人和一双儿女信以为真。布西金渐渐发现了老人孤寂的内心,并爱上了老人的女儿,最终决定留下来,成为老人真正的“长子”。

常岷认为,《长子》从表面上看,是写布西金假冒“长子”被信以为真的故事,但实际上透过父亲萨拉拉诺夫的遭遇,写出了现代化生活带来的人与人之间的陌生和隔阂,含蓄而深刻地揭示了当下现代人生活中面临的信任缺失的问题。“这部戏中暗含批判色彩和浓郁的人道主义。万比洛夫延续前辈们的创作风格,慧人识路地为我们打开了理解信任的一扇门。”常岷说。

国家话剧院青年演员韩文亮在剧中饰演“长子”布西金,他坦言:“当所有的邻居都不接纳这对年轻人时,就有这么一扇大门打开了。主人公收获了从天而降的无与伦比的信任,并坚信‘人与人之间相互信任’的道德理想终会实现,信任与真情才是社会存在的纽带。”

在剧中饰演父亲萨拉拉诺夫的国

《长子》剧照 曹志钢 摄