

艺术·院团

岁月如歌六十载 激情展望新华章

——上海歌剧院 60 周年院庆记

游璋之

2016年,是上海歌剧院建院60周年。作为一个专业的歌剧院团,什么才是最佳的庆生方式?毫无疑问是作品。从年初歌剧《茶花女》开始,截至10月中旬,上海歌剧院已推出全舞台版制作的歌剧、音乐剧7部,除了《茶花女》,还有《卡门》《国之当歌》《江姐》《雷雨》《阿蒂拉》《法尔斯塔夫》,另外还有情景音乐会版歌剧《风流寡妇》《弄臣》和舞剧《奔月》,以及各类大型交响合唱、交响乐作品等,一部接一部、一场接一场,令人目不暇接。这种超负荷的运作,让上海歌剧院度过了一个异常紧张忙碌但却收获满满的生日年。

在10月8日院庆日之前,上海歌剧院原创歌剧《雷雨》,原创音乐剧《国之当歌》先后走出国门,及中秋节期间推出的威尔第歌剧《法尔斯塔夫》,都以不同方式表明了上海歌剧院向国际化迈进的步伐正在加快。院庆日是国庆长假之后的首个工作日,这也意味着,长假7天,上歌人是在各自的工作岗位上度过的。

一台《岁月如歌——中国原创作品集萃晚会》,将上海歌剧院60周年院庆活动推向了高潮。走进上海大剧院大剧场,舞台两侧各立着一个门柱,左手边一面写着“上海歌剧院”,另一面写着“上海实验歌剧院”;右手边的门柱上方则是一面蓝色、另一面绿色的门牌,上面写着“常熟路100弄10号”。两个门柱均可根据不同时代旋转变化。除了这两个门柱为实景,演区有前后两个投影幕,前幕主要展示上海歌剧院60年的历程,后幕的投影则配合不同的演出内容进行相应变化。

晚会没有现场主持人,画外的解说将整场演出串联在一起,犹如纪实艺术片一般。60年沧桑岁月,凝结在一帧帧照片、一段段影像当中,在优美动人的旋律中,如涓涓溪流,缓缓流过观众的眼前。这是一个举院欢庆的日子,舞台上,是年轻的艺术家们演绎的一个个精彩片段;舞台下,白发苍苍的老艺术家们看着当年自己曾经参演的剧目,感慨万千。

在观众席欢聚一堂的,有上海歌剧院的老一代艺术家、历任老领导、剧院的新老员工等,年龄最大的超过了80岁,而最年轻的则是“90后”。

晚会的开篇极富创意,后幕投影画面是上海歌剧院那座美丽的小院子,实景门柱恰到好处地与投影画面相融在一起,两个、三个、五个、十多个年轻舞蹈家穿着上世纪50年代样式的服装陆续奔跑上台,面向观众,然后以舞蹈的姿态不停地在原地奔跑,充满着朝气与活力,仿佛是上海歌剧院60

由上海歌剧院年轻舞蹈家们演绎的《弓舞》拉开了晚会的序幕 祖忠人 摄

年来始终不停的前进脚步。

晚会挑选了17部上海歌剧院各时期极具代表性的原创作品选段,以及上海歌剧院曾经排演过的中国优秀作品选段,展现了上海歌剧院60年来在谋求中国歌剧发展、推进原创之路上的不懈追求和艺术探索。

由上海歌剧院年轻舞蹈家们演绎的《弓舞》拉开了晚会的序幕,这段舞蹈选自自由上海歌剧院创作的中国第一部民族经典舞剧《小刀会》。《弓舞》之后,从上海歌剧院建院后第一部原创歌剧《天门岛》,到上世纪八九十年代的歌剧《仰天长啸》《楚霸王》及舞剧《凤鸣岐山》,再到新世纪创作的歌剧《那时花开》《燕子之歌》以及《忆江南》《八百壮士》等原创交响合唱作品,更有走出国门赢得海外盛誉的原创歌剧《雷雨》、原创音乐剧《国之当歌》等,人们感受到的不仅是时间维度的跨越,更是上海歌剧院60年厚重的艺术积累。

除本院的原创作品之外,中国第一部新歌剧《白毛女》、民族歌剧《江姐》、交响合唱《长征组歌》等流传广泛、深受广大观众喜爱的优秀作品选段也在晚会上亮相,赢得阵阵喝彩。

晚会压轴曲目是陆在易作曲的《在十八岁生日晚上》,由上海歌剧院青年指挥家张诚杰执棒。这也从另一个侧面体现了上海歌剧院艺术之树常青之意。

晚会临近尾声时,上海大剧院艺术中心总裁张哲宣布上海歌剧院与英国皇家歌剧院签订3年合作协议。上

海歌剧院院长许忠与英国皇家歌剧院歌剧行政总监科马克·西姆斯现场互换双方签署的合作协议书。签订协议的一幕将晚会推向了高潮。

据悉,上海歌剧院在2014年就与英国皇家歌剧院有过合作。当年,由英国皇家歌剧院、上海大剧院、上海歌剧院3家联合制作的普契尼歌剧《曼依·莱斯科》的上演,为彼此进一步的合作奠定了良好的基础。今年,上海歌剧院携原创歌剧《雷雨》赴伦敦大剧院演出,更是得到英国皇家歌剧院同行的肯定与赞赏。而在今年中秋、重磅推出的上海歌剧院版《法尔斯塔夫》,便是由英国皇家歌剧院推荐的导演团队为上海歌剧院量身打造的专属版本,这也标志着上海歌剧院经过60年的发展,在国际合作方面已经取得了从初级阶段到自主联合的质的飞跃。

在未来3年中,上海歌剧院与英国皇家歌剧院将在经典剧目的联合制作和歌剧人才的培养方面加强合作。届时,不仅会有英国皇家歌剧院新锐导演参与上海歌剧院经典剧目、原创剧目的制作、创作,更会实现上海歌剧院与英国皇家歌剧院同步上演联合新制剧目的目标。这些深度合作将对上海歌剧院逐步进入国际歌剧主流,实现“国内顶尖,亚洲一流,世界知名”的目标又迈进了一步。

担任晚会指挥的上海歌剧院前任院长、现首席指挥张国勇,上海歌剧院常任指挥林友声正是剧院代际传承、新人培养的见证者、参与者和推进

者。青年指挥家张诚杰在这方面有着切身感受。张诚杰留德归来便担任原创歌剧《燕子之歌》及部分歌剧沙龙、歌剧新空间的指挥,而他对很多交响音乐会的创意及执棒也得到了院部的支持。许忠表示,在为剧院谋求更好的发展平台与机会的同时,也一定会将注重人才培养的良好传统持续下去并发扬光大。

除了当晚的庆典晚会,上海歌剧院还推出了“歌剧制作与歌剧人才培养”主题论坛,来自国家大剧院、英国皇家歌剧院、英国伦敦市政厅音乐戏剧学院以及全国各地的业内同行与专家学者们齐聚一堂,为上海歌剧院庆生,亦为中国歌剧事业的发展出谋划策、畅所欲言。

主题论坛上,许忠不仅对上海歌剧院60年的艺术发展历程进行了比较翔实的回顾和总结,同时也明确了上海歌剧院未来的发展方向,即把民族性、探索性和国际性作为发展目标,朝着具有国际水准和影响力的歌剧院不断迈进。

院庆系列活动一结束,上海歌剧院没有休假和缓冲,紧接着开始了新一轮的工作。不久之后,上海歌剧院2017年歌剧和舞蹈演出季也将发布。轻歌剧《蝙蝠》、原创舞剧《早春二月》、多尼采蒂歌剧《军中女郎》、威尔第歌剧《阿依达》等作品都将在明年与沪上观众见面,寓言歌剧《赌命》也将于明年5月远赴英国,登上伦敦市政厅音乐与戏剧学院的舞台。

专家研讨白登云京剧司鼓艺术

本报讯 (记者罗云川)《一代鼓王——白登云京剧司鼓艺术》音像资料出版发布会暨纪念白登云诞辰110周年学术研讨会近日在北京举行。

活动由中国戏曲学院和中国戏曲学院附中联合举办。中国戏曲学院党委书记龚裕、院长巴图,教授钮锶、叶蓬、李文敏,表演艺术家杨春霞、关静茹、张学浩以及白登云之子白刚等人参会。与会者纷纷表示,戏曲是多种艺术高度综合而成的戏剧艺术,其中最主要的莫过于音乐与表演的综合,而司鼓则是音乐与表演的综合中极为关键的纽带。白登云鼓艺高超,经验丰富,素有“鼓王”之誉。此次活动的举办能够纪念白登云对司鼓艺术做出的突出贡献和取得的成果,继承弘扬京剧司鼓艺术,总结高端戏曲人才培养经验。

链 接

白登云(1906—1990),杰出的戏曲音乐艺术家、教育家,著名京剧音乐指挥、鼓师。

白登云出生于河北省冀县。1917年11岁时到北京,在各戏班从事打击乐伴奏,16岁开始正式担任京剧指挥,19岁时已在京剧界颇有名气。名伶孟小冬在北京的第一场演出即为白登云司鼓,其后又合作数年。白登云1932年正式拜著名鼓师鲍桂山和郭德顺为师,并兼学各派鼓师之长。

白登云在艺术追求上精益求精,勤学苦练,博采众长,尤其注意继承与创新。白登云始终强调“节奏是音乐的灵魂”,用节奏的把握统领全剧,坚持戏曲音乐要符合并紧紧围绕剧情,坚持为演员塑造人物服务。

白登云司鼓节奏把握准确,严谨明快,动静相宜,打文戏舒展细腻,到关键时静若处子;打武戏火而不燥,到高潮时气势磅礴。文学评论家冯牧赞誉白登云是我国京剧界

《一代鼓王——白登云京剧司鼓艺术》音像资料收录了白登云1982年至1984年录制的部分内容,包括锣鼓的运用、锣鼓经的演示、喷呐曲牌和笛子曲牌、部分剧目和唱段的板鼓运用及节奏的把握等教学示范。

专家介绍,从这些资料中可以看到,当时年近八旬的白登云依然坐坐端庄,手腕灵活,节奏准确,轻重适度,变换及时,尤其善于利用鼓板的自重,与三个手指巧妙配合的技法,调控好支点与力点的转换,轻松自如,疾徐有致。这套资料片以视频形式展示了白登云的司鼓艺术之精华,以及与其他器乐演奏家默契配合的风采,使人更清晰直观地领略京剧司鼓艺术和京剧音乐,同时生动地诠释了京剧是一门颇具生命力和凝聚力的综合性艺术。

的小泽征尔。京剧研究家欧阳中石赞扬白登云的司鼓艺术是“两根槌,单双上下调动风雨雷电;一块板,轻重疾徐指挥角徵宫商”。白登云的司鼓风格形成了京剧音乐界唯一的司鼓艺术流派——白派,有“一代鼓王”之称。他是我国京剧历史上曾获国际金奖的杰出京剧音乐指挥家。

白登云合作过的京剧表演艺术家众多,有杨小楼、金少山、余叔岩、梅兰芳、程砚秋、孟小冬、新艳秋、杨宝森、茹富兰、雪艳琴、赵桐珊、俞振飞、姜妙香、赵燕侠、李少春、张君秋、赵荣琛、李世济、李海燕等。他参加音乐创作的名剧有《江油关》《春回梦》《荒山泪》《锁麟囊》《女儿心》《百花公主》《火焰驹》等。

白登云在和程砚秋20年的长期合作中,配合默契、珠联璧合,对程派艺术的形成和发展做出了巨大贡献。

1963年,白登云调到中国戏曲学校任教后广收徒弟,弟子遍布海内外,均为各地京剧院团、院校的艺术骨干。

白登云(站立者)指导学生 (资料图)

艺术·资讯

中国侨联将主办2017年“华侨华人春晚”

本报讯 (记者罗群)11月10日,中国侨联在京宣布,2017年《远方的惦念——华侨华人春节联欢晚会》将于2017年1月18日在福建省福州市录制,并将于2017年农历正月初一在东南卫视、海峡卫视和各大洲华人电视台同步播出。

中国侨联副主席、中国华侨公益基金会理事长、中国侨联新闻发言人乔卫介绍了晚会的总体思路、基本情况、主要特点和筹备进展。

《远方的惦念——华侨华人春节联欢晚会》由中国侨联主办,中国华侨公益基金会、福建省侨联、福建省广播影视集

团东南卫视、海峡卫视等共同承办,晚会围绕“祖国惦念你”和“海外游子情”两条线索展开,远方亲人与祖国故乡的相互惦念是整合晚会的主线。晚会将把纪实与文艺表演相结合,以华侨华人独有的视角、全球各地异彩纷呈的地域元素、中华民族特有的文化气质,呈现一台富有华侨特色的春节联欢晚会。

据悉,为体现中外文化互鉴共融,晚会导演组前期在全球华侨华人聚集地探访、寻找、发现、选拔承载华侨华人文化的文艺节目。节目征集也已通过各种方式向全球发出,并得到全世界华侨华人的热情参与。

北京大学生小剧场戏剧节送8000张公益票

本报讯 (记者刘森)由共青团北京市委、北京市学生联合会主办,北京青少年艺术服务中心、北京青年艺术发展促进会承办的“青春不戏说”北京大学生小剧场戏剧节发布会暨青年戏剧实践基地授牌仪式日前在北京举行。

发布会上宣布了北京大学生小剧场戏剧节开幕,同时,由团市委与大麦·超剧场成立的青年戏剧实践基地正式授牌。据介绍,北京大学生小剧场戏剧节主打“大学生小剧场”品牌,以青年导演为创作单元,通过戏剧展示、剧本朗读、开展戏剧教育工坊、培养戏剧社团

骨干、推动公益剧本进校园等一系列活动为青年戏剧人提供展示舞台。而青年戏剧实践基地的成立则有利于推动青年戏剧爱好者之间的交流合作,更好地传播和推广戏剧艺术。

据悉,本次戏剧节活动经过专家的初评、复评,最终从百余部报名作品中评选出《狮吼记》《失物招领》等13部优秀戏剧作品,分别在清华大学、北京航空航天大学等地进行为期40天的演出。

值得一提的是,戏剧节为全市青年戏剧爱好者提供4部剧目、16场次公益观演实践的机会,预计将有8000张公益观演票发放到青年戏剧爱好者手中。

《烽烟桃花飞》剧照

《烽烟桃花飞》:精修细磨 志存高远

本报记者 张 婷

近日,由江苏省盐城市演艺集团出品、盐城市歌舞剧院演出的大型原创舞剧《烽烟桃花飞》在南京紫金大戏院上演,精彩的剧情让全场观众为之动容的同时也经历了一场心灵的震撼和洗礼。

该剧讲述,1941年新四军军部在盐城重建,新型艺术学院“华中鲁艺”在此诞生,大江南北的杰出文化人士和进步青年纷纷向盐城聚拢。一次,奉命转移的部分鲁艺师生与进犯盐城的日伪军发生激战,30多人壮烈牺牲,62人被俘……皓、苹、轩,仅是剧中的4位主人公,其名均取自华中鲁艺烈士

的真实姓名。皓与苹是一对恋人,轩是一位小提琴手,仪则是一位武艺高强的归国女侠。四人在保家卫国的革命道路上同仇敌忾、生死与共,与广大鲁艺师生一起用青春与鲜血谱写了一首动人心魄的生命壮歌。

精品之所以“精”,就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。精品的形成不是一蹴而就的,必然要经历一个渐进、渐悟、渐成的过程。这一过程很可能是痛苦、艰难、漫长的。然而,志存高远的盐城市演艺集团、盐城市歌舞剧院早已做好了向精品冲刺的准备。自该剧2015年8月在盐城首演以来,他们

以孜孜以求、精益求精的精神,对该剧精修细磨、用心雕琢,于一年后推出了令众人眼前一亮的修改版。

在原作的基础上,本版修改了部分情节、强化了人物性格、丰富了舞段,使得故事更顺畅合理、角色更鲜明饱满,舞蹈除了更具可视性,对剧情的推动也更具作用力。盐城市歌舞剧院院长徐金峰介绍,该剧的第三幕情节与舞段较之原版做了调整,主要讲述皓、苹、轩、仪初到华中鲁艺,看到这里一片桃花盛开,心中对革命、对未来充满期待。经修改后,该幕舞蹈语汇更为多样、可观,舞台调度也更加灵活多变,尤其是当一股股桃红色的扇浪送出一阵阵浪漫的希望,令观众心驰神往。此外,该幕着力描绘了华中鲁艺师生与当地百姓的鱼水情,加入了百姓为其送草鞋等场景舞蹈,表现了军民一心、共赴国难的民族精神。

心情同观众一样振奋的,还有来自北京、南京两地的文艺界知名人士。演出后,他们共同参加了该剧的创作研讨会。中国舞蹈家协会主席冯双白认为,该剧修改版较之原版已经发生了非常大的变化。他认为,该剧的内容非常独特,讲述了世界反法西斯战场上新四军抗日的历史,这属于重大历史题材。“该剧的视角值得称赞,来自四面八方的热血文艺青年汇聚华中鲁艺、投身抗日洪流,反映了抗战时期文艺与战争的关系,同时,广大文艺青年在此不仅要承担革命宣传任务,更要接受战争的洗礼与生活的考